

AU
FOND
DU
PLAC
ART

Dossier pédagogique

*...une exposition interactive pour parler de l'Art brut aux enfants
réalisée par l'éveil culturel de la Vallée de la Jeunesse, un service du Centre vaudois
d'aide à la jeunesse (CVAJ) avec la collaboration de la Collection de l'Art Brut*

Pourquoi une exposition sur l'Art Brut

Imaginée et conceptualisée spécialement pour les enfants entre 5 et 11 ans, cette exposition ouvre des portes sur des univers variés et intrigants. Ces créations comme tout droit sorties du journal intime de personnalités que l'on appelle des « artistes bruts¹ », sont par définition indemnes de culture artistique et donc de règles et d'influences dans leur conception et leur technique, ce qui leur confère une originalité et une inventivité, un certain panache et une part de mystère.

Les créations des « artistes bruts » parlent aux enfants car elles ont fréquemment un caractère ludique et empreint du quotidien. Ces œuvres sont souvent réalisées avec des matières familières. C'est en récupérant les éléments ou objets de leur quotidien que les « artistes bruts » créent. On y observe des assemblages originaux où les matériaux ou objets détournés de leur fonction première ont ainsi une seconde vie.

Réaliser une exposition d'éveil culturel pour enfants sur le thème de l'Art Brut est un moyen de mettre en avant la diversité des matières utilisées par ces artistes. « L'artiste brut » est un récupérateur imaginaire qui bricole et invente avec spontanéité pour reconstruire le monde à sa manière. La nature y trouve tout naturellement sa place que ce soit sous forme de bois, sable, coquillages, etc.

---

¹ Terme donné par le monde de l'art, les créateurs d'art brut ne se considèrent eux-mêmes nullement comme des artistes.

Bienvenue chez Jean !

Tu es sur le point de découvrir un univers cher à Jean Dubuffet. Passe le seuil et assieds-toi sur le tapis afin de rencontrer l'hôte de ces lieux.

Introduction à la visite : une valise sur un grand tapis

L'Art Brut c'est tout d'abord un homme, Jean Dubuffet (peintre, sculpteur et plasticien français, 1901-1985).

Il fait le pari qu'un autre art existe quelque part, caché et inconnu, et se met en quête de le dénicher. Jean Dubuffet part à sa recherche dans des lieux isolés.

Assis sur un grand tapis autour d'une valise, les enfants appréhendent l'essentiel du concept d'Art Brut avec pour support des objets et images (matériel artistique, thématique des collections, photo de Jean Dubuffet, etc.) se trouvant dans la valise.

La commode de l'Art Brut

Selon toi, les artistes utilisent-ils tous les mêmes matières lorsqu'ils créent ?

En ouvrant les tiroirs et en observant ce qui se cache sous les vitrines, puis en glissant ta main dans les orifices, essaie de deviner la nature des matières qui composent les œuvres et de recomposer les paires. Une matière pour une œuvre.

Précision pédagogique :

Comme expliqué ci-dessus, la grande variété de matières que l'on peut trouver dans les œuvres d'Art Brut est impressionnante. Avec cette commode, il est question de découvrir et deviner certaines des matières utilisées.

Les auteurs d'art brut ne sont pas les seuls à sortir des sentiers battus. On le voit bien aujourd'hui avec l'art contemporain. Mais pendant longtemps, l'art (notamment dit classique) était abondamment codifié, normé. Les techniques ou les matières utilisées étaient « imposées » afin de pouvoir être reconnues. L'art abstrait, le surréalisme, l'art contemporain, etc. ont ouvert les frontières et, aujourd'hui, les artistes sont même soutenus dans leur élan d'ouverture et de découverte.

Contenu de la commode de l'Art Brut

Métal et...			Bois et...
	Serviettes teintées avec du thé	Suc de géranium, dentifrice et...	
Coquillages et...			Livre, ficelle et...
	Mie de pain et argile et...	Encre et...	

Autour de la table avec Wölfli

Adolf Wölfli se considère comme un compositeur. Ses œuvres sont graphiques, scripturales et musicales.

Replace les portées du tableau dans l'ordre et tu entendras diverses interprétations de sa musique.

Précision pédagogique :

Entendre un tableau : une occasion de voir avec les oreilles et donc de découvrir différemment un dessin.

Cette production encyclopédique, à la fois graphique, scripturale et musicale est parsemée de petites têtes espionnes masquées, le représentant probablement lui-même.

Judith au bout du fil

Des objets hétéroclites disparaissent sous les fils, ficelles et fibres que Judith Scott utilise pour les enrober.

Observe les quatre cocons dans l'étagère et devine quel est l'objet qui se cache à l'intérieur. Le tablard s'éclaire si tu trouves la bonne réponse.

Précision pédagogique :

Une fois les objets bien arrimés les uns aux autres, Judith enrobe durant plusieurs mois ces formes créant ainsi des cocons de fil. Lorsque l'un d'eux est fini, elle arrête tout simplement ses efforts.

La montée à l'alpage avec Hans

Après avoir collecté des briques de lait, Hans Krüsi les assemble et les peint à la façon d'une poya.

A ton tour de les assembler, en t'aidant de la reproduction photographique, afin de recréer le tableau original ou un autre.

Précision pédagogique :

Comme beaucoup d'artistes, faute de moyens, Hans récupère et explore un large panel de matériaux et de techniques, ici des briques de lait.

La plupart des « auteurs bruts » ont exercé une activité professionnelle avant qu'ils ne commencent à créer à l'âge de la retraite. Hans a d'abord été valet de ferme puis a vendu des fleurs dans une rue. Ses sujets préférés sont les paysages alpestres de son enfance.

Dans le coin de sa chambre

August Walla recouvre de figures et de symboles tout ce qui l'entoure, même les murs de sa chambre. Participe, à ton tour à l'aide des craies à cette fresque murale éphémère. Si l'espace est déjà bien rempli, n'hésite pas à nettoyer un bout de la surface.

Précision pédagogique :

La plupart du temps, August peint sur de grandes surfaces. Il a d'ailleurs recouvert les murs et le plafond de sa chambre d'immenses dessins, de figures et d'écrits. Il lui arrive aussi de dessiner ou d'écrire à la craie sur les routes. August collectionne les dictionnaires et y prélève des mots anglais, latins, congolais, bulgares, indonésiens, russes, japonais... puis en les combinant, il invente un autre langage. Certains pensent même qu'il a inventé une typographie que l'on reconnaît comme étant la sienne. Son « H » avec au bas une petite courbe vers l'intérieur représente pour lui un signe magique de protection.

Dans l'ombre du placard

Devine ce qui se cache dans cette armoire en guignant par un œilleton... Reconnais-tu cette construction ? Vérifie en ouvrant la porte.

Les structures d'Emile Ratier sont construites de centaines de pièces assemblées et articulées de manivelles et rouages permettant de les actionner comme ce petit moulin.

Précision pédagogique :

Emile était fasciné par le mouvement et les engrenages. Bien qu'il ait perdu la vue progressivement jusqu'à la cécité complète, il commence à travailler le bois et fabrique des assemblages complexes. Il y ajoute des mécanismes sonores afin de pouvoir vérifier les finitions ainsi que sa mobilité.

Paul et sa femme en mangent souvent...

Avec des coquillages peints et vernis, Paul Amar réalise des faunes aquatiques époustouflantes. Après avoir observé la reproduction en trois dimensions et essayé de reconnaître ce que tu vois, recompose le puzzle afin de découvrir les couleurs de l'œuvre.

Précision pédagogique :

Paul et sa femme adorent cuisiner des plats avec des fruits de mer ou des crustacés. Les coquillages nettoyés sont ensuite meulés et ciselés. Paul en utilise des centaines afin de réaliser et peupler ses tableaux de fonds marins. Peinture et vernis à ongles ornent ensuite cette faune aquatique.

La penderie de Marguerite

Marguerite Sir dessine, peint et brode. A 60 ans, elle commence à effiloche de vieux draps. Avec ces fils, elle réalise des points de tricot, de crochet et de dentelle jusqu'à en faire... une robe !

Enfile une tenue à ta disposition et admire-toi dans le miroir. Qu'en penses-tu ?

Précision pédagogique :

C'est en se servant d'aiguilles à coudre que Marguerite réalise cette robe blanche. Quelle est la nature de cette robe ? Probablement une robe de mariée car elle souhaite avec ardeur se marier un jour.

Aloïse déroule son décor

Les dessins d'Aloïse Corbaz ont parfois des formats surprenants. L'un d'eux sur du papier d'emballage, mesure 14 mètres. Fais défiler le dessin à l'aide des roulettes pour essayer de répondre aux questions.

Selon toi, quelle est sa couleur préférée ?

Ses personnages ont, sur ce dessin, un point commun, lequel ?

En regardant leur parure et le décor, où vivent-ils à ton avis ? Où se trouvent le haut et le bas du dessin ?

Précision pédagogique :

Aloïse Corbaz dessine beaucoup et rapidement. Elle n'a évidemment jamais imaginé que ses dessins seraient exposés un jour; les formats sont donc parfois surprenants. Elle coud ensemble des feuilles (de cahiers d'école) ou des papiers d'emballage usagés afin d'agrandir ses dessins. L'un d'eux mesure même 14 mètres de long comme une bande dessinée se déroulant.

Elle aime les couleurs chatoyantes. Les fleurs font souvent parties de ses compositions et sont parfois utilisées comme matériaux à la place des crayons de couleur (suc de géranium).

Un jour, elle rencontre l'empereur Guillaume II et tombe follement amoureuse de lui mais c'est un amour impossible qu'elle vit dans ses dessins colorés. Le rouge, couleur de l'amour, est sa couleur préférée.

Elle met en scène des décors royaux et des héroïnes d'opéra ce qui n'est pas étonnant lorsque l'on sait qu'elle rêvait jeune fille d'être cantatrice. Elle mêle toujours les mythes connus, sa vie et son imaginaire. Ses personnages princiers ont d'ailleurs tous les yeux bleus car selon ses écrits, « au théâtre on a toujours les yeux bleu ciel. »

Les portraits de Paul

C'est à l'âge de 70 ans que Paul Duhem se met à dessiner ses séries de figures. On y trouve des variations de formes, de rythmes ou de couleurs.

A toi de créer le portrait de ton choix, en plaçant et en accumulant les plaques dans les rainures.

Précision pédagogique :

Les figures humaines sont des motifs récurrents chez Paul. Il semblerait même qu'il s'agisse d'autoportraits.

Le meuble à tisser d'Elisa

Avec de gros fils, Juliette Elisa Bataille brode des jardins sur des cartons.

A l'aide des fils, réalise sur le quadrillage métallique une forme de ton choix, une maison par exemple.

Pour défaire ta création, fais coulisser le grand peigne horizontal et retire délicatement les fils hors des grilles.

Précision pédagogique :

Elisa réalise des dessins et des broderies avec de la grosse laine, des fils de coton et de soie, sur des cartons de forme rectangulaire pourvus d'une attache afin de les suspendre. Elle utilise aussi parfois des lanières de tissu ou des morceaux d'étoffe. Ses travaux reproduisent schématiquement et de manière souvent elliptique divers objets, des personnages, des animaux et des jardins. Sa production cesse après trois ans.

Le coffre à jouet de Petit Pierre

Dissimulé au milieu des arbres, nos oreilles sont les premières à repérer le manège.

Une fois sur place, ce sont nos yeux et l'émerveillement qui prennent le relais.

Trois de ces affirmations sont correctes. Place les pions sur les ronds correspondants.

Une affirmation de chaque couleur pour que le manège s'anime !

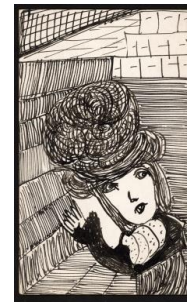
- Pierre Avezard était presque sourd et muet et ne voyait pas très bien, il dut quitter l'école à l'âge de 7 ans.
- Il fut berger et garçon de vacher puis bûcheron. C'est en gardant les bêtes qu'il commença à fabriquer ses figurines.
- En 1970, son manège comprenait plus de cent figurines, réalisées sur presque 40 ans par un seul homme.

L'étagère à chapeaux de Madge

Les femmes qu'elle dessine sont vêtues de fanfreluches ou de coquets chapeaux.

Sauras-tu retrouver quel chapeau fut inspiré par quelle image ?
Replace la boîte à chapeau à l'étage du chapeau correspondant.
Si besoin, les réponses se cachent à l'intérieur des boîtes. N'oublie pas de remettre les boîtes au sol pour les suivants.

Précision pédagogique :

Madge Gill utilise de l'encre de Chine ou des stylos à bille pour hachurer sur du carton ou du calicot. Elle réalise de nombreux dessins mais aussi des écrits et des broderies, dont deux robes. C'est peut-être pour ça que ses lignes et courbes semblent parfois être comme des fils d'encre que la créatrice tisse et entrelace. Ses femmes, toujours vêtues de fanfreluches et de coquets chapeaux, apparaissent dans des décors architecturaux imaginaires. Ses dessins sont réalisés pendant la nuit à la lueur d'une lampe à huile.

La malle aux trésors du facteur

Tout droit sorti d'un rêve, le Palais Idéal du Facteur Cheval est un monument architectural qui a inspiré de nombreux artistes.

Après avoir visionné le petit film, réalise à ton tour, dans la malle, une architecture éphémère !

Précision pédagogique :

La maîtrise de la lecture et le certificat de bonne moralité sont les deux conditions que Ferdinand Cheval remplit pour devenir facteur. Il exerce dans diverses communes avant de demander à être affecté à Hauterives.

Un jour d'avril 1879, au cours de sa tournée quotidienne de 32 kilomètres, Ferdinand Cheval âgé de 43 ans, chute sur une pierre. La pierre d'achoppement, comme il la nomme, a une forme bizarre et stimule son imagination. Tout autour, il trouve d'autres morceaux de tuf évoquant des figures humaines ou zoomorphes. Cet événement, sorte de déclic, ranime son vieux rêve secret de palais, de château et de grottes, et lui inspire la réflexion suivante : « Puisque la Nature veut faire la sculpture, moi je ferai la maçonnerie et l'architecture ».

C'est ainsi qu'il commence en 1879 son palais idéal avec sa fidèle complice, une brouette, n'hésitant pas à parcourir parfois encore 10 kilomètres après sa tournée de facteur pour ramener ses pierres. Sa pratique du métier de boulanger lui a permis d'acquérir un savoir-faire qu'il exploite peut-être en sculptant. A l'aide de pierres de molasse, de chaux et de ciment, l'architecte autodidacte donne libre cours à sa fantaisie et construit niches, colonnes, galeries, grottes, escaliers et tours.

L'édifice mesure au final (en 1912 soit 33 ans plus tard) 26 mètres de long, 14 mètres de large et sa hauteur varie entre 8 et 12 mètres selon les endroits.

Les petits plats dans les grands

François Portat réalise ses sculptures à partir de bris de verre et d'assiettes qu'il assemble avec du ciment et du sable.

Participe à la réalisation d'une mosaïque en disposant les petites formes au fond du meuble ou sur la vaisselle à disposition.

Précision pédagogique :

En 1910, François ouvre un grand bazar-droguerie et décide d'aménager son terrain et sa cour de tonneaux qu'il peint, et d'une multitude de figurines et de sculptures animalières réalisées à partir de bris de verre et d'assiettes achetées dans les marchés aux puces ou récupérées dans les décharges publiques.

Bibliothèque de l'exposition

Enfants

- Bestioles d'Art brut. Peiry, L., Zanzi, A. (2006). Ercom : Ed. Thierry Magnier.
- Bestioles ou Bestiaires pour un enfant-roi. De Villiers, J. (2004). Toulouse : Ed. Grandir.
- Bobines d'Art brut. Peiry, L. (2002). Proost : Ed. Thierry Magnier.
- L'art brut. L'Art sans le savoir. Delavaux, C. (2009). Ercom : Ed. Palette.
- L'art brut. Collection Chat-Musée. Bouchet, F., Peiry, L., Ardan, H. (1995). Genève : Ed. La Joie de Lire.
- Le Fabuleux Manège de Petit Pierre. La Fabuloserie. (2007). Paris : Albin Michel.
- Le manège de Petit Pierre. Piquemal Merlin, M. (2005). Paris : Ed. Albin Michel.
- L'ours et les anges-papillons. De Villiers, J. (2001). Toulouse : Ed. Grandir. Véhicules d'Art brut. Zanzi, A. (2013). Pollina : Ed. Thierry Magnier.

Adultes

- Art brut, L'instinct créateur, Danchin, L. (2006). Pollina : Gallimard.
- Comment parler d'art brut aux enfants. Delavaux, C. (2014). Paris : Le Baron perché.
- L'art brut. Monnin, F. (2012). Paris : Nouvelles Editions Scala.
- L'art brut. Monnin, F. (2004). Paris : Editions Scala.
- L'art brut, Collection Tout l'Art, Peiry, L., (2006). Canale, Turin, Ed. Flammarion.
- L'art brut. L'art outsider et au-delà. Maizels, J. (2003). Paris : Phaidon.
- Palais idéal du facteur cheval. Denizeau, G. (2011). Paris : Nouvelles Editions Scala. Collection de l'Art Brut. Peiry, L. (Dir.). (2012). Paris : Ed. Skira Flammarion.

DVD

- Le Manège de Petit Pierre. Lespinass, P. (1999). Lokomotiv Films et la Fabuloserie. Le Palais idéal du Facteur Cheval. Prévost, C. & Prévost C. (2013). Les Editions du Palais idéal.
- Le Royaume de Nek Chand. Lespinass, P. (2005). Atlantic Télévision. Rouge ciel. Un essai sur l'art brut. Decharme, B. (2010). System B.

L'art brut et son bric-à-brac : Atelier créatif

En utilisant le matériel à disposition crée un véhicule, une figurine ou autre tout droit sorti de ton imagination.