

ATELIER CRÉATIF EXPERIMENTAL

STAGE ART + MATIÈRE

6 AU 11 juillet 2015

RAPPORT D'ACTIVITÉ

INTRODUCTION

Dans un monde chargé de technologie, où tous les produits subissent une longue chaîne de production, l'homme perd de sa relation avec la matière première. Comment faire un éloge de la simplicité ? Comment retrouver cette émotion face à la contemplation de la matière dans sa forme la plus simple ?

Nous vous invitons à découvrir ensemble les particularités de la matière au travers de regards croisés, interdisciplinaires : science, arts plastiques, théâtre, musique, danse et performance.

Le point de départ sera l'observation et la recherche du langage propre des matières les plus simples : l'eau, la terre, le sable, les fibres, etc. Au cours des différentes séances, vous découvrirez le potentiel expressif de la matière brute : son mouvement, sa sonorité, son goût... en la transformant, en l'imitant et en jouant avec elle.

L'Atelier Matières à Construire - amàco & le Colectivo Terrón conçoivent depuis 2012 des outils artistiques et pédagogiques pour favoriser l'utilisation de matériaux naturels et peu transformés dans la construction.

Les outils d'amàco & du Colectivo Terrón peuvent prendre la forme d'ateliers sensoriels, d'ateliers de créativité, de spectacles ou d'installations ayant en commun la mise en évidence du comportement physico-chimique des matières naturelles et leur beauté multi-sensorielle.

Toutes les photos dans ce document ont été prises par l'équipe amàco sauf spécification.

PROGRAMME

LUNDI 6 JUILLET 2015

Le langage de la matière – Colectivo Terrón

09h00 - Accueil des participants et présentation du stage Art+Matière

10h00 - Atelier encadré: expressivité de la matière

12h00 - PAUSE DEJEUNER

13h30 - Atelier créatif: mise en scène de la matière

16h00 - Présentation des travaux développés / Espace de réflexion

17h00 - Fin de la journée

MARDI 7 JUILLET 2015

Danse fluide – Anne Garrigues

09h00 - Conférence expérimentale sur la matière eau

10h00 - Atelier encadré: les fluides du corps

12h00 - PAUSE DEJEUNER

13h30 - Atelier créatif : la dynamique des fluides dans le mouvement dansé

16h30 - Présentation: matière et art

17h00 - Fin de la journée

MERCREDI 8 JUILLET 2015

Les empreintes sur la matière – Alexandra Engelfriet

09h00 - Conférence expérimentale sur la matière en grains et les argiles

10h00 - Atelier encadré: empreintes sur l'argile

12h00 - PAUSE DEJEUNER

13h30 - Atelier créatif: le corps comme outil de transformation de la matière

16h30 - Présentation des travaux / Espace de réflexion

17h00 - Fin de la journée

JEUDI 9 JUILLET 2015

Le son de la matière – Will Menter

09h00 - Conférence expérimentale sur la matière en fibres

10h00 - Atelier encadré: le son propre de la matière

12h00 - PAUSE DEJEUNER

13h30 - Installation sonore collective et création musicale

16h30 - Exploration et mise en commun des idées et envies des participants / Constitution des groupes de travail

17h00 - Fin de la journée

VENDREDI 10 JUILLET 2015

Créations autour de la matière

09h00 - Travaux personnels ou par groupes

12h00 - PAUSE DEJEUNER

13h30 - Travaux personnels ou par groupes

16h00 - Présentation des travaux / Espace de réflexion

17h00 - Fin de la journée

SAMEDI 11 JUILLET 2015

Présentation publique des travaux

09h00 - Préparation des espaces de présentation

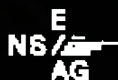
10h00 - Ouverture au public

12h00 - Evaluations et clôture du stage

13h00 - REPAS DE CLOTURE

ANR-11-1001-0008

CONTEXTE

7

LIEU :

Les Grands ateliers de l'Isle d'Abeau à Villefontaine (38)

DATES :

Lundi 6 au samedi 11 juillet 2015

PUBLIC :

Tout public

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Découvrir et comprendre les propriétés physico-chimiques de la matière en grains, de la matière eau et de la matière fibres.
 - Découvrir les potentialités expressives de la matière avec les différents ateliers encadrés.
 - S'émerveiller et s'inspirer du langage de la matière.
 - Travailler et créer en collectivité.
-

INTERVENANTS EXTÉRIEURS :

Anne Garrigues (Danseuse et chorégraphe)

Alexandra Engelfriet (céramiste)

Will Menter (artiste plasticien et musicien)

INTERVENANTS AMÀCO :

Nuria Alvarez Coll

Miguel García Carabias

Aurélie Vissac

Lucile Couvreur

Romain Anger

« LE LANGAGE DE LA MATIÈRE »

COLECTIVO TERRON

9

Porteur d'histoires, colporteur d'avenir, le Colectivo Terrón étire à son maximum la puissance expressive de la matière : terre, eau, sable... Par ses créations, il détourne, retourne et transforme le regard sur ces matériaux pauvres, ordinaires, banals, oubliés ou le plus souvent ignorés.

De la fusion entre théâtre d'ombre et chorégraphie, entre narration et abstraction, sens et forme, les spectateurs découvrent les multiples potentialités expressives de ces éléments par une approche et une pratique artistiques.

« L'EXPRESSIVITÉ DE LA MATIÈRE »

Atelier encadré

DEROULÉ :

Afin d'encourager la création, nous avons défini un cadre avec certaines règles à suivre: être bienveillant, ne pas juger, oser de nouvelles approches créatives, être toujours positif envers les propositions des autres !

Le contact avec la matière commence avec un échauffement en binômes avec des bâtons en bambou. Il s'agit de chercher les limites du corps avec les bâtons, en étant à l'écoute de son partenaire, d'abord sans bouger les pieds, enraciné au sol, puis en bougeant dans l'espace.

Ensuite une analyse du comportement de la dynamique de la matière sera proposée aux participants en deux temps :

- Représentation de la dynamique de la matière au travers du corps :

Il s'agit de créer des images dans l'espace : la glace qui se fond, de l'huile qui chauffe dans une poêle... Ce sont des images matérielles que proposent des dynamiques et des qualités de mouvement à l'ensemble du groupe. Chaque participant représente une unité de la matière, un atome que doit bouger à l'écoute des autres.

- L'observation et la manipulation de la matière :

Les participants se divisent en quatre groupes, correspondant à quatre matières: le sable, le roseaux, le papier et les feuilles de bambou.

Chaque groupe de participants analysera le comportement de la matière par l'action et l'observation de ses réactions. Il s'agit d'une recherche de l'expressivité propre de la matière, celle-ci étant la protagoniste principale. Les découvertes de chaque groupe seront ensuite présentées à l'ensemble des participants.

Les approches de chaque groupe en relation à la matière proposée étaient très intéressantes : une dynamique différente, une position concrète de chaque groupe dans l'espace...

«MISE EN SCÈNE DE LA MATIÈRE» Atelier créatif

DEROULÉ :

« L'analyse du comportement de la matière va de l'observation et de la manipulation de la matière à la représentation de la matière même. » Jacques Lecoq.

L'après midi, des dispositifs sont proposés aux participants: des panneaux de bois marine pour expérimenter les coulures, des panneaux en vertical avec du plastique transparent (dispositifs de l'atelier « terre en mouvement » du Colectivo Terrón) et des matières et matériaux pour développer des recherches plus personnelles.

« DANSE FLUIDE »

ANNE GARRIGUES

17

Anne Garrigues est danseuse improvisatrice et chorégraphe. Depuis une vingtaine d'années, elle crée des spectacles variés, de la performance à la chorégraphie rigoureuse. Pour chaque pièce nouvelle, elle s'interroge sur le processus de création. Elle est praticienne certifiée en Body-Mind Centering¹ et formatrice au sein des différentes écoles européennes de BMC. Son enseignement de l'improvisation porte à la fois sur l'engagement artistique et sur une approche fine du mouvement.

Elle est particulièrement intéressée par notre "part fluide". L'eau est à l'origine de la vie sur Terre. Depuis notre vie embryonnaire à nos corps d'adultes, l'eau fait partie de nous, nous forme et nous soutient, résonne, vibre, pulse, et se pose. Les différents fluides du corps soutiennent des qualités variées de l'expression et nos métamorphoses. Entre liquides et membranes nous jouerons dans nos danses du flux ou de la résistance, de la clarté spatiale ou de la volumétrie, du poids et la légèreté, de l'action et du repos.

1 Le Body-Mind Centering® est une approche pédagogique d'éducation somatique par le mouvement et le toucher. Conçu par Bonnie Bainbridge Cohen, le BMC est une étude du corps en mouvement qui passe par l'expérience: principalement par des explorations de mouvement et de toucher, mais aussi par l'étude de l'anatomie et de la physiologie. Ce travail invite à une découverte des systèmes du corps (squelette, système nerveux, système musculaire, etc.), qui font chacun émerger des états de corps, des qualités de mouvement et des états d'esprit spécifiques. <http://www.soma-france.org/fr/le-bmc> // <http://www.bodymindcentering.fr/>

CONFÉRENCE EXPÉRIMENTALE MATIÈRE EAU

18

INTERVENANTS :

Lucile Couvreur

OBJECTIFS :

- Mieux connaître d'un point de vue physique les trois phases de l'eau (solide - liquide - gaz) et ses changements de phase (évaporation, condensation, cristallisation, fusion, etc.)
- Observer et comprendre les interactions entre l'eau (sous ses différentes formes) et d'autres matières (en fibres, en grains,...).
- Prendre conscience des potentialités sensibles de la manifestation des phénomènes propres à l'eau.

CONTENU :

Eau liquide: la couleur de l'eau (l'eau est-elle bleue ?), les gouttes d'eau, eau et encre (mouvement brownien), tension de surface, polarité de l'eau, ponts capillaires, montée capillaire, hydrophilie/hydrophobie.

Références :

Shinichi Maruyama, Water sculptures

David Quéré, Perle Liquide

Jakob & Katie Schwarz, Ink Drops

Hsinli Wang, Hidrophily

Eau solide (glace): dilatation, gélifraction, eau en surfusion, cristallisation, formation de dendrites, sublimation.

Références :

Kenneth Libbrecht, Snowflakes

Andrew Osokin, Snowflakes

Colectivo Terrón, Terre gelée

Sylvain Deville, Ice templating (travaux de recherche scientifique)

Eau gazeuse (vapeur): condensation, buée, évaporation, séchage, fissuration, déformation (bois, argile), efflorescence de sel.

Références :

Anne Ausloos, Settled Suspensions

Andy Goldsworthy, River of earth

Gisèle Taxil

Pascal Oudet

« LES FLUIDES DU CORPS » Atelier encadré

20

La journée commence avec une exploration des aspects qualitatifs du mouvement, l'écoute de soi et la perception fine et sensible. Il s'agit d'un exercice de BMC : la somatisation.

En utilisant les concepts du comportement de la matière eau évoqué lors de la conférence, les participants voyagent au travers de leurs ressentis corporels. Ces exercices corporels (embodiment), font prendre conscience aux participants de leur état liquide et de la connexion avec leur corps.

Les participants se servent d'un ballon rempli d'eau pour expérimenter la sensation de fluidité. Ils travailleront autour de l'équilibre de la membrane, la tension de la surface, la liaison entre le contenant et le contenu, la force de cette forme qui amène le mouvement.

Il s'agit d'abord d'un travail individuel avec ce ballon pour ensuite partager cette expérience à deux puis à trois.

« LA DYNAMIQUE DES FLUIDES DANS LE MOUVEMENT DANSÉ » Atelier créatif

L'après midi s'est divisé en trois exercices avec 3 matières «liquides» différentes: le sable, l'eau et la barbotine.

Sable :

Un espace est délimité et des normes de jeu sont proposées :

A) Différents rôles d'action :

- remplir l'espace avec le sable
- bouger la matière dans l'espace
- actionner la matière avec un objet
- observateur actif.

B) Nous pouvons changer de rôle pendant l'exercice.

C) Nous travaillons ensemble donc à l'écoute de nos partenaires.

A la fin de l'exercice une mise en commun est proposée.

Eau :

A la différence de l'exercice précédent, l'expérimentation commencera une fois l'espace rempli avec de l'eau. Les participants ont travaillé autour de deux actions: glisser et ne pas glisser.

Barbotine :

Un espace plus réduit est rempli avec de la barbotine. Les participants, divisés en 4 groupes, se répartissent autour des côtés du carré. Chaque groupe en improvisation explorera la qualité du mouvement que nous propose cette matière.

« LES EMPREINTES SUR LA MATIÈRE »

ALEXANDRA ENGELFRIET

25

Venue des Pays-Bas, Alexandra Engelfriet est céramiste. Elle explore, depuis plus de vingt ans, le matériau argile à l'état brut. Son approche artistique est très physique : par les rythmes et la répétition de ses gestes, l'artiste use de son corps comme d'un outil pour transformer la matière à l'état humide avant de se retrouver elle-même modelée par celle-ci.

C'est le corps entier de l'artiste qui participe et façonne le matériau, lui imprimant les traces et les marques de ses actions. Elle travaille sans idée préconçue sur le résultat et se laisse surprendre par la matière et ses possibilités. Plusieurs vidéastes ont documenté son processus créatif pour rendre visible l'aspect de son travail lié à la performance.

Après la cuisson au bois l'œuvre finale témoigne des traces de mouvements qu'Alexandra Engelfriet a imposé à l'argile. Un procédé de fabrication qui interroge la matière, qui la désorganise pour en dévoiler les strates, comme celles du corps et de l'esprit.

« EMPREINTES SUR L'ARGILE » Atelier encadré

26

Quatre big-bags de terre FAC ont été vidés le jour précédent sur la grande halle. De l'eau a été versée sur la terre en poudre pour éviter la poussière. Cette partie de préparation de la séance suivante a été toute une performance. La puissance de ces 4 tonnes de terres versées dans la Grande Halle des Grands Ateliers a été tout un spectacle. Le jour d'après, les participants sont arrivés et l'installation était prête. Une des conclusions de ce jour là a été l'importance d'impliquer les participants dans toute la préparation de la matière première à utiliser. Le rapport des participants avec la matière est totalement différent s'ils participent à sa transformation et à sa mise en place. De plus, les surprises que la matière nous offre arrivent toujours lorsque l'on ne s'y attend pas.

Cette journée commence avec le pétrissage de la terre en poudre. Il s'avère un travail long et dur. Quand une partie de la terre est déjà à l'état plastique, le groupe déplace une certaine quantité sur les tables pour commencer le travail.

Un premier exercice sensoriel a été proposé afin de commencer le travail sur table. En fermant les yeux, il s'agissait de sentir le contact avec la terre à l'état plastique et la résistance qu'elle offrait.

Ensuite, les participants ont exploré individuellement différents types de gestes sur l'argile. Il s'agissait de ne pas réduire le geste à ce qu'on peut faire avec les mains et d'impliquer l'ensemble du corps en expérimentant son poids sur l'argile.

Après cette recherche individuelle, les participants ont partagé les gestes expérimentés d'abord en binômes et face à face (miroir) et par la suite avec l'ensemble du groupe, en créant un chœur sonore et gestuel sur l'argile.

«CORPS, OUTIL POUR TRANSFORMER LA MATIÈRE» Atelier créatif

L'après midi a été dédié à la transformation de la masse de terre plastique présente sur le sol de la grande halle.

Après avoir vu l'intérêt de la répétition des actions et des gestes, les participants ont créé un «paysage de traces homogènes» dans la matière.

CONFÉRENCE EXPÉRIMENTALE SUR LA MATIÈRE EN GRAINS ET LES ARGILES

INTERVENANTS :

Romain Anger

OBJECTIFS :

- Connaître la composition de la terre et appréhender sa diversité (granulométrie, couleur, types d'argile).
- Comprendre les mécanismes de cohésion du matériau terre.
- Prendre conscience de la potentialité expressive de cette matière.

CONTENU :

- La terre, matière première

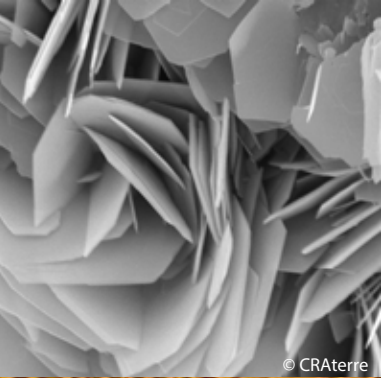
- aperçu des usages potentiels de la terre (compter, décorer, modeler, construire)
- qu'est ce que la terre ? composition et sources de cohésion.

- Architectures de terre dans le monde

- panorama des architectures de terre de la muraille de Chine jusqu'au centre ville de Lyon, de la brique de Jéricho jusqu'aux constructions contemporaines
- cycle de la construction en terre : territoire, matière, matériau, élément, structure, bâtiment, agglomération, territoire.

- Techniques de construction en terre

- classification : structure / monolithe / maçonnerie (roue des techniques)
 - principales techniques : pisé, adobe, bauge, enduit, torchis.
-

© CRAterre

© CRAterre

© CRAterre

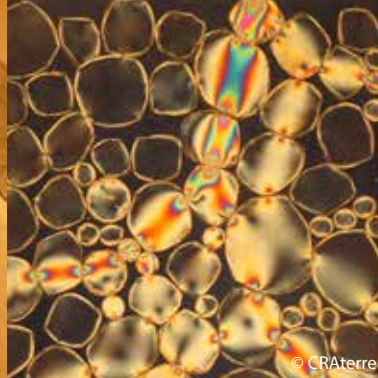
© CRAterre

© CRAterre

© CRAterre

© CRAterre

© CRAterre

© CRAterre

© CRAterre

© CRAterre

© Volhard

© CRAterre

© CRAterre

© amàco

© CRAterre

« LE SON DE LA MATIÈRE » WILL MENTER

33

Avant d'être plasticien, Will Menter était musicien, mais actuellement ses deux disciplines sont indissociablement entrelacées. Il joue ses compositions avec des instruments de sa fabrication et il construit et expose des sculptures sonores tout en collaborant avec d'autres artistes, musiciens et danseurs.

« Mon travail explore notre rapport aux sons, comment nous trouvons du plaisir à travers l'écoute, et comment l'acte d'écoute lui-même crée la musique en nous.

J'aime utiliser les matériaux les plus simples – bouts de bois, plaques d'ardoise, gouttes d'eau, vent, feuilles, coquilles d'escargots, etc. Je cherche un équilibre entre l'aléatoire et le programmé, la répétition et le mouvement pour capter et stimuler l'attention.

Je souhaite que mon travail soit accessible d'une manière sensorielle, et qu'il soulève des interrogations sur les limites entre nature et art. Quelle est la différence entre une belle feuille et une belle mélodie ? A quel moment le rythme régulier des gouttes d'eau se transforme-t-il en battements et en cadences musicales ? »

«LE SON PROPRE DE LA MATIERE» Atelier encadré

34

Pour commencer la journée, Will Menter a encadré des exercices autour du son avec des morceaux de bois. En cercle, les participants jouaient un rythme, l'un après l'autre avec ces bouts de bois. Selon la forme, le son est différent. Des variations ont été proposées : chaque participant devait faire un son chacun sans ordre préétabli en essayant de ne pas le faire en même temps. Ensuite, différents rythmes et vitesses ont été explorés avec ces mêmes « instruments ».

Plus tard, les participants ont créé par groupes de 4 une pièce musicale avec les sons produits par les bouts de bois. Ils ont exploré cette matière brute en l'actionnant et en se rendant compte des sons produits selon les différents mouvements : rouler, glisser, percuter, taper, laisser tomber, ... Le travail développé en groupe a été présenté au reste des participants.

«INSTALLATION SONORE COLLECTIVE ET CRÉATION MUSICALE»

Atelier créatif

L'après midi a été dédié en grande partie à développer une installation sonore. Tout d'abord, l'artiste a montré aux participants des dispositifs déjà prêts et les différentes matières amenés pour l'atelier: bois, feuilles, pierres, coquilles, ...

Avec toutes ces matières et d'autres présentes aux Grands Ateliers les participants ont développé des installations individuelles ou par groupes.

CONFÉRENCE EXPÉRIMENTALE MATIÈRE FIBRES

38

INTERVENANTS :

Aurelie Vissac

OBJECTIFS :

- Prendre conscience de la diversité de la matière en fibres.
- Mieux connaître d'un point de vue physique la matière en fibres.
- Découvrir ses potentialités plastiques au travers de manipulations.

CONTENU :

Diversité des fibres naturelles :

- Provenance des fibres naturelles
- Les fibres végétales: de leurs origines à leurs transformations pour l'art, le design et l'architecture.

Comprendre la matière :

- Frottement et enchevêtrement
Le pont de Q'eswachaka au Pérou, Jonathan Brillant, exercices «La tour de sable» et «tasseaux imbriqués».

- Hydrophile / hydrophobe

Manips en direct :

Comparaison du coton brut et du coton blanchi à la surface de l'eau.

Comparaison d'une boule de papier froissé dans l'eau et dans l'eau savonneuse.

Découvrir la massette du typha (roseau des marais) et sa réaction à l'eau.

- Retrait et gonflement

Manip papier calque sur l'eau (découvrir ses réactions selon les différents sens des fibres).

Déchirer du papier journal pour découvrir le sens des fibres.

Humidifier des bandes de placage en bois de sycomore.

Vidéo sur le retrait et gonflement de la pomme de pin

Références artistes :

Pascal Oudet.

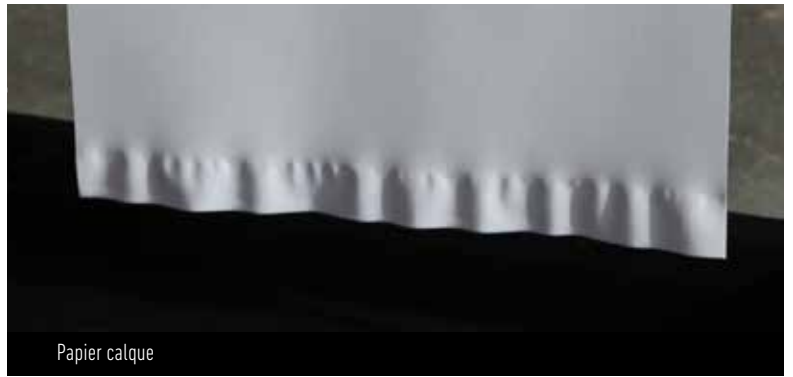
Flotille de l'artiste Etienne Cliquet.

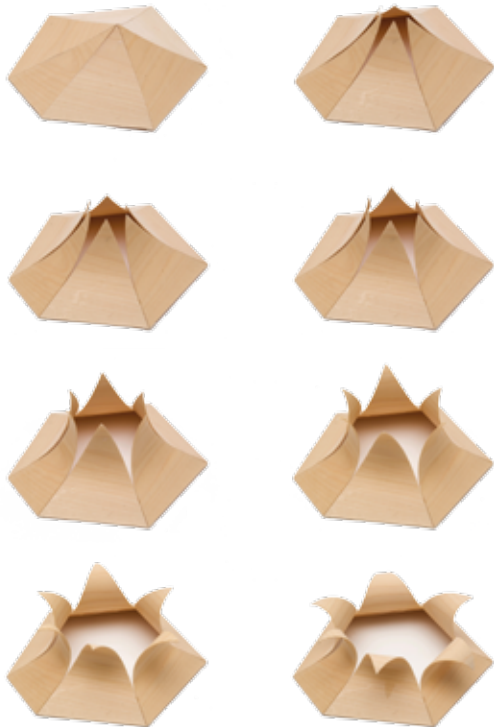
© Jonathan Brillant

© Thierry Duchamp

Papier calque

Hygroskin © Courtesy of ICD University of Stuttgart

« FACE AU PUBLIC » RESTITUTION

41

Après une semaine riche en émotions, expérimentations et découvertes, les participants du stage se retrouvent avec la contrainte de reproduire, retravailler et recréer des scènes et des installations.

Le matin commence avec une réunion avec tous les participants pour définir les scènes à travailler pour la présentation publique le lendemain. Des groupes se sont formés pour travailler autour de scènes, images, installations développées pendant le stage. La sculpture créée avec Alexandra Engelfriet a été retravaillée en enregistrant les sons pour l'exposer avec les sons

Le lendemain (dernier jour du stage), une vingtaine de personnes sont venues aux Grands Ateliers pour visiter les installations et découvrir l'univers dans lequel nous avons travaillé pendant cinq jours. Les participants ont créé un parcours pour les spectateurs :

- Entrée avec une présentation d'images et vidéos enregistrées lors du stage.
 - Performance sonores.
 - La sculpture avec des empreintes corporelles et la sonorité de sa création.
 - Tableaux de terre en mouvement.
 - Performance autour des fibres: bouts de bois et feuilles de bambou.
 - Danse fluide avec sable, eau et barbotine.
-

PARTICIPANTS :

Julien Mac Oisans, Regina Trinidad, Alix Brunet, Mathilde Béguin, Oriane Bonafos, Philippe Luneau, Gaëlle Chardonnet, Marie-Hélène Gay Charpin, Valentine Gouget, Alice Tedde, Elsa Micoud, Charlotte _____ Martin Tomi, Julie Perot, Anne Lemarquis et Nadège Guenot.

