HÉLÈNE DELÉPINE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
À DESTINATION DES ENSEIGNANTS

Dans l'épaisseur du sol

Exposition itinérante du 18 octobre au 13 décembre 2024

Le MAT – centre d'art contemporain du Pays d'Ancenis

centre d'art contemporain du Pays d'Ancenis

www.lemat-centredart.com

LE MAT
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SOMMAIRE

INTRODUCTION 3

MATMOBILE 4

HÉLÈNE DELÉPINE 5

SA PRATIQUE ARTISTIQUE 6

DANS L'ÉPAISSEUR DU SOL 7

LA CÉRAMIQUE 8

PISTES PÉDAGOGIQUES 10

LES RESSOURCES 11

IMFORMATIONS PRATIQUES 12

LE MAT
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Ce dossier pédagogique est destiné aux enseignants.es et à toute personne (animateur.trice, éducateur.trice de jeunes enfants, assistant.e maternelle, soignant.e) souhaitant venir avec un groupe d'enfants (de 0 à 18 ans) ou d'adultes pour visiter les expositions temporaires du MAT.

Cet outil propose des pistes de réflexions, des idées d'ateliers et des ouvrages en lien avec la prochaine exposition : *Dans l'épaisseur du sol*. Ce dossier pédagogique vous permet de prendre connaissance de l'exposition dans sa globalité de manière simple afin de pouvoir préparer votre visite au préalable et approfondir certains points au retour en classe, centre de loisirs ou autre.

Le MAT, centre d'art contemporain du Pays d'Ancenis soutient les artistes par l'organisation de résidences, la production d'oeuvres et d'expositions tout au long de l'année au sein de l'ancien presbytère de Montrelais et plus largement sur le territoire du Pays d'Ancenis.

À égale distance de Nantes et Angers, la programmation du MAT est liée par un élément naturel remarquable : la Loire.

L'équipage du MAT (Montrelais Art Territoire), composé de bénévoles et de salariés, s'engage pour rendre l'art accessible au plus grand nombre à travers des moments de convivialité tels que des rencontres avec les artistes, des visites, des ateliers de pratique artistique, des conférences et des stages.

INTRODUCTION

D'octobre à décembre 2024, Le MAT organise une exposition itinérante de la sculptrice Hélène Delépine.

Les oeuvres d'Hélène Delépine sont des jeux de construction fait d'expériences et de combinaisons. Dans ses sculptures en céramique et ses dessins numériques, elle explore une grande variété de points de vue et joue avec les rapports d'échelle. Inspirée par des figures simples issues de son expérience du quotidien, Hélène Delépine aime produire des rencontres inhabituelles.

Entre la résistance et la fragilité, le rigide et le dissolu, le géométrique et l'organique, elle traduit la dualité et la contradiction de son environnement. La terre est son matériau de prédilection.

Cette exposition fera étape dans 3 lieux situés au Nord Ouest du Pays d'Ancenis. Chaque étape durera 2 à 3 semaines et s'inscrira dans un espace de convivialité déjà existant dans la commune. Il s'agira de la même exposition qui prendra 3 formes différentes et s'adaptera au contexte de chaque étape.

MATMOBILE

Le MAT centre d'art contemporain du Pays d'Ancenis soutient les artistes par l'organisation de résidences, la production d'œuvres et d'expositions tout au long de l'année au sein des 20 communes qui compose le territoire rural du Pays d'Ancenis. Le MAT organise sa programmation dans une logique de circulation en 3 temps et sur 3 zones géographiques par an.

Depuis début 2024, l'association s'est dotée d'un véhicule utilitaire de 3 m². Il lui permet d'amener des œuvres et des expositions qui se déplient dans une diversité de contextes (salle communale, maison de retraite, anciens commerces, hangars agricoles, etc.).

Le MAT dessine progressivement les contours de sa Matmobile. Elle est composée d'un véhicule équipé de modules d'exposition et de médiation nomade qui peuvent faire escale dans tout type de lieux sur le Pays d'Ancenis.

Elle se compose d'un mobilier scénographique qui se déploie pour présenter des oeuvres (dessins, peitures, sculptures, photographies, vidéos), des éditions et des livres d'artistes. Un outil numérique de conception d'exposition, *Créer ton expo* complète l'expérience.

La Matmobile est un support pour inviter des artistes contemporains et faire voyager des oeuvres dans des espaces insolites ou non dédiés aux expositions.

HÉLÈNE DELÉPINE

Née en 1987 à Pont-Audemer – vit et travaille à Nantes. Hélène Delépine est une artiste céramiste française. Elle pratique aussi le dessin, la sculpture et la photographie.

Après des études en Céramique à l'Ecole Supérieure des Métiers d'Arts d'Arras jusqu'en 2009, Hélène Delépine a poursuivi son cursus en Design et en Art à l'Ecole Nationale Supérieure d'Art de Limoges où elle a été diplômée en 2013. Après plusieurs années passées en Limousin, elle s'est installée à Nantes où elle vit et travaille depuis 2018.

Son travail est régulièrement exposé en France dans des centres d'art, galeries et espaces d'art contemporain. En 2021, ses œuvres ont été montrées à l'occasion d'une exposition monographique à l'Abbaye Saint-André, centre d'art contemporain de Meymac. En 2022, l'artiste a été invitée par le FRAC des Pays de la Loire, le département de Maine-et-Loire et la commune de Loire-Authion pour une résidence et une exposition personnelle à la galerie Hors-Champ. En 2022, Hélène Delépine a été séléctionnée avec d'autres artistes pour une résidence « Entre les murs » de 3 mois à l'Abbaye de Fontevraud. Durant l'été 2023, leurs installations ont été présentées au public dans le cadre d'un parcours immersif dédié à la création contemporaine dans les jardins et au cœur du monastère.

Capture vidéo « Nager entre deux eaux» – Hélène Delépine (résidence à Loire-Authion), en 2022 : https://www.youtube.com/wat ch?v=Cy7C4NRyv7k

SA PRATIQUE ARTISTIQUE

La pratique graphique d'Hélène Delépine alimente la conception de ses volumes en céramique. Le travail préparatoire consiste, pour elle, à exécuter des croquis sur place, en extérieur, face à des constructions. Ses dessins au trait, linéaires, constitués de lignes droites, horizontales, verticales ou diagonales révèlent une forme architecturale, le pourtour d'une façade, la forme d'un toit, d'une ouverture. Elle s'attache uniquement aux lignes de construction et aux proportions du monument sans relever aucun détail architectural.

Hélène Delépine, Vue de l'exposition *Construire corrélations entre le dessin et la céramique*, 2023. Crédit photo : Laurent Arduin © Hélène Delépine, ADAGP, Paris, 2023

À partir de ces points de vue dessinés en perspective frontale ou cavalière, elle réalise des édifices en terre à une échelle réduite. Sculpter un matériau comme la pierre, c'est enlever de la matière à un bloc plein. En céramique, modeler l'argile, c'est ajouter de la matière au fur et à mesure que l'objet s'élève autour d'un vide. L'argile, grâce à sa plasticité, se malaxe et prend forme. Le fait que la terre, de consistance molle, une fois cuite, devienne aussi dure que la pierre intéresse Hélène Delépine. Cet aspect minéral la conduit à élaborer des volumes architecturaux de forme géométrique simple, façonnés avec des plaques de terre.

Les dessins alimentent les lignes de structure et les proportions de la future sculpture. La sobriété des constructions est renforcée par une économie de détails et valorisée par le relief, la profondeur et la lumière. Le répertoire de formes architecturales ainsi créé incite à une réflexion autour du bâtiment banal ou patrimonial. Pour mieux révéler le réel, l'artiste en construit des formes abstraites.

Texte exposition *Construire, corrélations entre le dessin et la céramique ;* « Du dessin au volume » de Clotilde Boitel, octobre 2023.

LE MAT
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DANS L'ÉPAISSEUR DU SOL

Pour l'automne 2024, Le MAT a invité l'artiste Hélène Delépine. L'exposition *Dans l'épaisseur du sol* sera présentée dans 3 communes. Ce seront les mêmes œuvres, mais joueront sur des variations de présentations. Le MAT a recherché trois lieux dans trois communes du Pays d'Ancenis.

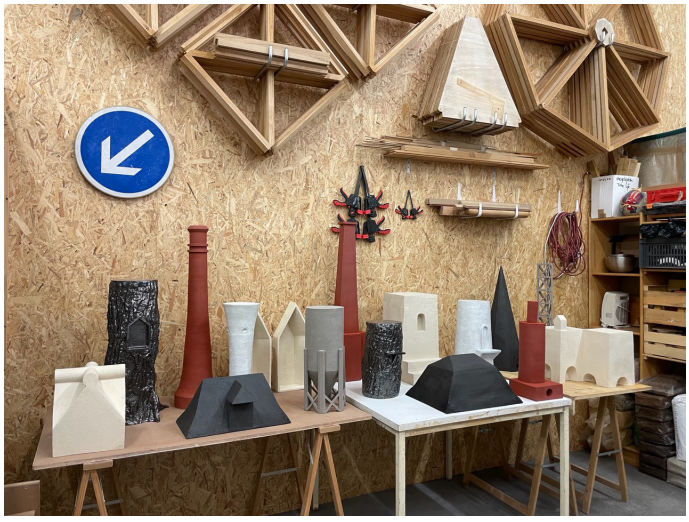
– À Teillé, le complexe sportif et culturel du Clos Olivier a été inauguré en mars dernier. Il se compose d'une salle de sport avec vestiaires et sanitaires, d'une bibliothèque gérée par la COMPA et d'un espace culturel à destination des associations.
– La Résidence La Suzaie, établissement ouvert en juillet 2008, est intégrée au cœur de la commune de Trans-sur-Erdre.
– Située dans le bourg de Riaillé, rue du Calvaire, la salle municipale accueille famille, réunions et activités associatives...

Au cours de l'année, Hélène Delépine a eu plusieurs fois l'occasion de venir découvrir les différentes communes. De février à avril 2024, elle a animé des ateliers dans 2 écoles du Pays d'Ancenis dans le cadre d'un itinéraire d'éducation artistique et culturelle. Les 2 classes de CM1/CM2 de l'école Notre-Dame à Mouzeil et l'école Anne Sylvestre à Pouillé-les-Côteaux ont été invitées à s'inspirer de l'environnement extérieur de l'école. Les élèves ont créé une collection de formes, en lien avec le paysage, l'architecture, la construction et les édifices. Les ateliers menés en classe se présentaient sous la forme de promenades, récoltes d'images et de matériaux, croquis, fabrications de traces et d'empreintes.

Pour Hélène Delépine, la déambulation dans les communes du Pays d'Ancenis, entre Mouzeil et Pouillé-les-Côteaux a été fondamentale pour appréhender le territoire. Cela lui a permis de relever les similitudes entre certains sites, ou à l'inverse les différences qu'il peut y avoir.

Elle a arpenté le territoire et réalisé des photographies et des croquis qu'elle a ensuite retravaillé dans son atelier. Ces éléments architecturaux, Hélène Delépine s'en est emparé pour réaliser une vingtaine de pièces. Les nouvelles sculptures font écho à l'architecture spécifique du territoire : toiture, château d'eau, cheminée minerais, église à toit pointu. Les différentes pièces sont de couleurs : blanches, beiges, rouges, noires et grises.

Restitution des 2 classes de CM1/CM2 de l'école Notre-Dame et l'école Anne Sylvestre.



Nouvelles sculptures pour l'exposition *Dans l'épaisseur du sol* dans l'atelier d'Hélène Delépine, en juillet 2024.

LE MAT
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LA CÉRAMIQUE

Qu'est-ce que la céramique ?

Mot d'origine grecque : *keramos* signifie « argile ». Le terme générique de céramique désigne l'ensemble des objets fabriqués en terre qui ont subi une transformation physico-chimique irréversible au cours d'une cuisson à température plus ou moins élevée.
La céramique est le premier « art du feu » à apparaître, avant le travail du verre et du métal, à la fin de la préhistoire, au Néolithique. La céramique est non seulement un marqueur culturel dans la plupart des sociétés mais aussi le matériau le plus abondant que l'Homme ait créé.
Utilitaire ou expression artistique, elle reflète les changements des modes de vie et témoigne des progrès techniques (maîtrise des quatre éléments naturels : la terre, l'eau, le feu et l'air). Elle restitue les coutumes, les habitudes alimentaires et les pratiques cultuelles d'un peuple à une époque donnée. Objet du quotidien, sujet d'étude ou œuvre d'exception, la céramique demeure une source inépuisable d'inspiration.

La céramique possède des caractéristiques très différentes selon la nature de ses composants et la température de cuisson. On distingue plusieurs catégories de céramiques : des poteries, des terres vernissées, des poteries siliceuses, des grès, des faïences, des porcelaines tendres ou dures...

Plusieurs solutions s'offrent alors au potier pour façonner sa pièce : le modelage, le tournage ou le moulage.

La cuisson

Après le séchage complet de la pièce, intervient la cuisson. Elle diffère selon la terre utilisée, l'émail et le résultat voulu. Cette partie délicate dans la fabrication de la céramique permet la transformation de l'argile crue et malléable en terre cuite figée, dure et cassante. Un four peut fonctionner avec du bois, du gaz ou de l'électricité.
Le temps de cuisson nécessaire est long, plusieurs heures pour faire monter progressivement la température entre 800°C et 1400°C selon le cas.
Le refroidissement du four doit être progressif avant le défournement des pièces. Sortie du four, deux cas de figure se présentent : soit notre pièce est terminée et elle peut être utilisée, soit on va l'agrémenter d'un vernis appelé glaçure ou d'un décor spécifique puis la cuire de nouveau avant utilisation.

Cuisson de quelques pièces pour l'exposition *Dans l'épaisseur du sol* dans le four.

PISTES PÉDAGOGIQUES

Mots-clés : architecture, paysage, sculpture, construction, dessin, céramique, graphique, volumes, points de vues, perspectives, matière, échelle, modeler, argile, formes géométriques, relief, collecte, installation, design, lignes, terres, texture, matières

RÉFLÉCHIR : Pour préparer la visite, les questions à se poser

Cycle 1 [de 3 à 6 ans]

Autour de la céramique
• Qu'est-ce que la céramique ? Qu'est-ce qu'une sculpture ? Quelles techniques sont sollicités dans la céramique ?
• Quel est l'aspect de la céramique (aspect mat/brillant), sa relation aux couleurs (couleurs vives/tranchées, pastels...) et à la matière (lisse, rugueuse, poreuse...) ?

Autour de la notion de sculpture et de l'appréhension du volume
• Suis-je devant une sculpture ? Comment puis-je expliquer ce qu'est une sculpture ? La sculpture est-elle en ronde-bosse ou en bas-relief ?
• Y a-t-il nécessairement un socle pour une sculpture ?

Cycle 2 [de 6 à 9 ans]
et cycle 3 [de 9 à 11 ans]

Autour des techniques
• Comment peut-on différencier une sculpture d'une installation ? Quelles peuvent être les intentions de l'artiste dans une œuvre ?

Autour de la réception d'une œuvre, Qu'est-ce qui le plaît ou ne me plaît pas ? Qu'est-ce qui me pose question ? Qu'est-ce qui est évident pour moi dans ce que je vois ? Est-ce que le titre de l'œuvre peut m'apporter des précisions sur la signification de l'œuvre ?

Autour de la tradition, de l'Histoire de l'art
• Dans cette exposition, les œuvres s'inscrivent-elles dans une tradition/ un savoir-faire ? les œuvres présentent-elles une influence stylistique/esthétique ? Peut-on faire des rapprochements avec d'autres artistes ou d'autres mouvements artistiques ?

Collèges et Lycées : [de 12 à 18 ans]

Autour de la matière
• Quelles sont les marques (effet de texture, impression de mouvement, relation à la couleur, détails de fabrication) qui indiquent/qui nous renseignent sur la technique de l'artiste ?
•Quels effets (mat, brillant...) peuvent être choisis par le céramiste et qu'est-ce que cela produit dans notre perception/appréhension de l'œuvre ?

Autour de l'œuvre en volume
• Appréhende-t-on de la même façon une œuvre en volume qu'une œuvre bidimensionnelle ? Dans quelle relation à l'espace s'inscrit une œuvre en volume ? À quel moment une sculpture devient-elle une installation ?

ACTIVITÉS :

Cycle 1 :
-Atelier pâte à modeler - du papier à la 3D
-Collecte par le ramassage de l'environement
-Emprunte des végétaux sur du papier et de la terre

Cycle 2 :
-Collecte de l'architecture par le dessin et la photo
-Collecte par le ramassage de l'environement
-Emprunte des végétaux

LES RESSOURCES

RESSOURCES EN LIGNE

Site internet : https://helene-delepine.com

Instagram : @helene_delepine_artwork

Vidéo «Nager entre deux eaux» – Hélène Delépine (résidence à Loire-Authion), en 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=Cy7C4NRyv7k

https://www.fontevraud.fr/leternel-et-lephemere-helene-delepine/

PISTES BIBLIOGRAPHIQUES

La lecture des pierres – Roger Caillois

Atlas des curiosités – Editions 303 des Pays de la Loire

Ettore Sottsass – *Ceramics*

Tim Ingold – *Une brève histoire des lignes*

Faire, anthropologie, archéologie, art et architecture

LAHAUSSOIS, Christine. *La céramique. Arts et tech- niques*, éd. Massin, 1994
COLL,.Vocabulaire technique de la céramique, éditions du patrimoine, 2001

La céramique au-delà de la céramique, nov/déc. 2013-janv. 2014, in Artpress2 n°31.

Il était une forme, Crushiform et Gazhole

INFORMATIONS PRATIQUES

Dans l'épaisseur du sol

Exposition itinérante d'Hélène Delépine

Teillé, Trans-sur-Erdre et Riaillé

Exposition du 18 octobre au 13 décembre 2024

Le MAT Ancenis-Saint-Géréon
Chapelle des Ursulines
Avenue de la Davrays
44150 Ancenis-Saint-Géreon
+33 (0)2 40 09 73 39
mediation-ancenis@lemat-centredart.com

Le MAT Montrelais
19 bis place de l'Abbaye
44370 Montrelais
+33 (0)2 40 98 08 64
mediation-montrelais@lemat-centredart.com

Le MAT bénéficie également du soutien de la société comptable Équivalences. Le MAT est membre du Pôle art visuel des Pays de la Loire et du réseau ESS.

centre d'art contemporain du Pays d'Ancenis

www.lemat-centredart.com