

Dossier d'accompagnement

Contact : Delphine Horellou
contact@association-octopus.net

06 42 05 28 10

La Maison Bleue

Galerie d'art et fourre-tout culturel

lundi 10h-12h / mercredi, jeudi,
vendredi 15h-18h / samedi
10h-12h et 15h-18h / dimanche
et jours fériés 15h-18h.

Visites possibles hors horaires
d'ouverture : 06 42 05 28 10

Tout public - Entrée libre

EXPOSITION | 2020

Sophie HERNIOU | du 07.02
au 01.03

La Maison Bleue

Galerie d'art et fourre-tout culturel depuis septembre 2019

Lieu de création et de curiosité dédié aux arts visuels (peinture, dessin, sculpture, photo...), la Maison Bleue propose désormais expositions, animations culturelles, livres et objets de créateurs à découvrir toute l'année.

La Maison Bleue se compose de deux salles qui ont, depuis cette saison 2019-2020, chacune leur propre destination.

Exposition de Thomas Agnellet - 12 sept/12 oct 2019

La première salle (côté rue) accueille un artiste professionnel pour une exposition personnelle de quatre semaines.

Huit expositions seront proposées de septembre 2019 à août 2020. Les artistes sont présents le premier week-end et le dernier samedi.

La seconde salle (côté cour), est un lieu de découverte et de convivialité. On y trouve :

- une exposition collective d'artistes professionnels ou amateurs, des alentours ou de plus loin en France. Une artothèque est constituée et conservée à l'étage de la Maison Bleue, et un changement régulier de l'accrochage est réalisé.
- un espace librairie, avec des ouvrages de petites maisons d'édition ou de micro-éditeurs.
- un espace boutique de créateurs, avec notamment les créations d'artistes venus au Festival Rustine.
- un espace de convivialité, avec des jeux, des magazines, des coloriages pour les enfants, des boissons chaudes et fraîches à vendre.

La médiation culturelle au centre du projet

Notre intention, en programmant huit expositions professionnelles sur l'année, est de mettre en place un travail de médiation à la Maison Bleue avec les publics.

Fiches pédagogiques, documents d'accompagnements, visites commentées, jeux de découverte pour les plus jeunes seront constitués au fil de la saison.

Des ateliers de pratique artistique, des rencontres avec les artistes peuvent être programmées.

Nous restons ouverts à toute suggestion.

Sophie HERNIOU

Son parcours

Plasticienne née en 1971 à Nantes

Vit et travaille à Guémené-Penfao – Loire-Atlantique
Formation aux Beaux-Arts à Nantes.

Au fil de son parcours, le volume s'est progressivement imposé, avec la réalisations d'enseignes, en **bas-reliefs**, puis de **sculptures** très colorées en pâte à bois et pâte plastique. Elle réalise aussi des poupées, qu'elle coud, peint et vernis.

Yeux grandement ouverts, inquiets, affrontant les regards extérieurs, les sculptures de Sophie Herniou sont si vivantes que le spectateur peut sans problème s'inventer des histoires.

« Chiens, vaches, cochons, cyclopes ; bestiaire étrange aux couleurs chamarrées. Je modèle des saynètes décalées dans des boîtes. J'installe des diabolins et des rats dans leurs gamelles. Je dépose le petit chaperon rouge sur le dos du loup... Tout est possible. De la miniature à la taille d'un jeune enfant »

Sophie Herniou

Inspiration carnavalesque

« À 30 ans il a bien fallu me retourner et admettre que mes sculptures découlaient d'une enfance baignée dans le carnaval de Nantes appelé « La mi-carême » : un rendez-vous annuel et printanier qui ouvrait au renouveau... Pendant que mon père, tambour major, ouvrait le cortège de musiciens, je me délectais de voir défiler ces « grosses têtes » juchées sur des petits corps déambulant devant des chars chargés de scènes burlesques, caricaturales et hautes en couleur. Un monde surdimensionné, entre rêve et cauchemar qui me marqua à vie ! Je travaille à créer un univers de personnages généreux dont l'apparence et la mise en scène semblent humoristiques avec la volonté d'émettre une deuxième lecture qui se révèle plus sombre... »

Sophie Herniou,
signature hs comme hors service, heures sup, hors sujet...

Son travail vu par Denys-Louis Colaux

Sophie Herniou a édifié (par la sculpture, le bas-relief, la couture, la peinture, le modelage peint) un univers singulier et farfelu qui appartient tout à la fois au cartoon, à l'art revisité du totem, à la caricature, à la poésie, au conte et à la philosophie (avec et sans entonnoir).

Dans son monde de gloutons invétérés, l'arroseur est arrosé et le prédateur est aussi la proie. Il y a de la fabuliste en elle, une grande hérétique aussi qui rejoue les scénarios selon ses humeurs et qui place par exemple le chaperon rouge sur le dos du loup, comme une rouge amazone en herbe.

Il y a une certaine veine surréaliste en elle, et, par instants, du Kafka.

Oui, car ce qu'elle donne à voir est plus complexe, plus ambigu (pas d'art sans ambiguïté), plus déconcertant qu'on le pense au premier abord.

Et son art de la dérision est à la fois drôle et inquiétant (car il y a des gens qui hurlent, là-dedans, des êtres coincés, pris dans un engrenage terrible),

son art clownesque flirte parfois avec le tragique, ses personnages difformes touchent quelquefois à une grâce poétique, son petit manège enchanté tourne

parfois au désenchantement, le risible et le terrible sont parfois à peine séparés d'un ourlet, le rêve et le cauchemar se donnent la main.

C'est ludique et dérangeant tout à la fois. La présumée candeur distribue quelques jolies et salutaires gifles. Ne fait-on que rire au spectacle de l'homme qui frit dans la poêle ? Est-ce que l'image n'engendre pas une sorte de vertige de l'esprit (et du corps) ? Les humains ont ici davantage des ailes de mouche que des ailes d'ange. A l'arrière des bouches où ils engouffrent voracement les victuailles, c'est le vide, le trou béant. Perrault et Marco Ferreri ! Nous fait-il seulement rire celui qui, grésillant dans la lèche-frite, semble retrousser sa peau pour voir ce qui se passe au-dedans de lui ? Et ce blasphématoire et désopilant Sébastien martyr piqueté d'amuse-gueule, seulement farce ?

Oui, on rit avec Sophie, oui, on grince des dents avec elle et on se dit que c'est à un drôle de carnaval qu'elle nous convie. Moi, c'est un clown que je respecte parce que je lui trouve de grandes dents. Quelque chose est peut-être embusqué sous la bonhomie ! Et je me dis que le jour où j'ai découvert cette œuvre, je n'ai réellement pas perdu mon temps.

Extrait d'un texte de Denys-Louis COLAUX, auteur belge, poète, nouvelliste, romancier.

La tête vide

Buffet froid

Quelques références à consulter

L'art singulier

L'art singulier est un courant d'art contemporain appelé aussi : « post-art brut », « art en marge », « art cru », « création franche », « art hors-les-normes ».

Le terme « singulier » est apparu en 1978, lors d'une manifestation intitulée « les singuliers de l'art » organisée au musée d'art moderne de la ville de Paris.

Ce mouvement regroupe des artistes autodidactes qui ont la volonté de prendre de la distance avec les circuits de l'art officiel.

Ces artistes d'art singulier, très ancrés dans le vécu émotionnel (maladie, handicap, marginalité...) affichent une grande spontanéité interpellant ainsi de façon plus vivante le monde établi de l'art.

Ils s'expriment en utilisant des techniques et des moyens très originaux.

Gaston Chaissac (1910-1964) est un peintre français qui s'inspire de dessins d'enfants, de la préhistoire et de l'art africain pour réaliser ses œuvres d'art singulier.

Jean-Joseph Sanfourche (1929-2010) un autre artiste français d'art singulier, peint, sculpte et réalise des émaux en utilisant des matériaux insolites (silex et os humains) auxquels il confère des pouvoirs magiques.

Gaston Chaissac, «Visage aux hachoirs», 1946

Gaston Chaissac, «La belle dame violette», 1961

Jean-Joseph Sanfourche

Fernando Botero - 1932

Fernando Botero, né le 19 avril 1932 à Medellín, est un peintre et sculpteur colombien. Il est réputé pour ses personnages aux formes rondes et voluptueuses inspirés de l'art précolombien. S'étant lui-même surnommé ironiquement « le plus colombien des artistes colombiens », il est l'un des rares peintres à connaître le succès de son vivant. Sa carrière commence réellement en 1958, lorsqu'il gagne le premier prix du Salon des artistes colombiens. Sa Nature morte à la mandoline, datant de 1957, constitue la première manifestation de son œuvre inspirée de l'art précolombien et populaire.

Nature morte à la mandoline - 1957

Homme au serpent - 2007

Homme fumant

Femme à la robe verte

Antoine Rigal - 1966

Antoine Rigal est un artiste autodidacte mayennais. Punk, fils d'un anarchiste fonctionnaire des impôts, il est peintre et sculpteur. Il a grandi à Laval.

Le dessin a toujours fait partie de sa vie, puisque c'est son père qui lui a fourni ses rudiments de culture artistique. Il commença à peindre à l'âge de vingt-deux ans, alors qu'il était condamné pour coups et blessures à des travaux d'intérêt général. En accord avec son esprit de provocation, il choisit son juge comme premier modèle. Ce fut une révélation. La même année, il exposa ses premières oeuvres dans une galerie où il reçut de nombreux encouragements.

L'œuvre d'Antoine Rigal se nourrit de ses fantasmes et de ses obsessions, de sa colère et de ses déceptions. C'est une œuvre dérangeante au caractère brut, qui délivre un message sans concession, sans pudeur.

Deux de ces oeuvres sont entrées dans la collection du Musée d'Art Naïf et des Arts Singuliers de Laval : « Dad is dead » et « L'épouventable ».

L'épouventable - 1998

Dad is dead - 1995

Pistes de réflexion autour de l'exposition

Le burlesque

Sophie Herniou crée des personnages généreux, placés dans une situation apparemment humoristique. Mais en regardant de plus près, on peut découvrir une seconde lecture, plus sombre.

Son travail s'apparente en cela au burlesque, qui, employant un comique exagéré, extravagant, joue sur le décalage entre la tonalité et le sujet traité.

« Mon langage est le volume obtenu par la trituration d'une pâte plastique à modeler qui durcit à l'air. Ce matériau me permet de monter rapidement des personnages révélant mes humeurs et sentiments sur la société dans laquelle nous respirons... »

Sophie Herniou.

Fermeture temporaire

Décroche la lune

Proposition d'activités en lien avec la thématique

> Tolérance ou moquerie

Partir d'une sélection d'oeuvres de Sophie Herniou suscitant des émotions et organiser une discussion entre les élèves sur le thème de la tolérance ou sur le thème de la moquerie.

> Il était une fois

Chaque enfant choisit l'un des personnages de Sophie Herniou et lui invente une histoire (lui donne un prénom, imagine ses relations sociales, trouve une raison pour qu'il se retrouve dans la situation dans laquelle il est représenté...).

> Hors champs - extension de l'activité précédente

Durant la visite de l'exposition, choisir plusieurs personnages et leur inventer une histoire en imaginant ce qui les lient. Il s'agira là de voir l'exposition dans son ensemble, en portant une attention à l'**accrochage**.

Le plein et le creux

Sophie Herniou travaille en volume. Du bas-relief à la ronde-bosse, en passant par les automates et les poupées en tissu, sa pratique de la sculpture explore différents procédés et matériaux.

Ses plus grandes sculptures sont réalisées à partir d'une silhouette en bois, qu'elle habille de feuilles d'aluminium puis de pâte à modeler durcissant à l'air, pour en créer les volumes. Les plus petites pièces sont réalisées à partir d'aluminium recuit (en bobine) et de la même pâte à modeler.

Ces pièces, blanches une fois sculptuées, sont peintes à l'acrylique et vernies.

Proposition d'activités en lien avec la thématique

> La tour attaquée

Fournir à chacun un pavé d'argile et un outil pour creuser. Disposer le bloque d'argile, bien campé sur la table, verticalement. Inviter les enfants à creuser la tour, mais attention : tout ce qu'ils enlèvent doit trouver sa place sur la tour. On ne jette rien.

Les enfants peuvent aussi réaliser un personnage sur le même procédé : un bloc d'argile qu'ils creusent aux endroits opportuns, pour créer des bosses à d'autres endroits.

> Sculpture en aluminium

Proposer aux élèves de représenter un personnage en amoncelant des morceaux de papier aluminium. Seulement le visage, ou tout ou partie du corps. Ils peuvent choisir le bas-relief, le haut-relief ou la ronde-bosse. Leur proposer aussi de réfléchir à la présentation de leur réalisation (socle, support, accroche...)

La rencontre avec les oeuvres

Avant la visite de l'exposition

Quelques notions peuvent être utiles à aborder en classe avant la visite de cette exposition :

- > l'équilibre : par la présence d'un socle ou non
- > les dimensions : petit, grand, monumental...
- > le type de sculpture : bas relief, haut-relief, ronde-bosse
- > le choix des matériaux : bruts, transformés, peints...
- > les techniques : **modelage, moulage, taille directe et indirecte, assemblage.**
- > les gestes du sculpteur
- > les proportions
- > le plein et le vide
- > l'ombre et la lumière : ce jeu peut mettre en relief les éléments, accentuer les formes, l'expression recherchée.
- > l'installation dans un espace : le volume est placé en évidence (sur un socle) ou se fond dans l'espace qui l'entoure
- > le rapport au temps : exposition pérenne ou éphémère

Durant la visite

Remarque : lors de la découverte de sculptures sur des reproductions, les élèves ne voient qu'une face d'un volume. Le contact direct avec les oeuvres est indispensable pour en mesurer ses dimensions et éprouver sa relation au corps du spectateur.

L'oeuvre et son environnement :

- > où est-elle installée ? (intérieur, extérieur, contre un mur, accrochée au plafond...)
- > comment est-elle installée ? (sur un socle, au sol, intégrée dans le paysage...)
- > comment s'intègre l'oeuvre dans son espace ? L'échelle de l'oeuvre par rapport au lieu ? y a-t-il une mise en scène, si oui laquelle ?
- > bénéficie-t-elle d'une mise en lumière particulière ? (pénombre, projecteur de lumière...)
- > l'oeuvre est-elle destinée à durer ou est-elle éphémère ?

La relation du corps à l'oeuvre :

- > le spectateur découvre le relief frontalement (bas relief- haut relief)
- > le spectateur découvre le volume en en faisant le tour (ronde bosse)
- > le spectateur pénètre dans l'oeuvre (forme ouverte, installation, ...)
- > le spectateur doit cheminer pour découvrir l'oeuvre dans sa totalité (land art)

Techniques et matérialité de l'oeuvre :

- > quelle est la nature de l'oeuvre ? est-ce une sculpture, une installation ?
- > de quel type de sculpture s'agit-il ? (bas-relief, ronde bosse...)
- > quelle(s) technique(s) mises en oeuvre pour sa réalisation ? (Assemblage, collage, soudure, moulage...)
- > de quoi est-elle faite ? (pierre, objets de récupération, métal, bois, carton...)
- > y a-t-il un type de matériaux qui domine les autres ?
- > quelles sont ses dimensions ? (taille, son épaisseur, rapport à l'échelle humaine...)
- > les couleurs ? (couleurs propres des matériaux, couleurs peintes...)
- > quels sont les effets de matière ? lisse, rugueux
- > l'oeuvre est-elle fixe ou mobile ?

Identification des formes et recherche des significations :

- > peut-on déceler une forme de composition ? (lignes, formes géométriques,...)
- > comment s'organisent les formes ? (par accumulation, par interpénétration, par alignement, en creux ou en bosse...)
- > l'oeuvre est-elle figurative, abstraite ?

Et puis ...

S'interroger sur le pourquoi des choix de l'artiste :

Pourquoi impliquer ainsi le corps du spectateur ? Pourquoi ces matières, ces techniques ? Pourquoi cette taille, ces couleurs ?...

Apports possibles de l'enseignant :

- > évoquer la signification de l'oeuvre et de son titre.
- > placer l'oeuvre dans l'ensemble de la production de l'artiste.
- > évoquer et raconter la vie de l'artiste, ses inspirations.
- > proposer aux enfants de leur montrer des oeuvres qui peuvent se trouver en familiarité avec l'oeuvre rencontrée, même s'il s'agit d'autres domaines artistiques (mettre en lien) (frise historique)

Lexique

Accrochage

Dans le milieu de l'art, l'accrochage est la manière d'installer les œuvres à exposer dans l'espace dévolu par la galerie d'art ou l'exposition. Cette notion renvoie à l'utilisation des volumes, à l'éclairage, aux cadres, aux socles, à l'espacement entre les oeuvres, aux couleurs, etc... L'accrochage est donc avant tout une mise en scène. Il peut être réalisé par le galeriste ou par l'artiste lui-même et revêt une importance particulière dans la perception des oeuvres par les visiteurs.

Assemblage

A l'encontre de l'oeuvre classique, homogène, l'assemblage est une sculpture issue du rapprochement d'éléments différents (objets manufacturés, fragments d'objets ou formes façonnées dans des matériaux divers), fixés entre eux.

Bas-relief

Le bas-relief est un type de sculpture ou de modelage pouvant être peint.

Sa particularité est de ne présenter qu'un faible relief, le sujet représenté ne se détachant que faiblement du fond. Il y reste engagé à mi-corps. Un effet de profondeur peut être créé par une perspective simulée, des tailles décroissantes de personnages ou éléments de décors.

Haut-relief

Le haut-relief est une technique de sculpture en trois dimensions, intermédiaire entre la ronde-bosse et le bas-relief : le sujet (généralement, figuratif et humain) est presque entièrement sculpté en ronde-bosse mais n'est pas détaché du fond.

Modelage

Technique de sculpture consistant à produire une forme par ajout de matière (plâtre, cire, terre...). Les oeuvres ainsi créées sont définitives ou destinées à être moulées pour être reproduites (en bronze ou en matière synthétique).

Moulage

Technique consistant à prendre l'empreinte d'une sculpture originale, à l'aide d'une matière souple (latex ou résine synthétique). Les parois du moule créé, sont traditionnellement enduites de cire, puis remplacées par du métal en fusion. Une fois cuite et refroidie, la forme copiée s'appelle un tirage.

Dans le cas d'une reproduction par moulage, le tirage original ne dépasse pas huit exemplaires (au-delà, il s'agit d'un tirage d'édition).

Plasticien.ne

Un.e plasticien.ne est un artiste ayant pour média d'expression artistique des techniques ou des supports matériels variés, dits « plastiques ». Plastique désignant tout ce qui peut être modelé.

Ronde-bosse

La ronde-bosse est une technique de sculpture en trois dimensions de l'Antiquité qui, contrairement aux hauts-reliefs et aux bas-reliefs, n'est pas physiquement attachée à un fond mais repose sur un socle. Elle peut être observée sous n'importe quel angle, même si la partie postérieure n'est pas toujours achevée.

Sculpture

La sculpture est une activité artistique qui consiste à concevoir et réaliser des formes en volume, en relief, soit en **ronde-bosse** (statuaire), en **haut-relief**, en bas-relief, par modelage, par taille directe, par soudure ou assemblage. Le terme de sculpture désigne également l'objet résultant de cette activité.

Taille directe

Technique de sculpture consistant à dégrossir un bloc de bois, de pierre ou de tout autre matériau résistant. Millénaire, peu employée au XIXe siècle, la taille directe revient en force au début du XXe siècle parce qu'elle est assimilée à l'expression de la spontanéité souvent associée au style primitif.

Taille indirecte ou taille avec mise au point

Procédé de taille qui consiste à traduire très exactement un modèle définitif à trois dimensions dans un matériau dur en se guidant sur des points de repères et des mesures précises.

Visiter l'exposition

En pratique

Horaires d'ouverture

Lundi 10h-12h

Mercredi, Jeudi et Vendredi 15h-18h

Samedi 10h-12h et 15h-18h

Dimanche et jours fériés 15h-18h

Visites de groupes possibles hors de ces horaires, sur réservation au 06 42 05 28 10

Contact

Pour toute information, pour réserver une visite, organiser un projet pédagogique, participer à une action culturelle, devenir bénévole...

06 42 05 28 10 / contact@association-octopus.net

Entrée libre

Les rendez-vous autour de l'exposition

Vendredi 7 février à 19h : Vernissage

Soirée conviviale ouverte à tous, le vernissage est l'occasion de découvrir l'exposition du moment et l'installation du fourre-tout. C'est aussi le moment propice pour rencontrer l'artiste et les gens qui font vivre la Maison Bleue au quotidien, autour d'un verre de l'amitié.

La Maison Bleue - Ouvert à tous - Gratuit

Du 28 février au 1er mars : Festival Rustine

Festival de créations et de curiosités, Rustine propose trois jours de festivités mêlant animations bon enfant et culture alternative. Plus d'informations sur www.association-octopus.net

Salle du Mûrier et autres lieux sur Craon - Tout public - Entrée payante, à prix libre

Sources de ce dossier et documents pédagogiques à consulter :

<https://fr.wikipedia.org/>

<http://musees.laval.fr/rigal-antoine-dad-is-dead/>

<https://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/volume.pdf>

http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/IMG/pdf_dossier_pe_dagogique.pdf

Les projets menés à la Maison Bleue seraient irréalisables sans le soutien de la ville de Craon et de la DDCSPP de la Mayenne