

PROJET ACTE

PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL EN TERRITOIRE ÉDUCATIF

LE PAPIER À L'ŒUVRE

■
Floriane Pilon, artiste

Thomas Péan, professeur d'arts plastiques

Clara de Masfrand, chargée des publics et de la pédagogie,
Centre d'art La Maréchalerie

LE PROJET

Souvent relégué comme simple support du texte et de l'écriture ou comme le faire-valoir de l'image, le papier est un matériau paradoxal : à la fois pléthorique et envahissant tout autant que discret et invisible. La discrétion du papier ne tient qu'au regard insuffisant que nous portons à son apparence. Et pourtant, le papier s'offre comme une matière sensible que les écrivains et les artistes ont toujours chéri. On choisit son papier en fonction du message que l'on souhaite communiquer ou de la personne à qui l'on écrit, de même que l'artiste choisit son papier en fonction du dessin qu'il a en tête. À l'heure où les écrans et le numérique le rendent de plus en plus fragile et vulnérable, quelle place occupe aujourd'hui le papier dans nos vies et dans notre relation esthétique au monde ?

« Le papier à l'œuvre » est un projet qui propose de mettre à l'honneur ce matériau multimillénaire en proposant aux élèves, une exploration inédite du papier, au carrefour de l'art, de la littérature, des sciences et de l'architecture. Il s'agira de découvrir les possibilités créatrices du papier comme matériau artistique dans une approche spatiale et architecturale ainsi qu'un ensemble de gestes et de savoir-faire recensés auprès d'artistes et de professionnels qui entretiennent une relation particulière avec le papier (artiste, archiviste, conservateur).

Nous souhaitons avec ce projet, proposer à nos élèves de faire du papier un terrain d'émulation et de création pour s'autoriser à penser qu'il restera pour longtemps encore, la matière de la pensée et du langage. Le papier : même pas mort !

ARTICULATION AVEC LES ENSEIGNEMENTS

Souhaitant mettre à l'honneur un matériau multimillénaire, nous voulons faire du papier la matière sensible et le sujet principal de ce projet, en proposant à nos élèves d'interroger le papier selon différentes approches : artistiques, littéraires, historiques ou scientifiques. Ce matériau qui se présente sous de multiples formes et dont la réalité matérielle disparaît trop souvent derrière les signes ou les images dont il est porteur sera l'occasion de le considérer dans tous ses états : depuis sa fabrication jusqu'aux différents usages que l'on en fait dans divers champs d'expression. Il devra permettre de s'interroger sur la place qu'il occupe encore dans nos vies à l'heure où le numérique s'impose et grignote de plus en plus son territoire ou vérifier qu'il a encore devant lui une longue vie, à travers sa capacité d'y inscrire l'expression d'une pensée ou d'un geste, à traverser le temps lorsqu'il est conservé à l'abri de la lumière ou tout simplement à être recyclé.

Le projet repose sur un axe majeur : faire découvrir le papier sous un nouveau jour ; révéler son potentiel hautement créatif et sensible et rendre visible sa faculté à nous émouvoir.

Le temps d'une année scolaire, l'équipe d'enseignants associée au projet se chargera d'apporter des connaissances dans de nombreux domaines disciplinaires afin que les élèves identifient davantage les exploits du papier :

- De la transformation d'une matière jusqu'à sa fabrication, les élèves pourront découvrir de quoi le papier est fait en SVT.
- Dans le cours de Chinois, les élèves aborderont le mythe originel de l'invention du papier (l'histoire de Cai Lun) dans l'Empire du Milieu.
- Le cours d'Histoire pourra revenir sur son rôle mémoriel et rappeler comment se sont diffusés les secrets de sa fabrication, sur les routes qui ont conduit le papier à voyager depuis l'Asie vers le Moyen-Orient et du Moyen-Orient jusqu'à l'Europe.

Conserver des manuscrits, des plans anciens ou des dessins reste l'affaire des métiers de la conservation et du patrimoine. Les élèves découvriront quelques exemples concrets en visitant les archives municipales de Saint-Germain-en-Laye et analyseront dans le cours de Physique/chimie les propriétés chimiques du papier et l'impact de la lumière sur son vieillissement. Mais si le papier a toujours été le support du langage, de l'écriture et de la pensée, il est aussi le moyen de communiquer, de transmettre et de diffuser à travers les procédés d'impression. Il sera l'objet d'une attention particulière dans les cours de technologie et de lettres et sans doute aussi au côté du professeur documentaliste. C'est à cet endroit que nous ferons intervenir des professionnels de l'édition et des archivistes qui présenteront aux élèves leur métier.

À ce faisceau de connaissances, les élèves travailleront régulièrement avec l'artiste associée au projet (Floriane Pilon) autour d'une exploration du papier en tant que matériau artistique et matière sensible. À ce stade de l'écriture du projet, l'artiste prévoit d'inciter les élèves à entreprendre diverses expérimentations, en convoquant des gestes (plier, froisser, découper, réduire en poudre, humidifier, transformer) et en s'appropriant des espaces architecturaux pour présenter et déployer le travail réalisé. Le projet "Le papier à l'œuvre" doit fournir à nos élèves de nombreuses occasions de sublimer cette matière, d'enrichir le champ de leurs connaissances, de rencontrer des professionnels de la culture ou de s'engager dans un projet collectif favorisant la recherche et la prise d'initiatives. L'objectif sera de croiser les regards et les expérimentations autour de cette matière familière et étrangère à la fois dans le but de nourrir le projet artistique mené avec l'artiste.

PARCOURS CULTUREL

Les élèves engagés dans ce projet ACTE, bénéficieront d'un programme de visites qui viendra soutenir les connaissances et les champs d'investigations menés en classe.

Il s'agira par exemple de découvrir les archives municipales de Saint-Germain-en-Laye où le papier est omniprésent et où l'on conserve de précieux documents historiques (lettres, manuscrits autographes, cartes, plans, dessins, photographies). Cette visite des archives sera aussi le moyen de renforcer le parcours avenir de nos élèves en leur présentant des métiers liés au patrimoine culturel local et national (archiviste, conservateur, restaurateur etc..).

Une visite d'un centre de tri du papier pourrait être également programmée en résonance à une proposition pédagogique issue du programme de SVT et de la technologie. Un atelier spécifique liée à la fabrication du papier est aussi à l'étude pour alimenter le projet : les élèves se saisiraient d'une collecte de papier effectuée auprès de leurs camarades pour fabriquer de la pâte à papier. Nous pourrions aussi associer nos éco délégués dans ce projet pour mieux valoriser les actions liées à certains EDD (notre collège a reçu le label E3D cette année).

Le Centre d'art La Maréchalerie étant notre partenaire principal pour ce projet, il fera l'objet d'une attention particulière. Les élèves viendront visiter certaines expositions durant l'année pour mieux comprendre les enjeux d'une œuvre conçue spécifiquement pour un lieu et permettre de découvrir la place qu'occupe aujourd'hui encore le papier dans la formation des étudiants en architecture (calque d'étude, esquisse, projet, maquette). Il pourrait être intéressant sur ce point, de découvrir des œuvres qui mobilisent la matière papier dans une dimension spatiale et architecturale afin d'enrichir la proposition des élèves lors des différents ateliers proposés par l'artiste Floriane Pilon.

LE PAPIER À L'ŒUVRE

L'ARTISTE

Floriane Pilon est une artiste plasticienne née en 1991 et diplômée de l'École Nationale Supérieure d'Arts de Paris-Cergy en 2014.

Elle vit et travaille à Paris. Ses créations prennent la forme d'installations sculpturales et de dessins. Floriane Pilon s'intéresse aux processus d'émergence des formes et à la relation que nous entretenons avec la matière.

Ceci la conduit d'une part à penser le faire et à se pencher sur certaines pratiques artisanales, d'autre part, à penser la relation de ses pièces à l'environnement, du point de vue de la mise en espace comme du point de vue écologique.

LE PAPIER À L'ŒUVRE

UN PARTENAIRE DE CHOIX

Créée en 2004 au sein de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles, La Maréchalerie est un centre d'art contemporain situé sur le site patrimonial de la Petite Écurie du Château de Versailles ouvert aux enjeux de la création artistique contemporaine. Le centre d'art organise des expositions essentiellement monographiques, sur la base de productions réalisées in situ.

Un programme d'actions culturelles et éducatives en partenariat avec les établissements scolaires de l'académie de Versailles est mis en œuvre chaque année. Parmi les actions proposées, La Maréchalerie accompagne plusieurs projets artistiques et culturels en territoire éducatif (ACTE) : qui permettent la rencontre entre les élèves et les artistes par le biais d'un partenaire culturel.

Dans le cadre du projet *Le papier à l'oeuvre*, les élèves seront amenés à découvrir une à deux expositions programmées durant l'année scolaire afin de mieux saisir les enjeux d'oeuvres pensées pour le lieu d'exposition (des œuvres *in situ*).

MERCREDI 15 JANVIER

matin / 8h20 - 10h20

Rencontre avec l'artiste au collègeEn présence des 3 classes impliquées dans le projet (3^e2-5^e3-3^e4)
8h15 > 10h15 pour toutes les classes / 9h20 > 10h20 pour les 3e4**LUNDI 3 FÉVRIER**

après-midi / 14h - 17h

Première séance de travail avec FlorianePremier temps d'atelier au collège et premier rapport
au papier**MERCREDI 5 FÉVRIER**

matin / 8h20 - 12h20

Séance de travail avec l'artisteNouveau temps dédié à la pratique artistique des élèves.
Le papier dans l'espace d'une architecture ?**MERCREDI 12 FÉVRIER**

matin / 8h20 - 12h20

Séance de travail avec l'artisteSéance consacrée à l'élaboration de l'oeuvre collective en
prévision de son exposition pour le 4 mars**MARDI 4 MARS**

après-midi / 15h - 19h

Restitution des productions d'élèves

En présence des parents, des professeurs et des partenaires

SAMEDI 8 MARS**Portes ouvertes du collège**
Nouvelle possibilité de restitution

INCIDENCE SUR LES COURS

3^e2 | M1 EPS > Castor
5^e3 | M1 Histoire > Martin
3^e4 | M1 + M2 Arts plastiquesINCIDENCE
SUR EDT M.PÉAN

Aucune incidence

3^e4 | S2 Français > Cachapa
S3 Édu Musicale > Gadeau
S4 LCE > Langevin

Aucune incidence

3^e4 | M3 Physique - Chimie > Marti
M4 Technologie > AbrougM3 4^e73^e4 | M2 Physique - Chimie > Marti
M3 Technologie > AbrougM3 4^e73^e4 | S2 SVT > Schvartz
S3 Français > Cachapa
S4 Latin > Jourdain

S2 5e3

S4 3e6

Rappel horaires Collège Debussy

M1 8h20 - 9h20
M2 9h20 - 10h20
M3 10h30 - 11h30
M4 11h30 - 12h30S1 12h50 - 13h45
S2 13h45 - 14h50
S3 15h05 - 16h
S4 16h - 17h
S5 17h - 18h