

Dans l'esprit de PAB

Le présent règlement définit les règles applicables au concours.

Poser sa candidature implique l'acceptation sans réserve du présent règlement et des décisions du jury.

Article 1 – Objet du concours

Le Musée-bibliothèque Pierre André Benoit d'Alès (Gard), en partenariat avec l'association des amis du Musée PAB, organise une nouvelle édition du concours intitulée *Dans l'esprit de PAB*. Cette troisième édition a pour objectif de mettre en lumière les œuvres et le fonds de livres d'artistes présentés au Musée-bibliothèque.

Le concours est organisé du **31 août 2020 au 16 avril 2021 inclus**.

Date limite des inscriptions : **27 novembre 2020**.

Date limite d'envoi des réalisations : **16 avril 2021** (à retourner avec la fiche de renseignements en **annexe 4**).

Délibérations du jury : **20 avril 2021**.

Article 2 - Public concerné

Ce concours s'adresse aux élèves des écoles (CM2), des collèges et des lycées d'enseignement général, technologique et professionnel, publics et privés des départements du Gard, de la Lozère et de l'Ardèche, ainsi qu'aux centres de formation d'apprentis (CFA) et aux associations.

Les gagnants remporteront des dotations (article 7 du présent règlement).

Article 3 – Forme des productions

Création d'un livre d'artiste à partir d'une amorce proposée autour des œuvres du musée PAB

Pour les élèves des écoles (CM2) et collèges (6ème, 5ème, 4ème) ou autres publics ; dans le cadre d'un projet de classe interdisciplinaire, réalisation d'un livre d'artiste (définition **annexe 1**) à partir de l'amorce suivante : « Comme chaque soir, le gardien fait un dernier tour des salles du musée. Toutes les œuvres sont bien à leur place mais à peine la porte refermée, c'est une autre histoire... ».

Le livre d'artiste devra répondre aux contraintes suivantes :

- mettre en scène une ou plusieurs œuvres du musée proposées **en annexe 2** ;
- mettre en résonance la création plastique et le texte (par la mise en page, le travail typographique) ;
- comprendre 28 pages maximum et porter un titre - le choix du format est laissé libre.

- être accompagné d'un courrier collectif des participants présentant leurs démarches créatives.

Des pistes pour monter une séquence autour de ce projet sont proposées en **annexe 5**.

Création d'un GIF animé à partir de la poésie de Pierre André Benoit

Pour les élèves des collèges (classes de 3ème), lycées et autres publics, animer une œuvre de la collection du musée PAB sous forme d'un GIF en intégrant un mot ou une citation brève et pertinente du poème de PAB extrait du recueil *Le Chemin resserré* (**annexe 3**). Les productions pourront être envoyées par mail à museepab@alesagglo.fr ou via une plateforme de téléchargement.

Des pistes pour monter une séquence autour de ce projet sont proposées en **annexe 6**.

Article 4 - Jury

Le jury est composé de membres bénévoles ayant des compétences leur permettant de porter un jugement qualifié sur les œuvres soumises à leur appréciation.

Le jury se réserve le droit de modifier les catégories du concours en fonction du nombre de participants.

Le jury est responsable de ses choix et n'a pas obligation de les justifier. Ses décisions sont sans appel. Aucune information relative aux productions non retenues par le jury ne sera communiquée. Les membres du jury sont tenus à la discrétion quant aux délibérations.

Article 5 - Critères de sélection

Les critères retenus seront ceux d'inventivité, de créativité, d'originalité, d'humour, de qualité littéraire. Seront également appréciés les compétences techniques mises en œuvre ainsi que le respect des consignes.

Article 6 - Communication des résultats

Les résultats seront communiqués par courriel aux participants le 3 mai 2021.

Article 7 - Nature des prix

Tous les participants se verront remettre un objet souvenir de ce concours.

Un prix sera décerné aux participants pour chaque catégorie (exemple : atelier de gravure et typographie, rencontre avec un artiste, pass annuel, chèque cadeau, livres ...)

Article 8 - Remise des prix

La remise des prix aura lieu au Musée PAB le jour de la Nuit européenne des Musées, à l'auditorium du Pôle scientifique et culturel de Rochebelle.

À cette occasion les productions seront exposées dans les salles du musée.

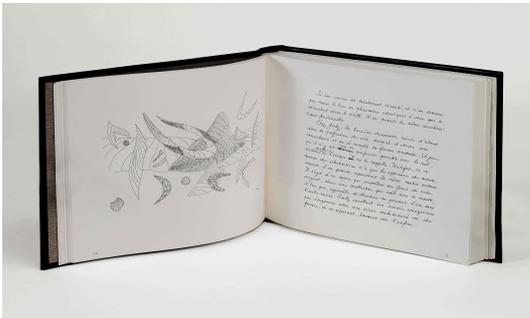
Article 9 - Droit à l'image et à la paternité des productions

Les participants acceptent par avance que leur production, leur nom, prénom et photographies prises lors de la remise officielle des prix soient utilisés par les médias locaux (droit à l'image signé par les responsables légaux) sans contrepartie financière.

Les productions seront restituées à l'issue de leur exposition au Musée.

Qu'est-ce qu'un livre d'artiste ?

Le livre d'artiste existe depuis plus d'un siècle. On date sa naissance en 1874 par Mallarmé et Manet. Il ne s'agit pas d'un livre de peinture ou d'un livre consacré à l'œuvre d'un artiste mais d'une création artistique réalisée à plusieurs mains, entre poètes, écrivains, artistes plasticiens, imprimeurs ou encore éditeurs. Parfois l'un d'entre eux endosse le rôle d'éditeur, tel fut le cas de Pierre André Benoit, collectionneur d'art et fondateur du musée qui porte aujourd'hui son nom. Cet Alésien, qui fut aussi artiste, poète et imprimeur de livres d'artiste, savait parfaitement orchestrer ces réalisations, travaillant tour à tour avec les plus grands artistes du XXe siècle.

Aussi appelé livre de dialogue, le livre d'artiste naît d'une rencontre entre l'écrit et l'image, d'une possession réciproque de la poésie et de la peinture. Chacun a besoin l'un de l'autre, chacun visitant l'autre. Il est un espace de partage, d'expérimentation et de dialogue, offrant un champ expérimental infini.

En tant que technique d'illustration, la gravure est fréquemment employée dans la réalisation des visuels, mais avec Pierre André Benoit le choix pouvait aussi être porté sur des créations originales : peintures, collages, photographies, ou encore dessins agrémentent les textes de ses réalisations.

Un peu à la manière d'un processus de réalisation artisanale, chaque élément du livre prend son sens, aussi bien par le texte, le visuel, que le choix du papier, de la typographie, ou encore de la mise en page.

Selon le choix porté lors du processus créatif, le livre d'artiste peut aussi bien être un livre objet, un livre en volume, qu'un livre pauvre au papier ordinaire. Le texte constitue bien souvent le premier élément dans la réalisation d'un tel ouvrage. Sauf exception, l'illustration vient dans un second temps, bien qu'il ne s'agisse en rien d'une hiérarchisation.

Enfin, bien souvent, le nombre d'exemplaires d'un livre d'artiste est restreint, ne dépassant pas la centaine d'exemplaires, comme pour se rapprocher de l'unique de l'œuvre d'art.

> Bibliographie pour aller plus loin :

http://www.bnf.fr/documents/biblio_livre_artiste.pdf

**ANNEXE 2 – Œuvres à mettre en scène
(CM2 - 4ème)**

Jean Arp, *Fruit préadamite*
1938
Plâtre 22,9 x 29 x 32 cm

Francis Picabia, *Cherchez d'abord votre Orphée*
1948
Huile sur toile 169.5 x 70 cm

Pierre Alechinsky, *Arbre de reconnaissance*
1992
Acrylique sur papier marouflé sur toile 137 x 75 cm

Georges Braque, *Oiseau en vol*
1962
Huile sur toile 38,1 x 55 cm

Camille Bryen, *Composition n°476*
1967
Huile sur toile 24,5 x 19 cm

ANNEXE 3 – Poème de PAB
(3ème - lycée)

*Je tourne en rond, tout recommence, mais avec
une nuance, car c'est au niveau supérieur d'un
escalier en colimaçon qui me semble sans fin.
Ce n'est jamais la même chose. A une autre hau-
teur la marche a beau avoir le même dessin tout
est changé. Redite pleine de nouveauté.*

PAB – *Le Chemin resserré*, 1966

ANNEXE 4 – Fiche renseignements

*La fiche de renseignements est à envoyer au Musée en même temps que les réalisations.
Elle permet de garantir l'anonymat des participants auprès du jury.*

Nom de l'établissement ou de la structure :

.....
.....

Nom du chef d'établissement ou de la structure :

.....
.....

Adresse postale de l'établissement ou de la structure :

.....
.....

Ville : Code postal :

Adresse e-mail de l'établissement ou de la structure :

.....

Téléphone de l'établissement ou de la structure :

.....

Classe participante (niveau) ou groupe (âge) :

.....

Professeurs/animateurs responsables :

.....
.....

Adresse e-mail des professeurs/animateurs responsables :

.....
.....
.....

Nombre d'élèves/de jeunes ayant participé à la réalisation du projet :

.....

Nom des élèves/des jeunes ayant participé à la réalisation du projet :

.....
.....

Titre de la ou des réalisation(s) :

.....

ANNEXE 5 - SÉQUENCE CYCLES 3 & 4 DANS LE CADRE DU CONCOURS (CM2 – 4ème)

« Comme chaque soir, le gardien fait un dernier tour des salles du musée. Toutes les œuvres sont bien à leur place mais à peine la porte refermée, c'est une autre histoire... »

Problématiques de la séquence

1. La narration
2. L'organisation texte/image : mise en page et résonance des images en lien avec l'écrit

Jean Arp (1886-1966)

Fruit préadamite

1938

Plâtre 22,9 x 29 x 32 cm

La sculpture *Fruit préadamite*, en plâtre, présente des formes rondes et souples d'inspiration naturelle. Elle semble saisie dans un mouvement perpétuel de transformation sur elle-même.

Peintre, sculpteur et poète allemand naturalisé français.

Cofondateur du mouvement Dada à Zurich en 1916, proche du Surréalisme et co-fondateur du groupe Abstraction-Création, il a reçu en 1954, le grand prix de la sculpture de la Biennale de Venise.

Le hasard est une composante essentielle de son œuvre.

Notions abordables : Forme, mouvement, matière, support

Auteur hétéroclite, touche à tout, il a traversé nombre de mouvements en « isme » du XXe siècle, sans jamais s'y arrêter. Il est connu pour ses recherches sans cesse renouvelées sur les mouvements rythmiques, les couleurs, les formes géométriques, l'espace, la matérialité de ses productions.

Francis Picabia (1879-1953)

Cherchez d'abord votre Orphée

1948

Huile sur toile 169,5 x 70 cm

Cherchez d'abord votre Orphée est remarquable d'abord pour sa composition de formes abstraites qui s'entremêlent en jouant sur les couleurs. Le point, récurrent dans son œuvre, est également présent ; la cerne blanche découpe certaines formes et les met en valeur, tandis que couleurs chaudes et couleurs froides se répondent.

Notions abordables : Espace, forme, couleur, matière

Pierre Alechinsky (1927 -)

Arbre de reconnaissance

1992

Acrylique sur papier marouflé

sur toile 137 x 75 cm

2020-2021 – Dans l'esprit de PAB

Peintre belge né en 1927 qui exploite la typographie et la calligraphie, la photographie, l'imprimerie, l'illustration, la gravure, les arts décoratifs. En 1949, il adhère au groupe Cobra dont il devient l'un des membres les plus actifs.

Souvent, son œuvre centrale est accompagnée de plusieurs vignettes destinées à préciser le sens du tableau.

Arbre de reconnaissance est composé d'un arbre unique, noir, agrémenté de points de tonalités grises et banches. Il est encadré et posé au-dessus de six vignettes rectangulaires et presque symétriques. Les deux centrales ont un de leurs bords découpé en zig-zag. Elles mélangent des formes abstraites, des graphismes et des écrits. Elles ont été peintes sur du papier ancien manuscrit à la plume. L'ensemble, noir et blanc a une forte connotation narrative et n'est pas sans rappeler l'organisation spatiale des BD.

Notions abordables : Espace, forme, geste, support, outil

Peintre français, il se rapproche tout d'abord du Fauvisme et développe un style « à la Cézanne » (pour sa déconstruction, sa décomposition) avant de fonder le Cubisme avec Picasso. Il insère des mots, des papiers collés, des matériaux (bois, sciure, métal) dans ses peintures puis travaille les trompe-l'œil pour les figurer. Il est un des artistes majeurs du XXe siècle

Georges Braque
(1882 – 1963)

Oiseau en vol

1962

Huile sur toile
38,1 x 55 cm

L'oiseau est un motif récurrent dans ses travaux. Il est ici fortement géométrisé et accompagné de fleurs elles-aussi, réduites presque à une expression abstraite. Le fond, dégradé de bleu nuit met en valeur le corps recouvert de nuances blanches de l'oiseau. On sent l'épaisseur des touches qui alourdissent un peu l'envol.

Notions abordables : Forme, geste, couleur, matière, lumière

Camille Bryen,
(1907 – 1977)

Composition n°476

1966

Huile sur toile

24,5 x 19 cm

Poète et graveur dans un 1er temps, Camille Bryen se met à créer des objets avant de devenir peintre. Son travail s'apparente aux courants de l'Abstraction lyrique et du Tachisme. Ses créations présentent au départ des couleurs violentes et des signes tracés comme des rayures ou des graffiti. Puis son travail s'oriente vers de grandes plages colorées et des touches en mosaïque. Après les années 1960, son langage devient plus subtil et les couleurs deviennent plus pâles, comme assourdis.

Composition N° 476 répond aux codes de cette dernière période. La toile est recouverte de formes carrées inégales. Les violets et les rouges sont dominants. Les tonalités plus claires que l'on retrouve au milieu du tableau organisent la composition, plus froide à gauche, plus chaude à droite. Aucune référence au monde réel, l'ensemble est ancré dans l'abstraction. La surface de la toile est recouverte d'éclaboussures, de résilles de peinture qui suggèrent un geste vif de l'artiste, issues sans doute de la pratique tachiste.

Notions abordables : Espace, forme, couleur, geste, lumière

Les incontournables de la séquence

1. Travailler en interdisciplinarité français/arts plastiques
2. Dégager de l'enseignable dans les deux disciplines
3. Produire un livre d'artiste qui mêle l'écrit et la production plastique dans une complémentarité qui dégage pour chaque discipline un potentiel créatif propre.
4. Visiter le PAB et amener les élèves devant les œuvres originales si possible (PEAC = rencontre avec les œuvres).

Thématiques abordables en français

- Récits variés, contes en CM2
- Contes étiologiques, récit de création en 6^e
- Regarder le monde, inventer des mondes (utopie, monde merveilleux, récits d'anticipation) en 5^e
- Récit de fiction en 4^e

Thématiques abordables en arts plastiques

- La narration visuelle
- Les dispositifs de présentation et de mise en espace des productions
- Les dispositifs de représentation
- Les matériaux & la matérialité
- Les dimensions sensorielles de la couleur
- L'hétérogénéité et la cohérence plastique

LES SÉANCES

Découverte des œuvres, choix argumentés des élèves (en direct au musée ou à défaut par format numérique)

Travail d'écriture : que font les œuvres quand les portes des musées se referment et que plus personne ne les regarde... ?

Présentation de références écrites (*Le cheval qui ne voulait plus être une œuvre d'art* d'Olivier Supiot ou *Les prisonniers du musée* de Xavier Armange), cinématographiques (*Le tableau* de Jean-François Laguionie, ou la série des *Nuits au Musée* de Shawn Levy), plastiques (les peintures égyptiennes, des BD comme *Artemisia* de Nathalie Ferlut et Tamia Baudoin ou *Picasso s'en va-t-en guerre* de Daniel Torres, le peintre de la figuration narrative Jacques Monory, Kurt Schwitter, Barbara Kruger, Marcel Broodthaers, Raoul Hausmann, Rémy Zaug, Magritte...) afin d'ouvrir les horizons des élèves.

Découverte du livre d'artiste (avec visite possible du PAB sur cette question) et analyse des rapports entretenus entre l'écriture et la création plastique (possibilité de montrer en prolongement les enluminures religieuses, *La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France* de Sonia Delaunay et Blaise Cendrars, les carnets de voyage d'Eugène Delacroix, *Jazz* d'Henri Matisse, certaines productions Dada, *La Rose et le Chien* de PAB & Tzara...).

Travail de production plastique :

Place de l'image par rapport à l'écrit (espace) : autour, à travers, dessus...

Autonomie et attache (correspondance de sens) de l'image par rapport au texte (se dégager de l'illustration pour aller vers un travail de création)

Réalisation de la mise en page du livre d'artiste regroupant l'ensemble des travaux écrits et plastiques des élèves.

Présentation du livre au concours.

☛ Ces séances sont à développer en fonction du programme annuel retenu par les enseignants.

L'ÉVALUATION

- Qualité de l'écriture, son inventivité, sa créativité, son humour, son respect des consignes (suite de l'amorce), des codes littéraires.
- Qualité et intérêt des créations plastiques : leur résonance avec le texte, la gestion de l'espace de la page (mise en page), le traitement des notions (couleur, forme, lumière, mouvement...).
- Qualité du livre d'artiste final, implication de chacun dans sa réalisation, de tous dans sa finalisation.

Compétences en français

- À l'oral : participer de manière constructive à un débat
- À l'écrit : en réponse à une consigne d'écriture, produire un écrit d'invention s'inscrivant dans un genre littéraire du programme, en s'assurant de sa cohérence et en respectant les principales normes de la langue écrite.

Compétences en arts plastiques

- Choisir, organiser et adapter des moyens plastiques en fonction des effets qu'ils produisent.
- Représenter le monde environnant en donnant force à son imaginaire.
- Se repérer dans les étapes d'une production artistique individuelle et collective.
- Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de prise en compte du spectateur.
- Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique.

ANNEXE 6 - SÉQUENCE 3ème – Lycée DANS LE CADRE DU CONCOURS

« *Je tourne en rond, tout recommence, mais avec une nuance, car c'est au niveau supérieur d'un escalier en colimaçon qui me semble sans fin. Ce n'est jamais la même chose. A une autre hauteur la marche a beau avoir le même dessin tout est changé. Redite pleine de nouveauté.* »
Pierre André Benoit, *Le Chemin resserré*, 1966.

Problématiques de la séquence

1. L'appropriation, la traduction, le détournement d'une œuvre d'art sous forme de GIF animé.
2. L'organisation texte/image : l'introduction d'un mot, d'un fragment de phrase, d'un texte dans une image animée.

LE GIF

Le format GIF - *Graphics Interchange Format* - fut créé en 1987 dans les studios du réseau CompuServe (sorte de Minitel américain qui s'étendra dans le monde entier dans les années 80-90). Il s'est assez rapidement démocratisé et aujourd'hui, de nombreux logiciels de retouche d'images proposent assez simplement de mettre les images en boucle, Photoshop, Gimp... On en trouve également en ligne, GIF Maker, GIF Creator, GIPHY Gifmaker... Quant aux applis de téléphone portable, elles proposent Boomerang, Gif Pager, Give me Five, Gify Cam...

Ce format d'images animées acquiert ses lettres de noblesse grâce au concours Motion Photography Prize lancé par la Saatchi Gallery et Google en février 2014 ; l'amélioration des débits internet permettent aux artistes des créations de plus en plus dynamiques et ambitieuses.

Il y a plusieurs catégories de Gif : les hypnotiques qui jouent sur les effets visuels, issus des *Rotoreliefs* de Marcel Duchamp ; le Gif cinemagraph qui s'est d'abord développé dans la photographie de mode avant de s'élargir à l'ensemble des Gifs (l'animation ne concerne plus qu'une partie de l'image animée de mouvements subtils, de changements d'atmosphère, donnant l'impression de voir bouger la photographie) ; le Gif Parallax, variante du cinemagraph qui se caractérise par des mouvements verticaux et/ou horizontaux de certaines parties de l'image ; le split-depth qui donne l'illusion qu'une partie de l'image se détache en simulant un effet 3D ; le Gif même qui représente une image, un texte, une vidéo, un concept, souvent comique, dont la diffusion se fait massivement via Internet, généralement par les réseaux sociaux, pouvant créer le « buzz » ; le Gif comique, burlesque, absurde, parodique ; le Gif analogique qui traduit bien ce regain d'intérêt pour les formes expérimentales de l'animation et des effets optiques ; et enfin, le Gif décoratif qui dynamise l'aspect un peu terne et statique des pages html.

De nombreuses galeries ou musées d'art contemporain proposent aujourd'hui des œuvres d'art sous forme de Gifs vidéoprojetés sur les murs ou en lien avec des installations. On peut aller voir du côté de Nam June Paik, de Dan Graham, de Bill Viola, de Jeffrey Shaw pour visionner des œuvres numériques et du côté d'Anna Hrachovec, de Rebecca Mock, d'Of Sparrows, de Flux Machine, de Romain Laurent, d'Emma Critchley, de Kostas Agiannitis, de Christinia Rinaldi, de Stephanie Schneider, de Matthew Clarke, ou encore de Micaël Reynaud, Gerardo Juarez... pour ce qui est des Gifs.

Les incontournables de la séquence

1. Visiter le PAB et amener les élèves devant les œuvres originales si possible (PEAC = rencontre avec les œuvres) pour qu'ils puissent choisir l'œuvre qu'ils souhaitent mettre en animation (éventuellement, dans l'impossibilité de faire une visite au musée, demander le catalogue numérique des collections).
2. Leur communiquer le texte de Pierre André Benoit pour qu'ils en choisissent un extrait à mettre en lien avec leur animation.
3. Former les élèves (si nécessaire) à la technique du GIF.

Thématiques abordables en arts plastiques en 3ème

- La ressemblance : la valeur expressive de l'écart dans l'art ; l'idée de traduction, d'appropriation, de filiation, de détournement...
- Les incidences du numérique sur la création.
- Le numérique comme processus et matériau artistique.
- Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques.

Thématiques abordables en arts plastiques au lycée

- Les Machines à dessiner, protocoles ou programmes informatiques pour générer des dessins (questions bac enseignements de spécialité) et extension du dessin.
- La monstration et la diffusion de l'œuvre par des moyens numériques.
- Le projet de l'œuvre.

Questionnements artistiques interdisciplinaires : Animation des images et interface de leur diffusion et de réception.

Questionnements artistiques transversaux : L'art, les sciences et les technologies, dialogue ou hybridation.

LES SÉANCES

Découverte des œuvres de la collection permanente (en direct au musée ou à défaut par format numérique) : choix personnel d'une œuvre.

Découverte du texte de Pierre André Benoît : choix d'un fragment (mot, citation courte ou non) à intégrer dans l'animation.

Travail de production plastique

Appropriation de l'œuvre, détournement, dans quel registre, pour quelle finalité ?

Rôle de l'image, rôle de l'écrit dans le Gif ?

Présentation des Gifs au concours.

Ces séances sont à développer en fonction du programme annuel retenu par les enseignants.

Possibilité de consulter les nombreuses ressources du site académique : <https://disciplines.ac-montpellier.fr/arts-plastiques/cercle-d-etude>

L'ÉVALUATION

Qualité et intérêt des Gifs : l'inventivité de la transformation, sa résonance avec le texte, sa technicité

Compétences en français

- Capacité à mettre en valeur le sens littéral et l'organisation d'un texte complexe et/ou littéraire par des efforts d'interprétation.
- Grâce à la maîtrise d'un riche bagage lexical, l'élève sait faire preuve de beaucoup de nuance, de sensibilité et de finesse dans son expression ou dans sa compréhension des textes.
- Faire le lien entre un document visuel et un document écrit par l'analyse.
- Aisance à mettre en résonance et en réseau plusieurs œuvres relevant de domaines artistiques différents.
- Aisance à percevoir les nuances dans les relations entre différents champs de connaissances artistiques.
- Aisance et assurance à mobiliser à bon escient ses connaissances artistiques, culturelles et lexicales pour présenter, caractériser, analyser et interpréter une œuvre avec précision, finesse et nuance.
- Aisance et assurance dans le choix et l'emploi des différents matériaux, outils et techniques liés à un projet de création.

Compétences en arts plastiques

- Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique
- Se repérer dans les étapes d'une production artistique individuelle et collective
- Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de prise en compte du spectateur

- Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique
- Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées
- Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain, notamment sur la diversité des images fixes et animées, analogiques et numériques.