

2023

**Les Grands Ateliers de
France**

Matière à penser

Programme d'excellence en partenariat avec
l'académie de Versailles

2024

↳ **Matière à penser**, est un programme d'Éducation Artistique et Culturelle ambitieux, fondé sur un partenariat entre les Grands Ateliers de France et le Rectorat de Versailles. Il est destiné aux élèves de cycle 4 n'ayant pas facilement accès à certaines formes d'art et de culture et notamment aux métiers d'art. Le programme fondé sur le partage, offre à 4 équipes pédagogiques la possibilité de construire sur 2 années des projets singuliers contribuant à la réussite des élèves ainsi qu'à l'égalité des chances.

1_ Livre d'artiste d'Edouard Elias
Mediterraneum tirage d'une
héliogravure et texte _photographie
d'Edouard Elias

2_ Recherche_ ©Cátia Esteves,
2021

02

01

SOMMAIRE

↳ Présentation du programme	3
↳ Fonctionnement du programme	6
↳ Fanny Boucher	8
↳ Cátia Esteves	12
↳ Nelly Saunier	16
↳ Lison De Caunes	20
↳ Notes	25
↳ Fiche de candidature	26
↳ Constitution des équipes	27

↳ Présentation du programme

Ce programme conjugue travail sur la matière et recherche conceptuelle dans le cadre d'une démarche pédagogique transdisciplinaire, par la rencontre avec l'objet d'art et la pratique avec les créateurs en métiers d'art membres des Grands Ateliers de France et/ou leurs disciples invités. Fanny Boucher en l'Heliogravure, Nelly Saunier en plumasserie, et Lison de Caunes en marqueterie de paille proposeront une immersion dans leurs processus de création. Cátia Esteves, artiste plasticienne multimedium, participera également à ce programme d'excellence afin de plonger les élèves dans son univers onirique.

Chaque équipe, accompagnée par les professeurs coordonnateurs du programme *Matière à penser*, avec l'appui de la DAAC, **élabore un projet pédagogique transdisciplinaire liant la classe et les Grands Ateliers de France ou des artistes plasticiens invités** en appui sur les trois piliers de l'Éducation Artistique et Culturelle : **la rencontre avec les œuvres, les pratiques artistiques et l'acquisition des**

connaissances.

Intégré à la scolarité pendant 2 années, le programme se nourrit de la **rencontre avec les ateliers des créateurs en métiers d'art, la rencontre avec l'objet d'art / l'œuvre d'art, la rencontre avec les collections de partenaires culturels dédiés aux design et métiers d'art**. Il s'articule autour des **ressources proposées par les Grands ateliers de France**. Il s'adapte au profil spécifique de la classe et enrichit le parcours de chaque élève.

Les équipes pédagogiques sont invitées à mettre en place des propositions de pratiques artistiques autour de ou des matières réfléchies et travaillées. Co-construit avec les créateurs en métiers d'art ces propositions s'appuient sur leur démarche de création dans le sens :

↳ **CONCEPTION** : Méthodologie(s) de création propre à chaque créateur et selon les matières et question. Recherche, innovation, concept artistique sont convoqués.

↳ **CRÉATION** : Selon les métiers, passage à une échelle autre que l'échelle 1 comme nombre de métiers d'art l'impose, ou que le prototypage le permet

Des créateurs

↳ **RÉALISATION** : Passage à l'échelle 1 en dehors de toute démarche de réalisation d'industrialisation.)

Ce programme d'excellence propose une approche sur la base de quatre piliers fondamentaux :

↳ **LE TEMPS LONG, LA MÉMOIRE**

Indispensable dans le processus de création du créateur en métiers d'art et parallèlement dans l'acquisition de compétences et de connaissances pour les élèves.

↳ **LA FICTION**

L'identité du créateur est envisagée du côté du récit. Cette narration contribue à la mise en perspective de la rencontre avec l'œuvre.

↳ **LA MATÉRIALITÉ**

Eprouver les propriétés de la matière et ses limites. Appréhender la texture du réel par l'activation des sens et particulièrement celui du toucher.

↳ **L'ÉTHIQUE DE LA MATIÈRE**

Aborder les questions de l'économie et de l'écologie des ressources, de leurs raretés.

Les parcours sont adaptés à chaque type de classe et s'inscrivent au cœur des apprentissages.

Ce programme participe au désir d'apprendre des élèves, en stimulant leur curiosité intellectuelle et en encourageant leur ambition professionnelle. Il contribue pleinement à leur réussite scolaire.

Des élèves

02_Portrait Nelly Saunier

©HEART & Crafts_ ERIC CHENAL

↳ Fonctionnement du programme

Conditions d'accès au programme *Matière à penser*

Ce programme s'adresse aux classes de 4ème sur un cycle de deux ans.

Pour candidater au programme, il est nécessaire de constituer une équipe pédagogique complète et stable autour de la classe, s'engageant à travailler en transdisciplinarité autour d'un projet co-construit avec les créateurs en métiers d'art.

La participation au programme suppose que le professeur coordinateur et le chef d'établissement s'engagent :

→ À faciliter la mise en place du projet (rencontres, visites, sorties, ...).

→ À aménager des temps dédiés spécifiquement au projet.

→ À favoriser la stabilité des équipes pédagogiques aux cours des 2 années.

→ À accorder un accès privilégié aux formations proposées par la DAAC dans le cadre du plan académique de formation pour les professeurs engagés.

↳ Les étapes préliminaires

Avant le dépôt de candidature, les coordonnateurs du programme ainsi que les conseillers de la DAAC sont à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations.

→ Date butoir de retour des candidatures – 19 juin 2023

→ Réunion du comité de pilotage qui statue sur les classes intégrant le programme pour les deux années scolaires suivantes - Mercredi 21 juin

↳ Les étapes du programme

LES TEMPS FORTS POUR LES ENSEIGNANTS

→ Lancement de la saison *Matière à penser* : dès la rentrée de septembre, les Grands Ateliers de France et la DAAC rassemblent les chefs d'établissements

01_Fanny Boucher_ dans son atelier.

02_Atelier_Paumage
_Photographie Eric Chenal ©Fanny Boucher

01

02

et les équipes pédagogiques impliqués dans le programme. Formation des équipes.

→ Présentation des projets (novembre)

→ Bilan d'étape (entre janvier et mars)

→ Réunion de fin d'année scolaire

LES TEMPS FORTS POUR LES ÉLÈVES

→ Rencontre avec les objets d'art / œuvres d'art dans un contexte de présentation aux publics.

→ Ateliers d'écriture autour des objets d'art / œuvre d'art accompagnés du Créateur en métiers d'art ou de son élève. Atelier d'écriture avec un auteur.

→ Visites : Les élèves visitent les ateliers des Créateurs en Métiers d'art approfondissant ainsi une réflexion sur la transmission des savoir-faire, savoir être (comportements vis à vis de ses environnements) et savoir penser. Rencontre avec les collections des partenaires culturels dans le champ du design et des métiers d'art.

→ Pratique artistique : Entre 15 et 20 heures de pratiques artistiques planifiées sur l'année avec le créateur en métiers d'art en fonction du projet co-construit.

→ Restitution et temps forts pour les familles : En fin de saison, les élèves proposent une présentation du travail effectué au cours de l'année (expositions, documentaires, maquettes et autres ouvrages) dans leur établissement scolaire, sur des plateformes numériques ou dans les structures culturelles de proximité. Ces temps forts publics permettent aux élèves de partager et de valoriser leur implication dans le projet, en présence des Créateurs en Métiers d'art.

Un échange

Fanny Boucher

01

02

03

01_Heliog - Transmission - ©Eric Chenal

02_Arboris - Fanny Boucher - ©Edouard Elias

03_Heliog - Transmission - ©Eric Chenal

L'héliogravure au grain est un procédé d'estampe du XIXe siècle mêlant subtilement photographie et gravure en taille-douce. Elle permet un travail précieux du métal. Héliog fait partie de la dizaine d'ateliers dans le monde maîtrisant encore ce savoir-faire rare qu'ils réservent uniquement au domaine de l'estampe.

Depuis 2000, Fanny Boucher collabore dans le monde entier avec les plus grands artistes contemporains (Zao Wouki, Jean-Michel Othoniel, JR, Annette Messager, Yayoi Kusama, Emilia et Ilia Kabakov...)

Nommée Maître d'Art en 2010, puis lauréate du Prix Bettencourt pour l'Intelligence de la main en 2020, Fanny

Boucher propose une expertise complète, unique et singulière de l'héliogravure, de la réalisation d'estampes ou de livres d'art d'exception, à la création sur-mesure de pièces uniques pour l'architecture d'intérieur et le design.

Son travail de création personnel a été exposé aux Musées Nationaux du Japon et de Chine.

↘ Héliogravure

01_Arboris est une composition murale, un totem de 70cm de large par 2m10 de haut, composé de 72 éléments de 9,8x16cm chacun. Ces éléments entremêlent matrices en cuivre et impressions sur papier.

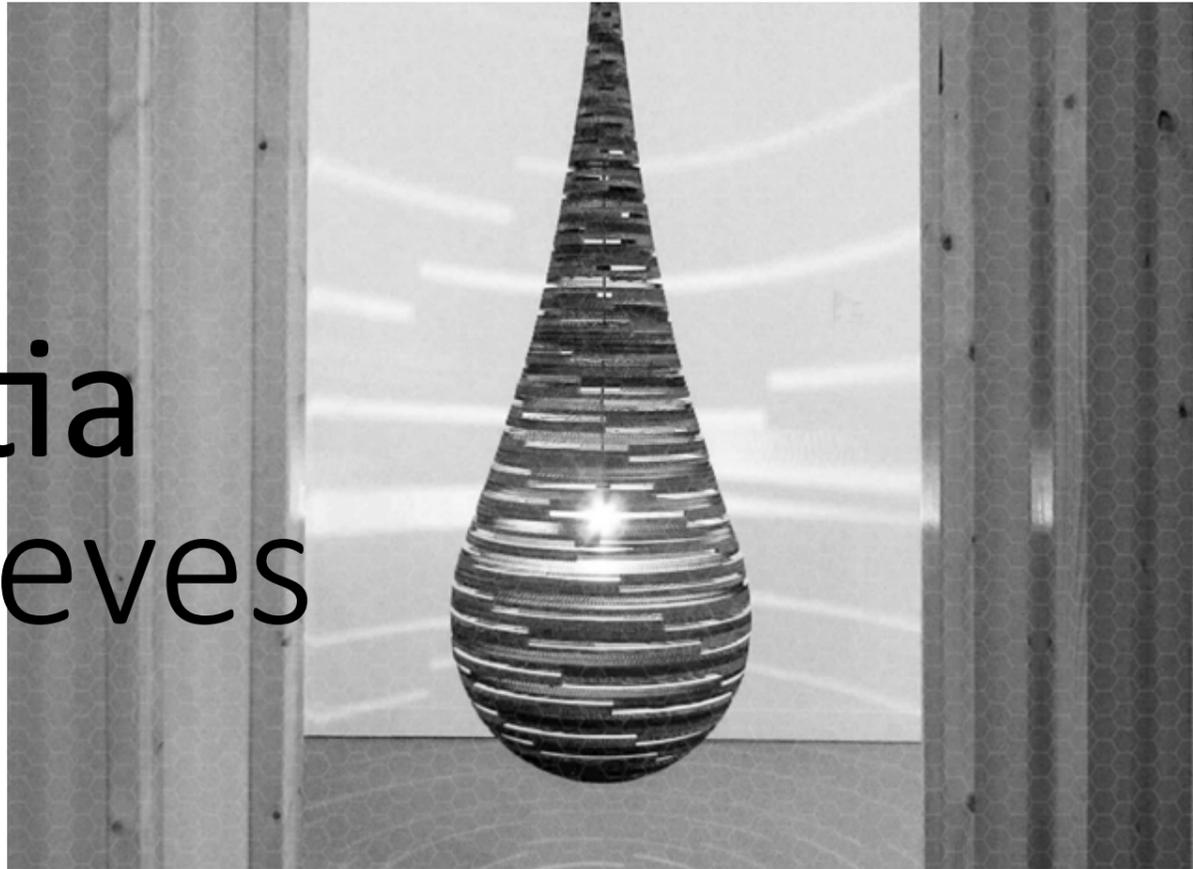
→ 49 matrices en cuivre, chacune héliogravée, encrée et cirée

→ 23 héliogravures imprimées à l'encre noire sur papier Awagami Mingeishi bleu nuit marouflé sur cuivre.

Cátia Esteves

01

02

Cátia Esteves est une artiste dont le voyage traverse le Portugal, la Belgique, le Brésil depuis de nombreuses années. Installée à Paris en 2014, ses œuvres gagnent vie par frottement, points de vue des Cultures, s'exprimant par de multiples médiums. Ils lui permettent de développer un récit en écho à des propos très personnels, jusqu'à l'intime parfois.

Artiste plasticienne, inspirée par la force de la nature et en constant questionnement philosophique, Cátia interroge le positionnement de l'Homme, un vis-à-vis de génération dans un environnement instable.

Elle crée des œuvres monumentales qui parlent d'univers utopiques, surréalistes à s'en faire miroir dans leur réalisation. Ses outils s'expriment par des voies singulières : L'espace quinconce pour offrir aux œuvres un étendu existentiel; leurs ingénieries permet de pousser leurs structures et concevoir des formes qui accentuent la fragilité du moment présent; l'éthique de la matière, pour conférer un nouveau regard à des matériaux marginalisés; la représentation d'éléments naturels, pour exprimer la puissance de la nature qui reprend parfois ses droits.

01_Gota.C_ Grand Palais _
©Cátia Esteves, 2015

02_Recherche_ ©Cátia Esteves,
2021

03_Transition_ Mairie de Paris
11ème ©Cátia Esteves, 2020

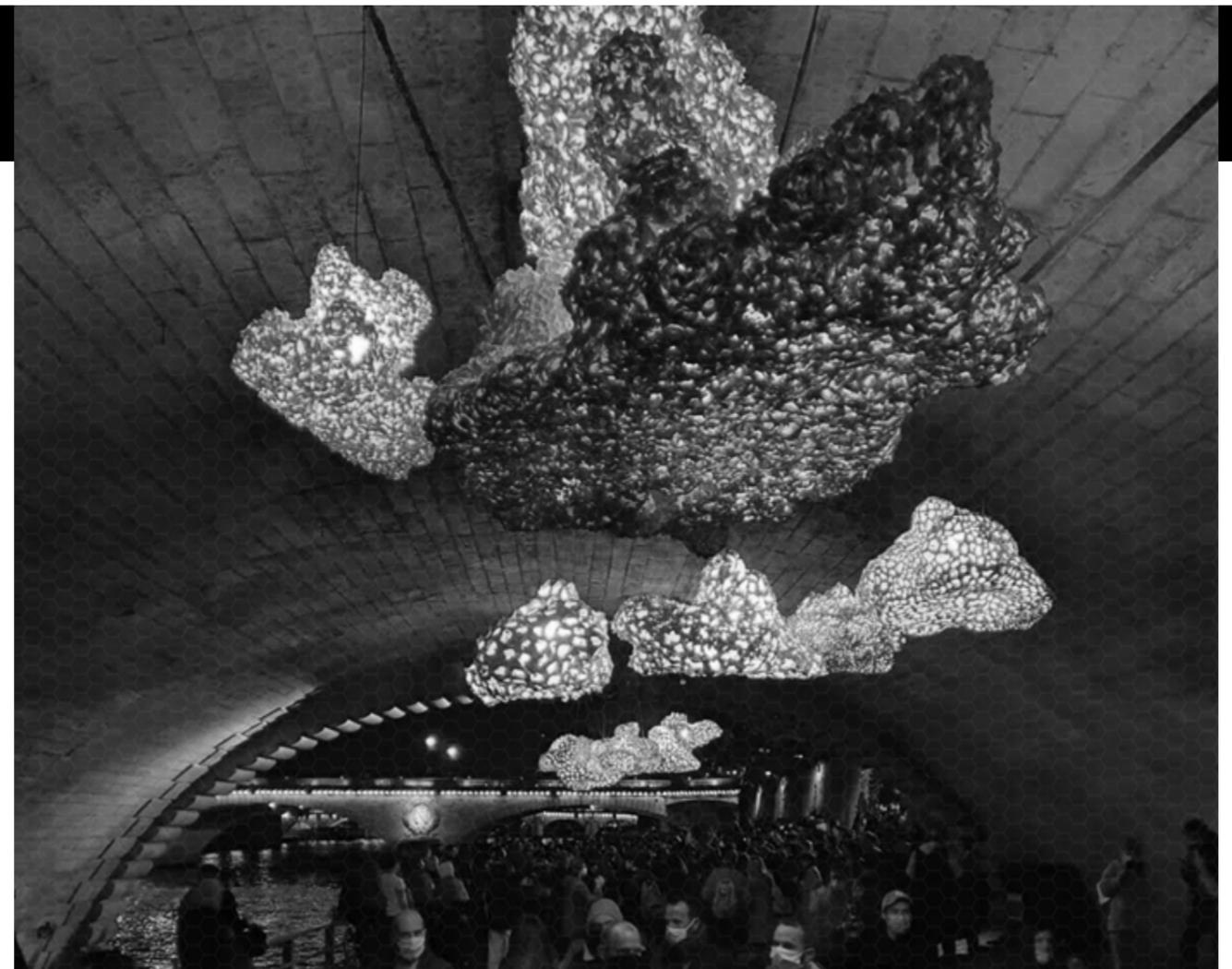
03

Artiste plasticienne ↳ Multiples mediums

A l'échelle de ses œuvres comme pour éclairer leurs logiques, s'installe une physicalité, sensible et immersive, des sculptures suspendues dans l'espace. Elles donnent place à l'exaltation de sentiments concrets et au questionnement intime

01_Sweat Dreams de Cátia
Esteves présenté en 2020 _
Pour la Nuit Blanche de Paris,
sous le Pont de Notre Dame.
[https://www.catiaesteves.com/
sweatdreams](https://www.catiaesteves.com/sweatdreams)

Nelly Saunier

01

02

Depuis plus de 30 ans, Nelly Saunier met son talent d'artiste et ses compétences au service de la plumerie. Elle exerce un métier ancien et en digne héritière des maîtres plumassiers, réalise toutes les étapes de cette profession.

D'artisan maître de son savoir-faire, Nelly Saunier est devenue au fil des années, artisan d'art, puis est reconnue comme maître d'art. Mais ce travail reste en milieu contraint, dans la dépendance d'une idée suggérée par d'autres, ou dans l'adaptation à une structure imposée (un cadran de montres, la forme d'un bijou...). Son plus grand défi reste bien celui de garder toute sa créativité, son inspiration, à la fois en répondant aux commandes mais aussi en réalisant des oeuvres originales qu'elle invente au gré de sa fantaisie. Elle crée alors des pièces qui relèvent de son univers personnel, Nelly Saunier devient artiste plumassière, ses oeuvres jouent avec la nature, avec la texture et la symbolique de la plume comme ornement et protection...

Des plumes toujours et encore, de la technique, du savoir-faire, de la rigueur et une forte personnalité la mènent à transcender son art et donner naissance à l'exception. « J'y mets tout mon coeur, pour chercher la beauté, pour atteindre une âme ». Aujourd'hui ce sont les joailliers et orfèvres tel Harry Winston qui font appel à ses talents pour associer plumes et diamants en des créations extraordinaires ; un nouveau

03

01_ Dahlias_Nature transformee
n°2 ©Nelly Saunier

02_ Arabustiers_Nature transformee
n°9 ©Nelly Saunier

03_ Mokuzai_Nature transformee
n°11 ©Rasmus Morgensen

↳ Plumasserie

défi artistique et technique qu'elle a su relever. Fortes de son expérience, ses créations allient techniques ancestrales et inventivité pour aboutir à de véritables oeuvres d'art.

Après avoir enseigné son savoir-faire pendant une vingtaine d'années au lycée Octave-Feuillet, c'est au sein de son atelier qu'elle transmet désormais sa passion à ses collaboratrices. Au delà de ses recherches qui parfois s'articulent autour de l'illusion, le coeur de Nelly Saunier ne triche pas. Elle aime rappeler la candide franchise de la nature «les oiseaux sont nés avec cette élégance, ils ne mentent pas avec leur apparence. Ils sont libres dans l'expression de leur beauté. C'est cette spontanéité, cette expression que je partage. La plume, c'est une émotion.»

01_Saule_Transformee N°5

©Rasmus Morgensen

Lison De Caunes

01

03

01_La matière première

02_La table de travail

03_Réalisation d'une production

02

Après des études de reliure-dorure à l'Union centrale des Arts décoratifs, Lison de Caunes a ouvert son premier atelier en 1978.

Tout en expérimentant le travail du parchemin, du galuchat et en continuant d'exercer la reliure, elle s'est peu à peu spécialisée dans la restauration de la marqueterie de paille, technique déjà utilisée par son grand-père, André Groult, décorateur des années 20.

Seule à exercer cet artisanat pendant de longues années, elle est aujourd'hui reconnue comme l'artisanne de la renaissance de cette technique.

Aujourd'hui à la tête d'une équipe de 15 personnes, elle collabore avec des décorateurs dans le monde entier, des designers et répond à de prestigieuses commandes pour les grandes maisons du luxe.

Nommée Maître d'art en 1998, membre d'EPV, elle est nommée chevalière de la Légion d'Honneur en 2010.

↳ Marqueterie de paille

Elle a organisé plusieurs expositions, écrit des livres sur le Galuchat, l'Ecaille et la Marqueterie de paille et participe à des Salons.

Sa fille Pauline a rejoint ses ateliers en 2015, perpétuant la tradition familiale.

01_ Cartier – Genève

Rénovation de la boutique Cartier de Genève par Moinard & Betaille pour laquelle les Ateliers Lison de Caunes ont réalisé des panneaux en marqueterie de paille en soleil ainsi qu'un décor mural avec des insert en feuille d'or réalisés par l'Atelier Midavaine.

<https://www.lisondecaunes.com/fr/galerie/>

01_ ©Gaëlle le Boulicaut

Notes

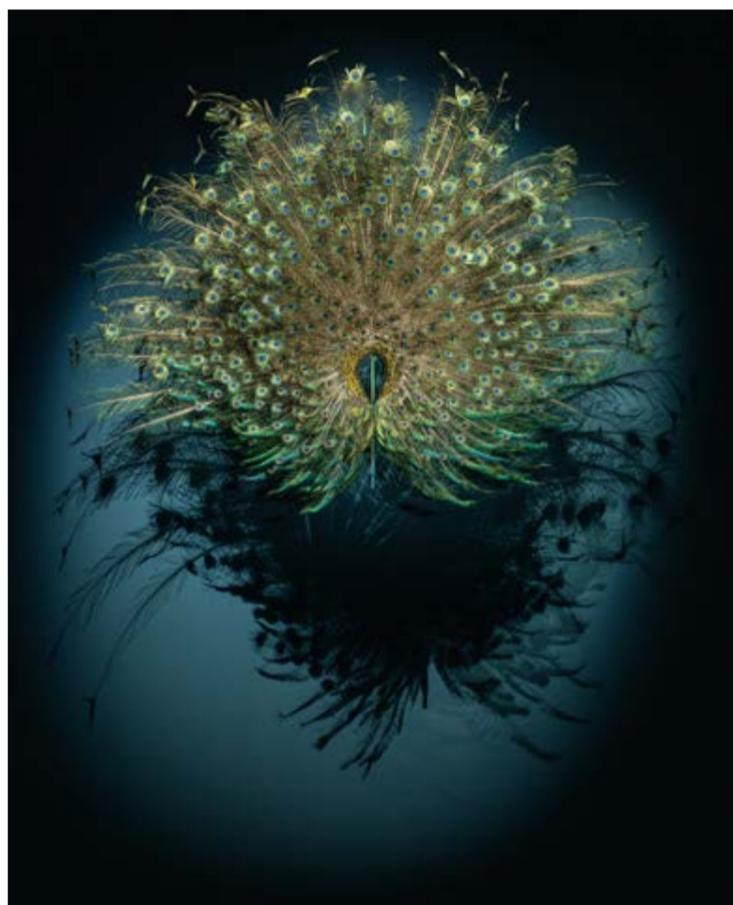
Les équipes pédagogiques sont invitées à motiver leur demande de participation sur ADAGE du 26/05/2023 au 19/06/2023.

La lettre de motivation doit donner à voir les prémices d'un projet pédagogique. Il s'agira de mettre en perspective les grands axes de travail possibles entre l'univers des créateurs en métier d'art et les programmes scolaires.

L'équipe pédagogique devra sélectionner deux des quatre créateurs partenaires pour motiver la demande.

Sur ADAGE, il sera demandé de reporter le nom des créateurs pour lesquels les univers artistiques ont été retenus.

Pour toutes questions concernant le dispositif vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante : matiereapenser.programme@gmail.com

01_Nelly
Saunier_Arbre
Paon_Nature
transformee N°33
©Antonin Bonnet

Les Grands Ateliers de France
matiereapenser.programme@gmail.com

Délégation académique action culturelle
Académie de Versailles

Contact : amandine.barrier-dalmon@ac-versailles.fr

En ligne :

<http://www.grandsateliersdefrance.com/fr/ateliers-3.html?gaf=ateliers>

<https://www.ac-versailles.fr/l-education-artistique-et-culturelle-121623>

01 _ Poesia_ Mobilier National ©Cátia
Esteves, 2021

**ACADÉMIE
DE VERSAILLES**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

**LES GRANDS ATELIERS
DE FRANCE**