

**GALERIE
MUNICIPALE
JEAN-COLLET**

**L'ART EN
C
T
I
O
N
S**

**ACTIONS CULTURELLES
2010-2014**

LES ACTIONS CULTURELLES avec les groupes et le monde scolaire

Depuis plusieurs années le service des publics de la galerie municipale Jean-Collet est force de proposition, de partenariats et d'échanges. L'art est plaisir, mais également souvent source de mystère et parfois d'incompréhension... Un éclaircissement par le biais de la visite commentée, de l'atelier de pratique ou de la rencontre avec les artistes, la mise en relation directe du public avec les œuvres et ceux qui les conçoivent, c'est le privilège d'un lieu tel que la galerie, et c'est pourquoi nous y travaillons avec persévérance.

Les partenariats avec des acteurs du territoire, des rendez-vous inattendus dans la galerie ou hors les murs, la chance d'avoir des œuvres au détour des rues dans tous les quartiers sont autant d'occasions pour mettre en place des projets pédagogiques ambitieux en direction de publics très diversifiés. Ce petit recueil se veut le reflet de ces actions et l'élan pour de futures propositions.

Mission essentielle pour un service public, cette ouverture est la marque des lieux d'art contemporain du réseau Tram qui fédère à ce jour 31 structures en Ile-de-France, et dont fait partie la Galerie municipale Jean-Collet.

Catherine Viollet, Directrice de la Galerie municipale Jean-Collet

Chaque année, la galerie organise une exposition de restitution des projets culturels dans des conditions professionnelles.

Tout au long de la saison, la programmation de la Galerie municipale Jean-Collet, riche et éclectique, permet d'aborder les diverses facettes de l'art contemporain et de découvrir des démarches d'artistes.

La fréquentation régulière d'un centre d'art permet d'en découvrir ses codes, ses usages et les spécificités de production et de promotion de la création d'aujourd'hui. Le Service des publics de la Galerie élabore des actions et des outils de médiation avec la volonté d'ouvrir les esprits et d'initier des capacités d'analyse et d'expression.

Les visites accompagnées d'un médiateur visent à donner des clés pour une interprétation personnelle de l'œuvre et comprendre la démarche d'un artiste. Au-delà de la transmission d'un savoir, elles tendent à éveiller une émotion esthétique et un œil critique

Les ateliers de création permettent aux participants d'expérimenter différentes pratiques plastiques favorisant l'expression de leur imaginaire. Ils constituent une véritable expérience de créativité, dépassant la simple tentation de copier l'artiste.

«Parcours croisés» avec ZHAO Duan en 2014

Rencontre avec Damien Cabanne pendant l'exposition *Support papier* en 2011

Lorsque cela est possible, une rencontre avec l'artiste est proposée afin de faciliter la compréhension de sa démarche et observer directement les techniques utilisées.

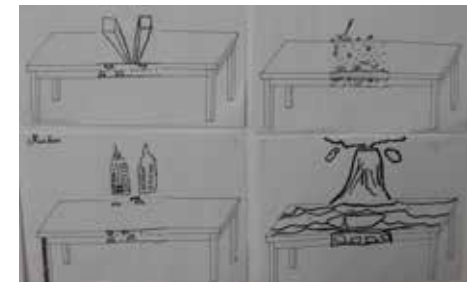
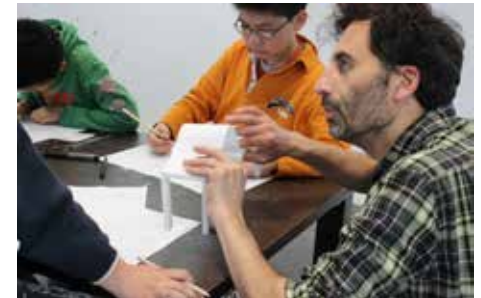
Afin de mieux connaître le fonctionnement d'un lieu d'exposition, la Galerie municipale propose de faire découvrir «l'envers de l'endroit» en accueillant des groupes durant un montage.

Les participants rencontrent alors les divers acteurs contribuant à la naissance d'une exposition : artiste, régisseur, commissaire d'exposition, médiation, communication...

«L'envers de l'endroit» pendant le montage de l'exposition *Ricochet 1 dessins* en 2013

Focus 1. | Les parcours croisés

«Parcours croisé» avec l'artiste Laurent Suchy en 2014 pendant l'exposition *Deux pièces meublées*

En partenariat avec le MAC/VAL, la Galerie municipale Jean-Collet propose depuis quatre ans un cycle d'initiation à l'art contemporain aux élèves de CM2 de la ville de Vitry, en écho à la programmation des deux lieux.

Pendant l'année scolaire 2013/2014, 4 classes ont bénéficié de trois visites commentées du centre d'art suivies d'un atelier de création avec l'artiste exposé.

Le parcours de sensibilisation à la création plastique s'est poursuivi par la visite d'une exposition du MAC/VAL en lien avec la thématique.

Ce dispositif tend à favoriser l'ouverture d'esprit des enfants en créant des habitudes de fréquentation de lieux dédiés à la création.

Ainsi assimilent-ils des clés de compréhension d'une exposition (comment la fabrique-t-on ? qu'est-ce qu'un cartel ? etc.). Il permet aussi de les initier à l'art contemporain par la pratique et la rencontre avec des artistes.

Focus 2. | Les CHAAP

Tout comme le MAC/VAL et les EMA, la Galerie municipale Jean-Collet est partenaire du Collège Monod dans le cadre des classes à horaires aménagées pour les arts plastiques (CHAAP). Ce cursus permet aux élèves volontaires de bénéficier d'un emploi du temps conciliant une scolarité classique avec un enseignement artistique renforcé.

Pour cette année, la Galerie est intervenue auprès des classes CHAAP de 5e, 4e et 3e et a proposé aux élèves :

- des visites accompagnées de ses expositions ;
- des diaporamas-discussions autour de thèmes artistiques divers ;
- un parcours autour des œuvres dans l'espace public ;
- des ateliers pratiques notamment de light painting.

Focus 3. | Le collège EPIN

La Galerie municipale Jean-Collet est partenaire de l'atelier artistique du Collège Epin à Vitry-sur-Seine avec le soutien de la délégation académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle du rectorat de Créteil.

Dans ce contexte partenarial, des élèves volontaires, encadrés par le professeur d'arts plastiques du collège, développent une pratique artistique (principalement photographique) en réalisant des travaux personnels et collectifs.

La galerie propose des visites d'exposition et des rencontres/ateliers autour de la thématique choisie. «La ville, ça me regarde» est le thème retenu cette année.

Les travaux des élèves sont présentés en grand format sur les murs de la cour intérieure du Collège en fin d'année scolaire.

De l'atelier de réécriture à la production photographique
© Epin

LES ACTIONS CULTURELLES avec les groupes et le monde scolaire

Avec la volonté de rendre l'art accessible à tous et de favoriser la transdisciplinarité, la Galerie municipale Jean-Collet élabore des projets pédagogiques d'envergure et noue des partenariats avec les structures municipales culturelles et scientifiques.

Focus 1. | Écritures de lumière

«Écriture de lumière» est un dispositif destiné à développer des résidences de photographes en lien avec le milieu scolaire. La galerie a coordonné une résidence de l'artiste **Bertrand Gadenne** dans le lycée Camille Claudel de Vitry.

Une classe de terminale des métiers de la mode et du vêtement et une classe de 1er «commerce» ont bénéficié d'une initiation privilégiée à la photographie sous ses différents aspects et ont participé activement à la démarche créative de l'artiste sur le thème de la métamorphose.

Une exposition de plus de quatre-vingts tirages professionnels fut l'aboutissement du projet conduit pendant la saison scolaire 2011-2012.

Séance de travail avec Bertrand Gadenne

Focus 2. | Plongez dans l'art !

La Galerie municipale s'associe à la Maison des projets en résonance à la présentation au public du futur Centre aquatique municipal.

Après une visite de l'exposition de la Maison des projets, les classes participantes découvrent les artistes ayant utilisés l'eau dans leur démarche artistique sous la forme d'un diaporama-discussion (David Hockney, Leandro Erlich, Nils Holgersonn, Jason-de-Caires-Taylor, Shinichi Maruyama...).

Chaque classe explore le travail d'un de ces artistes pendant un atelier de création et utilise des techniques aussi variées que la peinture, la photographie, l'installation...

Les visuels créés donnent lieu à une sélection qui sera alors reportée sur les palissades du chantier du centre aquatique. Ce travail créatif bénéficiera ainsi d'une belle visibilité dans l'espace public en attendant de pouvoir enfin plonger dans le futur centre aquatique !

Focus 3. | Light painting

Travaux des élèves

Le projet «Light Painting» est le fruit d'un partenariat entre deux professeurs, de Lettres et de vente, du lycée Camille Claudel avec la Galerie municipale Jean-Collet associée à l'Exploradôme, musée de découverte des sciences, du multimédia et de l'éducation au développement durable de Vitry.

Conduite au cours de l'année scolaire 2012/2013, l'action culturelle a permis aux élèves d'une classe de seconde MRCU (métiers de la relation aux clients et aux usagers) de réfléchir sur l'image de soi et au savoir-être par le biais d'une communication non verbale.

Des ateliers de création animés par les services de médiation de la Galerie municipale et de l'Exploradôme leur ont été proposés. Ils ont pu se familiariser avec les techniques photographiques, la réalisation de prises de vue ou encore le travail sur le logiciel de retouches Photoshop.

La découverte du light painting et des différentes techniques utilisées ont constitué la première phase du projet.

Focus 4. | Relais Innovant Lycéens

Dans le cadre du dispositif RIL, des professionnels de différents horizons se réunissent pour proposer à des jeunes en situation de décrochage des activités propices au réinvestissement scolaire. Ils les invitent au dépassement de soi et créent des conditions de réussite pour une meilleure perception de son image. Après deux saisons basées sur l'autoportrait, la Galerie municipale a proposé :

«Corps accord» en 2012-2013

Présentation du projet et exercices de lâcher-prise

En décembre 2012, deux danseurs du prestigieux Opéra de Paris se sont investis dans un programme initié par le RIL (Relais Innovant Lycéen) et la Galerie municipale Jean-Collet à destination de jeunes adultes en décrochage scolaire (garçons et filles âgés de 16-18 ans) des lycées d'Ivry et de Vitry. Les deux fois 2 heures d'atelier de pratique de la danse se sont déroulées dans les salles adaptées de l'Académie de danse des EMA à Vitry.

Un des objectifs du dispositif est d'encourager l'estime de soi, ici par un travail sur le corps et la fluidité du mouvement. A partir de différents exercices sur le thème « Féminin/ Masculin », le « lâcher-prise », les participants ont expérimenté les poids du corps et ont abordé les notions relatives aux relations « homme/femme », le respect, la confiance ou encore l'intégrité...

A la fin de l'atelier de danse, les mouvements créés ont été captés avec la technique du light painting sous la direction de la Galerie municipale Jean-Collet.

Focus 5 | Banc d'essai

Du dessin à la réalisation et à la présentation

Cette action pédagogique a été conduite pendant la présentation de l'exposition *Deux pièces meublées* à la Galerie municipale explorant la relation mobilier sculpture installation.

Sur la proposition de la galerie, **Alexandra Sà**, artiste et co commissaire de l'exposition, a imaginé et dessiné un banc ensuite réalisé par les élèves et l'équipe enseignante de la première année «chaudronnerie industrielle» du lycée Jean Macé.

L'oeuvre-banc intitulée *Banc Cé* 4 x 3.5 m est exposée dans le patio de la bibliothèque Nelson Mandela en mai et juin 2014, pendant la période de révision du bac...

LES ACTIONS CULTURELLES pour les groupes et le monde scolaire

En résonance à l'ouvrage « L'art est dans la ville » et à l'exposition éponyme présentée à la Maison des projets à l'automne 2012, la Galerie municipale a mis en place une action pédagogique associant visites in situ et pratique artistique à destination de 10 classes de CM2 de Vitry-sur-Seine.

Depuis les années 1960, la ville compte dans l'espace public près de 130 œuvres réalisées dans le cadre de la politique du 1% artistique.

Après une visite de l'exposition proposée à la Maison des projets, un parcours pédestre autour d'une sélection d'œuvres a permis de sensibiliser les enfants aux questions posées par ce type de démarche : choix des matériaux, des couleurs, de l'emplacement, de l'interaction avec l'architecture et l'environnement direct...

L'atelier de pratique consiste en la création d'une structure composée de matériaux de récupération en intégrant les problématiques abordées au cours de la visite, telles que la sécurité de l'œuvre, sa pérennité, sa visibilité, son intégration dans l'espace public (partie commune de l'école), l'implication du public...

Présentation de « Chaufferie avec cheminée » de Jean Dubuffet, carrefour de la Libération et réalisations des enfants

«Flash code» en 2014

Dans le cadre de la valorisation des œuvres d'art dans l'espace public de Vitry-sur-Seine, la Galerie municipale s'est associée à l'Exploradôme pour proposer une action à six classes de cm2 favorisant la découverte de ce patrimoine.

Un circuit pédestre a précédé un atelier de création qui a permis aux enfants de proposer leurs visions de ces œuvres par la peinture, la sculpture ou la photographie. Leurs créations sont ensuite valorisées sur un site internet <http://flashurlart.wix.com/flash-sur-lart>, visible par un flash code réalisé à l'Exploradôme.

«L'art est dans le lycée et le collège» en 2014

A partir des œuvres du 1% de Louis Chavignier installées à l'occasion de la construction du Lycée Raymond Savignac et du Collège Gustave Monod, la Galerie Municipale a proposé une action pédagogique visant à la mise en lumière et à l'appropriation des œuvres par les élèves.

Une classe de 3e, option arts plastiques, et une classe de première bac professionnel, option commerce, ont travaillé le lightpainting autour de la sculpture permettant la réalisation d'affiches. En parallèle, une classe de première des métiers de la mode et du vêtement a réalisé des robes inspirées de la sculpture de **Chavignier**.

«Traversée» en 2012

A l'occasion de l'exposition *Traversée* de **Nicolas Frémiet** présentée à la Galerie municipale Jean-Collet, un projet pédagogique a été proposé à 8 classes d'écoles élémentaires de cycle 3 visant à apprendre aux élèves à considérer leur quartier autrement.

Après la visite de l'exposition, un travail de dessin a été réalisé à partir de la démarche de simplification du paysage. Un atelier de pratique photographique a ensuite amené les enfants à réaliser des prises de vue du paysage de leur quotidien avec un regard neuf.

«Ardoines demain» en 2011-2012

En résonance l'exposition présentée à la Maison des projets portant sur la requalification urbaine du territoire des Ardoines, la galerie a proposé une action veillant à placer les enfants de dix classes d'écoles situées à proximité en situation d'architectes de la ville de demain.

Après une visite des espaces en mutation, les enfants ont été invités à imaginer leurs propositions utopiques et artistiques pour une ville du futur.

Exposition des créations réalisées par les enfants

LES RENDEZ-VOUS REGULIERS de médiation culturelle

Les déjeuners sur l'art

Rendez-vous proposés sur le temps du midi, « Les déjeuners sur l'art » permettent de découvrir l'art contemporain d'une manière originale.

Une visite décalée et documentée de l'exposition en cours à la Galerie municipale est prolongée par une discussion autour des tables avec nos désormais célèbres nappes rouges à pois blancs.

Chacun apporte son panier-repas et partage son avis sur la démarche de l'artiste et les enjeux de l'exposition.

Les déjeuners sur l'art hors-les-murs

Ces rendez-vous se sont développés avec la création des déjeuners sur l'art thématiques en partenariat avec la Bibliothèque Nelson Mandela, l'Exploradome, la Maison des Projets, le Théâtre Jean Vilar, le MAC/VAL, la Briqueterie, la librairie Tome 47 et les 3cinés, tissant ainsi des liens privilégiés entre les différentes structures culturelles de la ville autour d'enjeux communs.

En réseaux...

Conférences, Tram «Hospitalités» 2013, Taxi Tram, Associations des Galeries et Artais.

La Galerie Municipale est partenaire de réseaux d'acteurs œuvrant à assurer la promotion de l'art contemporain et favoriser l'accès du plus grand nombre à la création plastique de notre époque.

Chaque saison, deux cours d'histoire de l'art « arrêt sur image » animés par Alexandra Fau se déroulent dans le cadre des expositions de la Galerie qui participe au réseau du cycle de conférences annuel en collaboration avec le MAC/VAL et les EMA.

Les expositions reçoivent la visite de deux Taxis Tram, de deux groupes de l'association Artais.

LA MEDIATION CULTURELLE sur rendez-vous

Le circuit pédestre de l'art dans la ville

Avec une volonté continue de placer les œuvres au plus près de la vie de la cité grâce à la politique dite du 1% artistique, Vitry-sur-Seine se trouve être actuellement une ville de référence avec près de 130 œuvres dispersées dans tous les quartiers.

Des parcours pédestres commentés sont régulièrement organisés pour découvrir une sélection de ces œuvres à ciel ouvert, pour comprendre les enjeux d'une politique culturelle originale dans un contexte plus large d'histoire de l'art, de l'architecture et de l'urbanisme.

Depuis 2012 des cartels intitulés « Fil d'Ariane » sont installés progressivement à proximité des œuvres, afin de mieux les identifier et de comprendre les enjeux et la démarche des artistes.

«Art in the street»

Vitry-sur-Seine est certes la troisième ville de France en ce qui concerne le nombre d'œuvre dans l'espace public mais elle est également une ville de référence pour le street-art.

Des balades croisées sont organisées pour découvrir au détour des rues du centre-ville, les œuvres monumentales ou discrètes de street-artistes, et celles issues de la commande publique à Vitry. L'occasion de constater ce qui relie et ce qui différencie ces deux pratiques artistiques qui prennent la ville pour terrain de jeu.

Des activités spécifiques et adaptées sont proposées aux groupes de personnes âgées, en situation de handicap ou encore issus du champ social pour leur permettre de rencontrer l'art contemporain dans de bonnes conditions.

Avec la volonté affirmée de permettre à tous d'accéder à une compréhension personnelle de l'art contemporain, le service des publics adapte, dans la mesure du possible, les orientations de la visite en fonction des besoins et capacités de chacun.

Les discussions autour des œuvres sont souvent la base de réflexions abordant des problématiques touchant directement ces publics (intégration, estime de soi, mixité culturelle...). La Galerie Municipale est partenaire de Cultures du cœur Val de Marne.

«Main dans la main» avec ZHAO Duan

En 2013, Une action a été réalisée préalablement à l'exposition *Entre* de ZHAO Duan en partenariat avec l'EHPAD des lilas.

© Sylvain Lefeuvre

L'artiste est allée à la rencontre des personnes âgées dépendantes et a initié les discussions. Elle a peint le visage de son interlocuteur dans la main de la personne pour ensuite le reporter sur une fragile serviette en papier.

Les portraits ont été présentés dans le cadre de l'exposition *Entre* à côté de fragments de phares issus de la discussion.

«Ici comme ailleurs»

En résonance à l'exposition *Ici comme ailleurs* d'André Philippot Matthieu présentée à la galerie en 2011, une action spécifique de portraits croisés a été proposée à un public issu de l'immigration leur permettant de s'initier à l'art contemporain tout en s'interrogeant sur les concepts d'identité et d'échanges culturels.

LES COLLECTIONS se découvrent aussi...

La collection de peinture de la ville est composée des œuvres lauréates du prix international de peinture « Novembre à Vitry », créée en 1969, à laquelle s'ajoutent les donations d'artistes contemporains. Elle témoigne de la surprenante diversité de la peinture contemporaine et son évolution depuis plus de 40 ans.

La Galerie municipale Jean-Collet, en charge de la gestion de cette collection, part à la rencontre des publics. Des œuvres sont présentées dans divers lieux municipaux tels que la Mairie, l'EPAHD des Lilas, le Centre médical de Santé. Deux nouveaux lieux ont accueilli des œuvres picturales issues de la collection : la Mission locale et la Bibliothèque Nelson Mandela. Chaque œuvre présentée est accompagnée d'une fiche explicative permettant de comprendre la démarche de l'artiste.

Dans ce souci de valorisation et de diffusion de cette collection, à la demande de la ville de Fontenay-sous-Bois, 9 œuvres qui en sont issues ont été le point de départ de l'exposition *Où est passée la peinture ?* présentée à la Halle Roublot du 21 mai au 6 juillet 2013.

Melik Ouzani
Atelier jaune, lauréat «Novembre à Vitry» 1981 présenté à la Mission locale

Xavier Drong
Sans titre, lauréat «Novembre à Vitry» 2002 présenté à la Halle Roublot à Fontenay-sous-Bois dans le cadre de l'exposition *Où est passée la peinture ?*

GALERIE MUNICIPALE JEAN-COLLET

59, avenue Guy-Môquet - 94400 Vitry-sur-Seine
01 43 91 15 33
galerie.vitry94.fr
galerie.municipale@mairie-vitry94.fr

Entrée libre, du mardi au dimanche
de 13h30 à 18h
et le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

Suivez toute l'actualité de la Galerie municipale sur Facebook
Inscrivez-vous à sa lettre d'information

Catherine Violet

conseillère culturelle aux arts plastiques,
commissariat des expositions

Christophe Hazemann

médiation & production

Céline Vacher

communication & administration

Romain Metivier

régie des expositions & de la collection

Services de la ville de Vitry-sur-Seine

impression

Accès transport en commun
RER C Gare de Vitry-sur-Seine
Métro 7 Villejuif - L. Aragon
Métro 8 Liberté, puis bus 180 arrêt Eglise

TRAM Réseau art
contemporain
Paris / Ile-de-France

 vitry-sur-seine