

Dans l'atelier de MATHILDE LOISEL

Dossier pédagogique
rentrée 2023-2024 - 1er semestre

SOMMAIRE

Présentation de l'Usine Utopik et du MÔME

L'artiste Mathilde Loisel

Les oeuvres de l'exposition

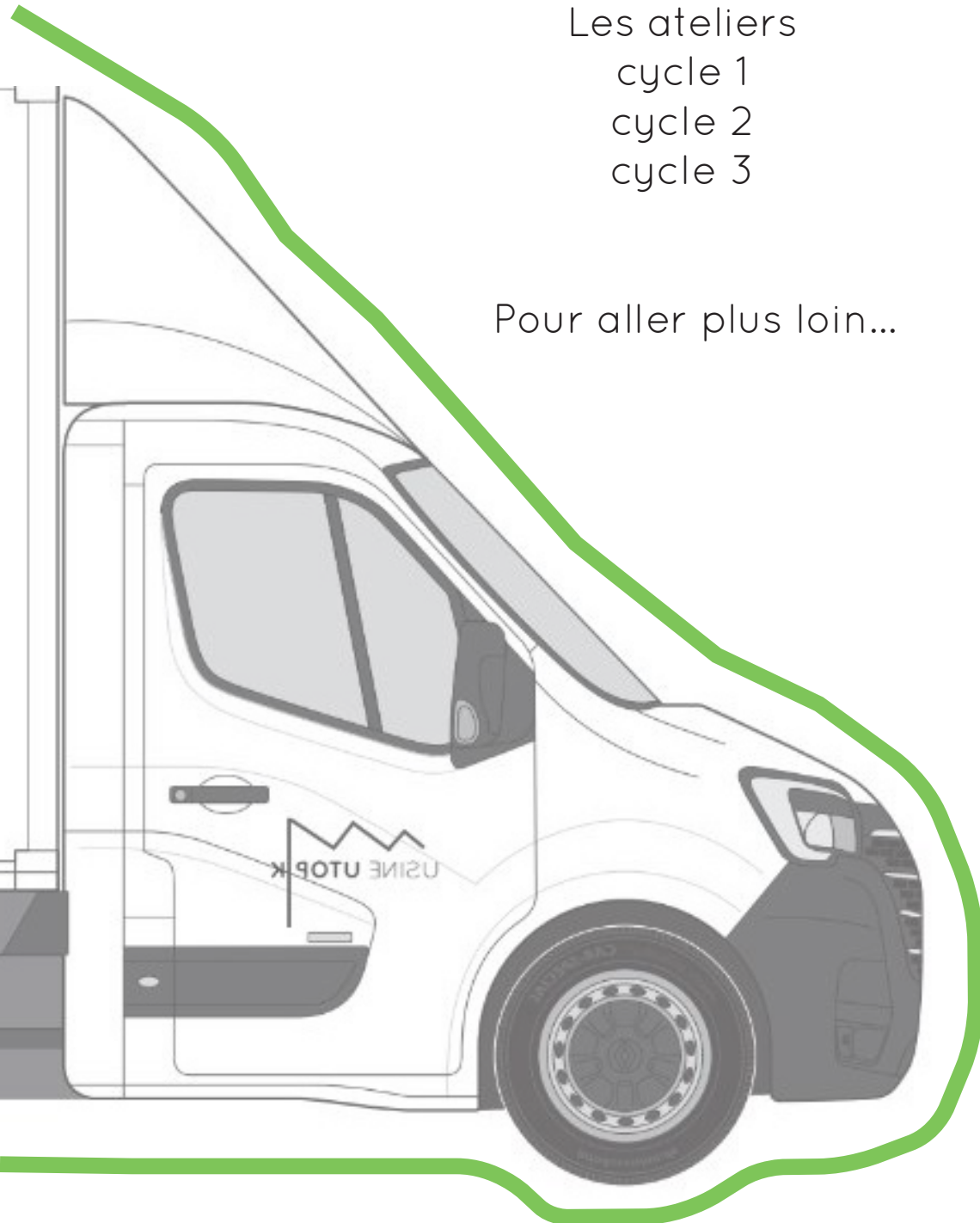
Les ateliers

cycle 1

cycle 2

cycle 3

Pour aller plus loin...

L'usine utopik

L'Usine Utopik se positionne comme une plateforme de recherche et d'expérimentation en accueillant en résidence des artistes plasticiens ainsi que des auteurs. Implanté dans les anciennes serres horticoles de Tessy-Bocage, le centre d'art contemporain offre un vaste espace de travail permettant aux artistes de réaliser un projet spécifique ou de poursuivre une recherche personnelle. Donnant lieu à une exposition, le processus de création est restitué au public.

La programmation d'événements culturels, la mise à disposition des œuvres de l'Artotek, l'organisation du Festival des bords de Vire et les nombreuses actions pédagogiques sont autant d'initiatives vouées à favoriser la rencontre, les échanges de proximité et à rapprocher un large public de la création artistique contemporaine.

Le MÔME

Le **MÔME - CAMION D'EXPÔ NOMADE EN BOCAGE** est un camion d'exposition qui parcourt le bocage normand à la rencontre des écoles ayant des difficultés à se déplacer des lieux culturels.

Il est primordial de développer l'imaginaire et la sensibilité de chacun dès le plus jeune âge. C'est donc tout naturellement que le souhait d'une galerie itinérante pour les tout-petits est passé du rêve à la réalité en mars 2023 !

Le déplacement des classes dans les musées étant toujours un coût et une organisation compliquées pour les établissements, l'Usine Utopik souhaite offrir un accès ludique et gratuit à travers sa galerie itinérante.

En plus d'une visite d'exposition, la médiatrice travaillera à la création d'ateliers en lien avec l'exposition et adaptés à chaque cycle.

Mathilde Loisel

« (...) J'ai pris goût à la gravure et au voyage. D'abord ce qui me plaît, c'est l'aspect physique de la gravure, creuser pour extraire une image brute, sans nuance et repousser les limites de la matrice par une recherche ornementale fine. Puis, j'apprécie l'imprévu, la découverte, tout ce qui va s'échapper lors de l'impression. C'est comme le voyage, il faut sortir de sa zone de confort pour faire des rencontres et se laisser surprendre. Aujourd'hui, j'ai posé mes valises dans la maison du bout de la mer, le territoire de mon enfance, et j'ai envie de raconter plein d'histoire... »

À travers les personnages et les compositions de Mathilde Loisel, ce sont les légendes et l'identité du territoire normand qui se racontent et qui prennent forme. Sa pratique de la gravure s'ancre dans l'imaginaire collectif et se mêle à la réalité des paysages et du patrimoine local.

Ses séries de personnages *Les gens d'ici* s'inspire du territoire de la Baie et nous fait redécouvrir son patrimoine architectural, naturel, traditionnel et ses légendes associées. Sa série *Hybride marin* nous ramène à notre lien à l'environnement et à ses autres formes du vivants. De tout temps, les récits et les contes ont été peuplés de métaphores animales et végétales qui racontent nos cultures, nos pratiques et nos imaginaires.

Mathilde travail en collaboration avec des auteur.ices à partir de narration et de texte qui l'inspire. Elle illustre ensuite les protagonistes de l'histoire et leurs péripéties.

Mathilde a travaillé sur plusieurs éditions dont récemment *Contes et légendes de Normandie* avec Yolande Simon.

Elle approfondit la pratique de la gravure en travaillant sur différents supports et en expérimentant diverses techniques de transfère et d'impression: monographie, empreinte, tampon, manière noir ou linogravure... Le vaste champs de la gravure semble être pour elle un terrain de jeu et un champs des possibles pour se laisser surprendre par les effets de matière et les émotions de la découverte.

4

5

Légendes

- 1 *Les filles de l'eau*, linogravure sur carte
- 2 *Les deux amants*, linogravure et collagraphie 50x60 cm
- 3 *La maison jour/ nuit*, dyptique de linogravure en plaque perdue 30x40 cm
- 4 *Les gens d'ici, Villedieu et la Vire*, linogravure 40x50 cm
- 5 *Autoportrait au tablier*, linogravure et pointe sèche, format A5
- 6 *Hybride marin*, série de 12 linogravure 21x30 cm
- 7 *Les satimbanques*, série de trois linogravures sur tissus

Pendant qu'un premier groupe visite l'exposition dans le camion, les élèves du second groupe pourront découvrir le processus de création de gravure ainsi que son vocabulaire, toucher le relief des plaques de linogravure et s'initier grâce aux tampons réalisés par l'artiste.

CYCLE 1

Atelier Le jeu des empreintes

ATELIER DE MONOGRAPHIE

Matériel:

support transparent
coton tige
éponges
gouaches
rouleau mousse
feuille de papier

Il sera d'abord proposé aux enfants de peindre une forme pleine sur le support transparent. Sur cette peinture fraîche, les enfants peuvent dessiner par empreinte ou retrait de matière. En appliquant une feuille et en la pressant, l'image se transfère. C'est une première approche de l'impression et de la technique de gravure dite en «taille d'épargne», comme la linogravure. Ensuite, les enfants pourront tenter de réaliser les empreintes de leur récolte. À partir de ces premières expériences plastiques, tout une série d'autres peuvent apparaître.

La récolte:

Un ou deux éléments peuvent suffire pour chaque élève. Une feuille, une plume, ou tout autre chose plate ayant un relief intéressant peut servir pour cet atelier.

Si possible, ce petit temps de récolte peut être organisé par vos soins avec les enfants en amont de notre visite.

Sinon, nous apporterons avec nous quelques éléments.

Cela est à déterminer entre nous.

CYCLE 2

Atelier cartographie de motifs

ATELIER FABRICATION DE TAMPON

Matériel:

ciseaux

un feutre ou un stylo bille

éponges

gouache

feuille de papier

À partir d'une forme au contour simple représentant des éléments de leur décors quotidien, les enfants du cycle 2 pourront créer leurs tampons et ainsi composer un paysage ou une histoire par la reproduction de motifs.

La reproductibilité est une des caractéristiques de la gravure, et le tampon permet cet appréhension de l'impression: chaque pression du motif sur la feuille révèle un rendu différent.

Nous vous demandons de bien informer vos élèves d'avoir avec eux ce jours-là leurs ciseaux avec eux, nous les utiliseront pour découper les éponges.

CYCLE 3

Atelier les Humanimaux

ATELIER DE GRAVURE

Matériel:

support de polystyrène
rouleau mousse
stylo bille
feutre
cure dent
gouache
feuille de papier

Les enfants sont invités à imaginer leur *humanimaux*. À la manière de Mathilde Loisel dans sa série *Hybride Marin*, les enfants pourront dessiner un personnage imaginaire hybride avec une plante, un animal, un élément qui caractérise pour eux leur environnement, pour s'initier ensuite à la gravure jusqu'à l'impression de l'estampe.

Pour aller plus loin....

L'artiste Mathilde Loisel propose des ateliers pour enfants dans son atelier du bout de la mer à Saint Jean le Thomas.

Elle propose d'intervenir directement dans vos classes pour de nouveaux ateliers de gravure ! N'hésitez pas à prendre contact avec elle pour plus de détails.

Projet artistique et culturel

Mathilde Loisel

mloiseldelodycke@free.fr

2 avenue de la Libération

50530 Saint Jean Le Thomas

06.79.48.21.11

Site Internet : <http://mathildeloisel50.free.fr>

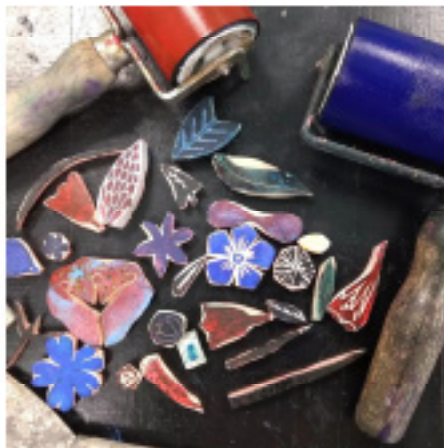
J'ai découvert la gravure il y a 20 ans lors de mes études artistiques en Allemagne. Cette pratique ne m'a plus quittée et je ne cesse d'en explorer les possibilités expressives et de la transmettre au public lors de stages ou d'ateliers.

Les techniques de gravure me permettent de creuser dans la matière des images propices à la narration. Je mets en scène des personnages, des lieux pour raconter des histoires en lien avec le patrimoine. Cette démarche artistique personnelle me conduit à intervenir auprès des publics scolaires pour mettre en œuvre des projets pédagogiques autour du conte, du livre et du patrimoine...

Les gravures sur gomme que j'ai eu l'occasion de réaliser pour mes interventions auprès du public scolaire viennent nourrir ma pratique. Ces petites matrices me permettent de renouer avec le plaisir de l'impression manuelle. Elles sont devenues des supports pédagogiques qui ouvrent de nouvelles expérimentations.

**Collège de Challemeil- Lacour
à Avranches**

**Kits de tampons élaborés pour l'écomusée de Vains pour les actions
pédagogiques avec le public scolaire.**

Continuité pédagogique, quelques idées

Les ateliers du MOME autour de l'oeuvre de Mathilde Loisel sont pensés pour permettre une première approche du procédé d'impression aux enfants. Procédé de fabrication de matrice, création d'une image en deux temps entre le tactile et le visuel, et créer la surprise de la révélation de l'image (estampe) imprimé. La gravure est une technique exigeante, car elle demande le réglage de plusieurs paramètres. La pression, la quantité de peinture, la profondeur de la taille, vont déterminer la qualité du dessin imprimé. Sans attendre des enfants un résultat précis, elle permet de développer l'observation, le plaisir d'expérimenter ces différents paramètres, d'apprécier l'imprévu en mettant ainsi en mouvement la motricité fine, la sensibilité du geste et du regard.

La thématique du personnage imaginaire ou hybride est un point de départ pour commencer à créer une image et un récit dans lequel l'enfant va pouvoir étendre son imaginaire. Que fait ce personnage? Quels sont ces traits de caractère et comment les représenter visuellement? Où vit-il, quel est son histoire? De quelle couleur sont ses vêtements, ses cheveux? A-t-il un pouvoir, un talent particulier? Est-ce un humain, un animal, un végétal?

Les cartographies de Mathilde Loisel ont inspiré un travail de création à plusieurs mains. Écrire une histoire à plusieurs ou créer une carte imaginaire d'un territoire commun peut être une piste d'atelier intéressante à mettre en place sur plusieurs temps avec les élèves d'une classe!

Il existe beaucoup de techniques d'impression ou de transfère d'images qui peuvent être adapté pour des ateliers d'arts plastiques en classe avec les enfants.

Celles que nous présentons lors des ateliers du MOME sont lié à la pratique de taille douce et de la pointe sèche qui apparaissent dans la pratique de l'artiste. Nous vous suggérons quelques sources et d'autres pistes pour vous inspirer si vous souhaitez continuer les ateliers d'impressions avec vos élèves:

Il est possible de réaliser des tampons avec beaucoup de matériaux différents, et à partir d'une empreinte il est tout à fait possible de revenir avec des feutres ou des pastels pour prolonger la création.

La collagraphie est un procédé par lequel on fabrique une matrice destinée à être imprimée en créant des dénivellations par collage de matériaux divers, comme des cartons ondulés, du polystyrène, des tissus etc. Le procédé le plus fréquent consiste à créer une matrice sur un support de carton et d'encoller les matériaux avec de la colle blanche. En vous aidant d'un rouleau à pâtisserie, vous pourrez imprimer les compositions des enfants.

Voici quelques ressources pour écrire un conte en groupe :

- <https://laclassedesophie.fr/contes-traditionnels-et-contes-detournes/>

- <https://clone.edunet.ch/ecriredescontesaplusieurs/>