

DOSSIER
PÉDAGOGIQUE ↘

DES CHIENS ET DES LOUPS

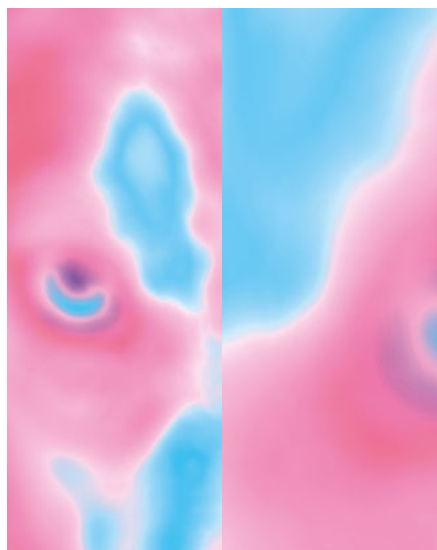
JEUNE CRÉATION #3

*Kels Coker
Marie Rapinel
Seoyoung Je
Manon Salmon
Lucien Lyon*

The background of the entire page is a soft, abstract composition of wavy, organic shapes in shades of pink and light blue. The colors blend into each other, creating a dreamy, ethereal atmosphere. The shapes vary in opacity, with some areas appearing more saturated than others.

présentation de l'exposition

LES THÈMES ABORDÉS

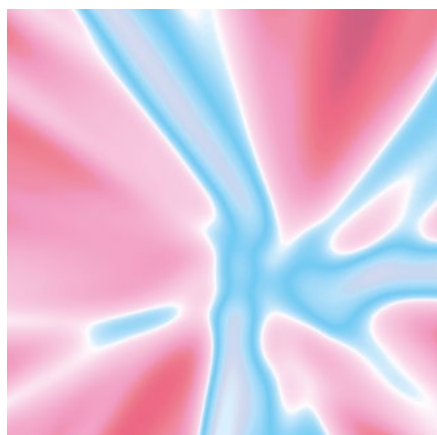
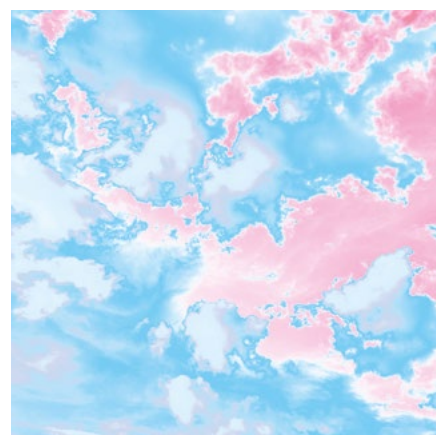
La frontière entre réel et imaginaire

Les artistes exposés puisent autant leur inspiration dans le souvenir, la fiction que le réel. Une photo prise par Seoyoung Je devient le support pour une image reconfigurée, **ouvrant la porte d'un monde onirique**. Les souvenirs d'enfance peints par Manon Salmon servent de support pour inventer des personnages étranges et imprévisibles.

La mémoire des voyages de Kels Coker lui permet de peindre des **atmosphères pastels et vaporeuses**. La frontière entre la réalité et l'imaginaire s'estompe, révélant que les deux sont toujours un peu mêlés dans l'art, et qu'ils se nourrissent mutuellement.

Le souvenir et la mémoire collective

En reprenant **des éléments typiques de l'enfance**, comme le jeu et la découverte, en se référant à des symboles partagés comme le pantin ou le carrousel, en peignant des paysages et des villes, les artistes mettent la lumière sur des références partagées. Entre leurs différents styles, un lien se tisse autour **d'une sorte de mémoire collective**, activée par des images partagées. La nature, l'enfance, le quotidien, autant de thèmes qui trouvent un écho en nous, et réveiller nos propres histoires.

Des images pour raconter des histoires

En reprenant **des éléments typiques de l'enfance**, comme le jeu et la découverte, en se référant à des symboles partagés comme le pantin ou le carrousel, en peignant des paysages et des villes, les artistes mettent la lumière sur des références partagées. Entre leurs différents styles, un lien se tisse autour **d'une sorte de mémoire collective**, activée par des images partagées. La nature, l'enfance, le quotidien, autant de thèmes qui trouvent un écho en nous, et réveiller nos propres histoires.

VISITES

➤ Primaires

DURÉE : 1H
(modulable)

Objectif : Initier les enfants à l'art au travers de la pratique et de la discussion. Créer des connexions entre l'art et le monde qui les entoure.

Déroulé ➤

1. Visite de l'exposition

Visite guidée de l'exposition avec un.e médiateur.ice. Les enfants découvrent les oeuvres et sont invités à commenter et poser des questions.

2. Temps d'échange

Accompagnés de le.a médiateur.ice, les enfants prennent le temps de partager leurs ressentis et ce qu'ils ont compris de l'exposition.

3. Ateliers

a. Atelier aquarelle

Comme les artistes qui peignent des souvenirs, les enfants peuvent choisir un souvenir personnel, réel ou inventé, à mettre en image avec de l'aquarelle à la manière de Marie Rapinel. Le souvenir choisi peut être guidé par une thématique définie auparavant : un souvenir joyeux, un souvenir festif etc..

b. Atelier fiction

En regardant les peintures de Manon Salmon, les élèves peuvent inventer les histoires qui se cacheraient derrière les peintures. L'idée est de stimuler l'imagination et la créativité en inventant des histoires en partant de personnages qui leur ressemblent.

c. Atelier collage

Lucien Lyon redessine la figure du pantin avec des formes géométriques. Les élèves sont invité·es à créer leur propre Pantin avec des gommettes. Cela permet de développer l'imaginaire et de travailler sur la perception des formes.

d. Atelier peinture au doigt

En s'inspirant des toiles très texturées de Kels Coker, les élèves sont invité·es à peindre un souvenir de vacances en utilisant leurs doigts. Cela permet de se familiariser avec la peinture et la matière du papier grâce au toucher.

4. Conclusion

Les enfants qui le souhaitent peuvent faire un retour sur leurs créations. Dernier temps d'échange pour conclure la visite.

La visite est pensée en lien avec le programme officiel du ministère de l'éducation nationale pour les cycles 2 et 3. Les **compétences visées** sont :

- **Observer - Comprendre - Décrire**
- **S'exprimer - Imaginer - Créer**
- **Coopérer - Expérimenter**
- **Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art**

mots clés enrichis →

Peinture - Jeu - Dessin - Sculpture -
Collage - Souvenir - Imagination - Fiction

VISITES

↗ Collège

DURÉE : 1H30
(modulable)

Objectif : Sensibiliser les enfants aux questions du récit, de la fiction et de l'imaginaire. Les encourager à développer un avis et un regard sur l'art et le monde qui les entoure.

Déroulé ↘

1. Visite de l'exposition

Visite guidée de l'exposition avec le·a médiateur·ice. Guidés par des questions et des indications, les élèves sont invités à être actifs dans la visite et à penser à un premier retour sur les oeuvres.

2. Temps d'échange

Accompagnés de le·a médiateur·ice, les élèves discutent pour donner leurs avis argumentés. L'objectif est de favoriser l'observation active, l'analyse et l'échange.

3. Ateliers

a. Atelier aquarelle

L'atelier aquarelle permet aux enfants de découvrir la technique utilisée par Marie Rapinel. Le but est de s'amuser avec la couleur et la matière avant tout. Pour cet atelier, les élèves peuvent se mettre en binôme et peindre un portrait de leur camarade. Grâce aux oeuvres de Marie Rapinel qui leur serviront d'inspiration, l'idée est qu'ils pratiquent une activité artistique sans la pression de devoir faire une peinture réaliste. L'important c'est la création, pas uniquement le résultat.

b. Créer une histoire à plusieurs

Les élèves se répartissent en petits groupes. Chaque groupe choisit trois toiles parmi celles de Seoyoung Je. Ils peuvent alors inventer un récit dans lequel ils incorporent les scènes représentées par l'artiste sur les toiles qu'ils ont choisies. L'idée est de développer une narration autour de l'univers de l'artiste et voir au-delà de la simple figuration.

c. Atelier poésie

En extrayant des phrases des oeuvres de Lucien Lyon, les élèves doivent créer leurs propres poèmes. Le style des peintures de Lucien Lyon étant plus proche de l'univers de la BD, l'idée est de mélanger les genres en créant de la poésie à partir d'un support qui paraît ne pas avoir de lien avec ce mode d'écriture.

d. Atelier exprimer ses goûts

Les élèves peuvent choisir dans l'exposition une oeuvre qu'ils apprécient et une qui les laisse plus perplexes. Le but est qu'ils prennent le temps de définir trois arguments pour expliquer ce qu'ils aiment dans la première oeuvre, et à l'inverse ce qu'ils n'aiment pas ou ce qu'ils ne comprennent pas dans la seconde. Le but est d'apprendre à argumenter et regarder les créations artistiques avec plus de précisions.

4. Conclusion

Les élèves qui le souhaitent peuvent faire un retour sur leurs créations. Dernier temps d'échange pour conclure la visite.

La visite est pensée en lien avec le programme officiel du ministère de l'éducation nationale pour le cycle 4. Les **compétences visées** sont :

. Expression orale - écriture - Culture littéraire

. Sensibilité à l'art - Analyse - Mettre en relation sa pratique et celle d'un artiste

• Expression - Expérimentation - Création

**• S'ouvrir à l'altérité - Développer son jugement
Exprimer sa sensibilité**

mots clés enrichis →

*Dessin - Analyse - Écriture - Fiction - Critique -
Aquarelle - Co-crée - Imaginaire - Poésie*

VISITES

↗ Lycée

DURÉE : 1H30
(modulable)

Objectif : Encourager la réflexion argumentée autour de l'art et développer une pratique artistique.

Déroulé ↘

1. Visite de l'exposition

Visite guidée avec un.e médiateur.ice. Présentation de l'exposition, discussion pour comprendre le propos des artistes.

2. Temps d'échange

Accompagnés de le.a médiateur.ice, les élèves discutent pour donner leurs avis argumentés. L'objectif est de favoriser l'observation active, l'analyse et l'échange.

3. Ateliers

a. Atelier fanzine

Les élèves (seul.es ou en petits groupes) peuvent créer leur propre personnage en s'inspirant de ceux de Manon Salmon. A partir de là, ils sont invité.es à mettre leur personnage en scène dans une petite histoire qu'il pourront dessiner en format fanzine (petit carnet fait main).

b. Atelier de critique

Les élèves se répartissent en groupe. A chaque groupe est attribué un thème (l'enfance, le rêve, le voyage, l'animal...). Les groupes doivent trouver au moins deux oeuvres parmi celles de l'exposition qui traitent de ce thème. L'objectif est de créer une critique comparée de ces deux oeuvres et d'étudier comment le thème est interprété différemment dans chacune d'elle : le message porté est-il le même ? Comment les styles et les couleurs différentes modifient la perception du thème ? Le thème est-il interprété de la même manière dans les deux oeuvres ?

c. Atelier dessin au pastel

Dans ses peintures, Kels Coker peint des paysages de mémoire, en se rappelant les sensations ressenties lorsqu'elle y était. Les élèves peuvent à leur tour choisir un paysage, un endroit où ils se sont rendus et essayer de le dessiner de mémoire en mettant l'accent sur le ressenti. L'idée n'est pas de dessiner quelque chose de complètement fidèle à la réalité mais de mettre l'accent sur l'atmosphère et la mise en dessin du ressenti.

4. Conclusion

Dernier temps d'échange pour conclure. Qu'est-ce que les élèves ont retenu, qu'est-ce qu'ils en ont pensé et pourquoi ?

La visite est pensée en lien avec le programme officiel du ministère de l'éducation nationale pour le lycée. Les **compétences visées** sont :

- **Expression orale - Argumentation - Réflexion**
- **Pluridisciplinarité - Regards croisés - Esprit critique**
- **Pratique artistique - Penser son rapport à l'art**
- **Connaissance culturelle**
- **S'ouvrir à de nouvelles pratiques - Histoire de l'art**

mots clés enrichis →

Création - Dessin - Fanzine - Écriture -
Critique - Analyse - Récit - Imaginaire

VISITES

➤ Publics universitaires

DURÉE : flexible
(1h, 2h ou 3h selon format TD/CM)

Objectif : Encourager la réflexion argumentée autour de l'art et développer une pratique artistique.

Déroulé ↘

1. Présentation

Présentation de la galerie Net Plus, de l'exposition, des artistes et de leurs propos.

2. Visite libre

Les étudiant·es parcourent l'exposition en repérant des éléments d'analyse. Ils doivent noter au choix : les techniques utilisées, les matériaux, les qualités stylistiques, les palettes de couleurs...

3. Temps d'échange et problématisation

Objectif : construire une lecture critique, dépasser la simple description.
Exemples de concepts mobilisables :

- La question de la figuration dans l'art
- Le rôle des images
- Le récit dans les arts visuels
- La mémoire collective
- Représenter le souvenir...

4. Analyse structurée

En sous-groupe, les étudiants préparent une analyse reliant la problématique de leur choix avec l'exposition. Ils peuvent pour cela mobiliser des outils académiques (philosophie, théorie de l'art, visual studies...)

5. Restitution et mise en perspective

Chaque groupe présente une lecture critique. L'objectif est de faire émerger un propos autour de l'oeuvre d'un.e ou plusieurs artistes.

6. Ateliers pratiques

Possibilité de poursuivre la séance avec des ateliers pratiques

a. Écriture critique

Conseillé pour : formation d'histoire de l'art, formation de journalisme, formation aux métiers de l'exposition

Possibilité de rédiger une critique sur l'exposition en entier ou sur le travail d'un.e seul.e artiste.

b. Analyse comparée

Conseillé pour : formation d'histoire de l'art, formation arts plastiques, formation aux métiers de l'exposition

Les étudiant.es choisissent un thème (l'enfance, le rêve, le voyage, l'animal...) pour lequel ils doivent trouver au moins deux oeuvres d'artistes différents. L'objectif est de créer une critique comparée de ces deux oeuvres et d'étudier comment le thème est interprété différemment par les deux artistes : le point de vue est-il similaire ? Comment les styles et les couleurs différentes modifient la perception du thème ? Le thème est-il interprété de la même manière dans les deux oeuvres ?

c. Regard littéraire

Conseillé pour : formation littéraire

Comment les arts visuels peuvent-ils servir de support au conte, à la fiction, aux histoires ? L'idée est de tisser des liens entre les oeuvres, les thèmes dont elles traitent et des textes de littérature. Pour les plus créatifs, étudiant.es peuvent rédiger un poème de forme libre en s'inspirant d'une oeuvre choisie. Il est également possible de choisir une oeuvre et de construire un corpus de textes autour de cette oeuvre en faisant appel à des textes étudiés en cours.

d. Transmission et pédagogie

Conseillé pour : formation aux métiers de l'exposition, formation à l'éducation et au professorat

A leur tour, les étudiant.es peuvent imaginer une médiation et une activité pour faire découvrir l'exposition à un jeune public.

e. Création

Conseillé pour : filières arts plastiques

A l'image de Lucien Lyon qui déconstruit la figure du pantin, les étudiant.es sont invité.es à choisir une oeuvre exposée et en faire un croquis ou un collage en faisant appel à des formes plus abstraites. L'idée est de réfléchir à la manière dont la forme influence le récit porté par une image.

mots clés enrichis →

*Peinture - Poésie - Imaginaires - Critique - Abstraction -
Figuration - Mise en situation - Analyse*

ACCESSIBILITÉ

et médiation adaptée

1. Objectifs généraux

- Permettre à chacun.e de découvrir l'exposition et **l'univers des artistes exposé.es**
- Favoriser **la participation active**, la créativité et l'expression personnelle.
- Valoriser les **expériences sensorielles** et corporelles multiples (vue, toucher, audition, mouvement, émotion).
- Garantir **l'inclusion et l'autonomie** au sein de l'espace d'exposition.

2. Adaptation possible selon le type de handicap

Type de handicap	Adaptation	Activités possibles
Moteur / mobilité réduite	- Accès aux salles avec fauteuil roulant ou déambulateur. - Exposition accessible, oeuvres à hauteur adaptée.	Texte : Imaginer une histoire autour des petits personnages de Manon Salmon. Collage : en s'inspirant des pantins déconstruits de Lucien Lyon, créer son propre pantin grâce à des gommettes de forme abstraite
Visuel	- Audio-description des oeuvres et de l'espace. - Objets tactiles ou reproductions en relief.	Modelage : Lucien Lyon utilise des formes simples et brutes dans ses sculptures, les visiteur.ices peuvent donc utiliser l'argile pour façonner des formes abstraites. Les visiteur.ices peuvent ensuite assembler leurs formes entre elles afin de créer une structure commune.
Auditif	- Guides ou médiateurs maîtrisant la langue des signes - Sous-titres pour vidéos ou performances filmées. - Fiches écrites détaillant les oeuvres et le déroulé de la visite.	Atelier poésie : Les visiteur.ices peuvent choisir une à plusieurs toiles d'un.e artiste de leur choix et écrire un poème à partir de celle-ci. Sensation, couleurs, images, l'idée est de mettre des mots sur la ou les oeuvres de l'artiste.
Cognitif / troubles neurodéveloppementaux	- Parcours simplifié avec consignes claires et étapes courtes. - Illustration par images, pictogrammes ou supports visuels. - Possibilité de pauses fréquentes. - Visite en petits groupes et sur rendez-vous.	Collage : en s'inspirant des pantins déconstruits de Lucien Lyon, créer son propre pantin grâce à des gommettes de forme abstraite
Psychique / troubles anxieux ou autisme	- Temps de repérage de l'espace avant la visite. - Médiation douce et progressive, sans pression pour l'expression immédiate.	Temps de discussion et d'échange autour de l'exposition, cet échange peut se faire en petits groupes en fonction des affinités. Atelier pastel : En s'inspirant des peintures de Kels Coker, dessiner un paysage apaisant avec des pastels gras.

3. Aides et supports pédagogiques

- **Fiches explicatives simplifiées** ou détaillées selon les besoins.
- **Audio-description** ou enregistrement vocal des textes.
- **Vidéos sous-titrées** ou expliquées en langue des signes.
- **Objets tactiles et maquettes** pour compléter la lecture visuelle.
- **Grilles de repérage** avec pictogrammes pour guider le parcours.

Informations ➤

Quel que soit le public qui souhaite visiter l'exposition, l'équipe des Ailes de Caius est attentive à vos besoins et envies. Nous avons pensé à des médiations en lien avec les objectifs de l'éducation nationale et les besoins d'adaptation, mais elles ne sont pas figées. N'hésitez pas à envoyer un mail à **mediation@aillesdecaius.fr** pour imaginer une visite qui vous soit plus personnelle.

Entrée libre

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h15

→ Médiations et visites de groupes sur rendez-vous

Galerie Net Plus

60 A rue de la Rigourdière - 35517 Cesson-Sévigné

Tél. : 02 99 22 77 99

Accès :

Bus n°67 - arrêt Champelé
Bus C6 - arrêt Rigourdière

Informations et réservations :

mediation@aillesdecaius.fr

aillesdecaius.fr

CRÉDITS :

Texte → Hélène Kintz

Graphisme → Théo Moal