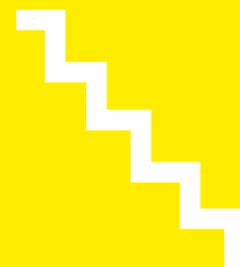

100 artistic

La Ruche

InSitu
réseau de galeries

Intro

Présentation de la **RUCHE**, boîte en valise sur les œuvres du 1% artistique, région Pays de la Loire.

S'inscrivant dans la dynamique des divers projets de 1% artistique menés ces dernières années sur la région et dans l'élan suscité par l'installation du réseau InSitu (galeries d'art à vocation pédagogique en établissements scolaires) sur l'ensemble du territoire académique, la DRAC, en lien avec les institutions régionales et le rectorat de Nantes, propose un support de diffusion et de valorisation de ce patrimoine artistique renouvelé.

Le kit dénommé la **RUCHE** donne la possibilité aux établissements scolaires de la région de s'offrir une exposition thématique et artistique autour de la question du 1% artistique. Ce dispositif itinérant permet de répondre aux demandes institutionnelles cherchant à valoriser, à chaque rentrée, les 1%.

Le choix des œuvres présentées s'est pour le moment focalisé sur le département à la démographie la plus forte et ouvrant régulièrement de fait de nouveaux établissements scolaires associés à la commande publique du 1% artistique.

La **RUCHE** est une « boîte en valise » qui présente explicitement les enjeux artistiques mais aussi éducatifs de quelques œuvres d'art installées depuis peu sur le territoire. La **RUCHE** dévoile une exposition multiple, à monter soi-même à partir d'éléments variés, de supports et formats divers donnant un accès élargi aux 1% artistiques de la région des Pays de la Loire.

La **RUCHE** contient, entre autres, des photographies de certains 1%, des objets ou supports visuels issus de ces 1%, une carte du territoire académique recensant les sites et un livret mode d'emploi d'accrochage accompagné de supports de médiation possible (questionnements par notions).

La **RUCHE** est un objet pensé et fabriqué par l'artiste plasticienne **Nathalie Dubois**. Cet objet, léger et mobile, fait écho au déplacement et à l'idée d'essaimer une culture artistique partagée sur l'ensemble de la région.

Mode d'emploi

La **RUCHE** c'est quoi ?

La **RUCHE** est un objet singulier et insolite, produit par la DRAC Pays de la Loire et le rectorat de l'académie de Nantes (DAAC et Inspection pédagogique arts plastiques), pour accompagner les galeries d'art à vocation pédagogique du réseau InSitu.

La **RUCHE** circule sur le territoire académique et butine entre les établissements des Pays de la Loire, collèges et lycées, pour permettre l'accrochage d'une exposition d'œuvres et de repères didactiques autour du 1 % artistique. Cette proposition thématique contribue à la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève.

C'est une exposition à présenter soi-même, avec et pour les élèves, dans un espace approprié dédié à l'exposition et à la rencontre avec des œuvres d'art. Plusieurs cadres sont mis à disposition. Ils peuvent être accrochés au recto comme au verso, multipliant ainsi les possibilités, en fonction des choix des commissaires d'exposition. Des échantillons d'œuvres, multiples faisant partie des 1 %, accompagnent également les panneaux de présentation.

Des fiches d'accompagnement présentes dans le livret invitent à imaginer des situations pédagogiques en lien avec les œuvres de l'exposition. Les notions artistiques sont interrogées en fonction des qualités plastiques, formelles, conceptuelles ou poétiques des œuvres. Ces fiches fournissent des pistes de travail. L'enseignant reste libre de choisir les notions qui lui semblent pertinentes pour aborder les œuvres, en tenant compte du contexte d'enseignement, de ses progressions, etc.

Pourquoi une exposition autour du 1 % artistique ?

Le « 1 % artistique » est une procédure légale de commande d'œuvres d'art qui impose de consacrer 1 % du coût de la construction de bâtiments publics à la commande ou à l'acquisition d'une œuvre d'un artiste vivant et conçue pour le bâtiment en particulier.

Cette procédure offre un cadre d'action original pour favoriser la rencontre entre un commanditaire, un artiste, un architecte et les publics, en dehors des seules institutions dédiées à la diffusion de l'art contemporain. Depuis quelques décennies, un véritable musée à ciel ouvert s'est constitué, témoignage des évolutions artistiques et politiques de notre pays.

Les œuvres du 1 % artistique sont présentes dans beaucoup d'établissements scolaires de l'académie et sont donc partie prenante de l'environnement quotidien des élèves. L'exposition proposée par la **RUCHE** permet d'accompagner le regard sur ces œuvres d'art.

Une présentation de quelques 1% présents sur le territoire est en ligne sur [InSitu](#).

Une introduction de Marie-Laure Viale permet de prendre la mesure de ces objets particuliers :

En 1951, la politique du 1% a donné lieu à la production d'œuvres d'art dans le cadre de la construction d'établissements scolaires. Ces œuvres se sont inscrites d'une part, dans le contexte de la Reconstruction et de la construction en série des établissements scolaires, et d'autre part, dans un contexte artistique de dialogue et d'intégration des arts à l'architecture, voire de synthèse des arts. La création et la réalisation d'œuvres en collaboration entre architecte et artiste avec une adresse à l'ensemble de la population et, en premier lieu, aux élèves, s'inscrit dans un discours idéologique partagé par l'éducation, l'architecture et les beaux-arts.

L'opinion générale sur les œuvres du 1% reste négative, passant de la protestation à l'indifférence puis à l'oubli.

Aujourd'hui, des inventaires à échelle réduite et localisés permettent des analyses sur le terrain et révèlent des œuvres complexes et riches du croisement d'histoires multiples (éducative, architecturale et artistique). Nous découvrons des artistes impliqués et en recherche tant au niveau idéologique (collaboration avec les architectes et démocratisation de la culture) que plastique dans la fabrication des œuvres et l'appropriation de techniques industrielles empruntées au bâtiment. Œuvrer en collaboration en fondant les gestes individuels dans le projet commun (pas de cartels, peu de signatures, pas d'inauguration) contribue à un positionnement idéologique où l'artiste-auteur s'efface au point de ne plus distinguer les œuvres plastiques de l'architecture ce qui explique en partie aujourd'hui la méconnaissance dont elles font l'objet.

Marie-Laure VIALE

Comment emprunter la **Ruche** ?

Etape 1 : Pour disposer de l'exposition pendant une période scolaire (soit entre deux congés scolaires), il convient de s'adresser par courriel à Sophie Laurent, coordonnatrice Arts Plastiques à la Délégation à l'Éducation Artistique et à l'Action Culturelle au Rectorat de Nantes (Sophie-Julie.Laurent@ac-nantes.fr)

Etape 2 : Suite aux échanges avec Sophie Laurent, l'établissement renseigne le formulaire d'inscription, publié en ligne sur [InSitu](#).

Etape 3 : L'établissement s'organise afin de récupérer la malle. Le prêt est gratuit. Il est cependant nécessaire de faire un état des lieux de l'objet et de son contenu à la réception et au départ de la **Ruche**, afin de vérifier que tous les éléments sont bien présents à l'intérieur de celle-ci.

Etape 4 : L'équipe enseignante met en place l'exposition en choisissant, grâce au système de recto/verso des cadres, les œuvres et les mots/notions qu'elle souhaite présenter. Cet accrochage peut évoluer et changer le temps du prêt, au gré des choix des enseignants et selon les classes concernées.

Etape 5 : Chacun visite et se sert librement de l'exposition comme support pédagogique pour aborder la question du 1 % artistique en classe et au sein de la galerie. Des exemples d'usages de la **Ruche** sont présentés en ligne sur [InSitu](#).

Etape 6 : L'établissement vérifie, grâce à la fiche trousseau du livret, que rien ne manque ou n'est dégradé et lave les 3 paires de gants blancs. Au moindre problème, il informe Sophie Laurent de l'anomalie lors du retour de la **Ruche**.

Marylène NEGRO

Roulez Jeunesse,
 installation sonore et visuelle,
 Collège Anita Conti, Saint-Nazaire, 2013.
 © Photo - Marylène Negro

QUESTIONNEMENTS

La couleur peut-elle façonner un espace ?

La couleur peut-elle transformer la perception d'un espace réel ?

La sensation colorée est-elle liée à la qualité physique de la couleur ?

La couleur peut-elle devenir un moyen de communication ?

La couleur peut-elle jouer sur le ressenti du spectateur ?

 Œuvres visibles dans la région

James TURELL, *The Light Inside*,
 Light and Space Tunnel Pieces,
 installation, 1999.

Daniel BUREN, *Sous La Couleur*, travail in situ permanent, Musée d'Art et d'Histoire, Cholet, juin 2004.

Julien NÉDÉLEC

Operatio,
 tôle alu pliée, laque, 839 x 250 cm,
 Collège Chantenay, Nantes, 2014.
 © Photo : Julien Nédélec, ADAGP

QUESTIONNEMENTS

Comment mon point de vue peut-il influencer l'espace qui m'entoure ?

Mon corps peut-il modifier l'œuvre ?

Comment une œuvre peut-elle s'intégrer ou se démarquer de l'espace bâti ?

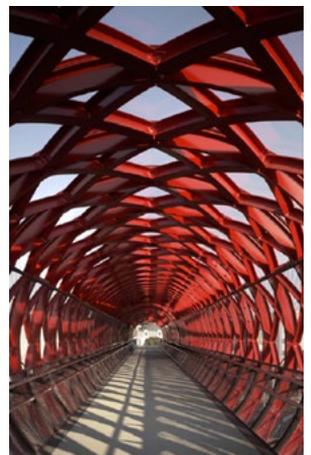
L'espace de l'œuvre peut-il agir sur le spectateur ?

De quelle manière puis-je rythmer l'espace ?

Yaacov AGAM, Aménagement de l'antichambre des appartements privés du palais de l'Élysée pour le président Georges Pompidou, Centre Pompidou, Paris, 1974.

 Œuvre visible dans la région

Bernard TSCHUMI, Passerelle ferroviaire, La Roche sur Yon, 2010.

Vincent MAUGER

Sans Titre,

Euresspace de la Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire, Cholet, 2011.

© Photo : Camille Hervouet

QUESTIONNEMENTS

De quelles façons une forme peut-elle devenir un motif ?

La forme de l'oeuvre et l'espace du spectateur peuvent-ils se rencontrer ?

En quoi la répétition d'une forme permet-elle de créer un volume ?

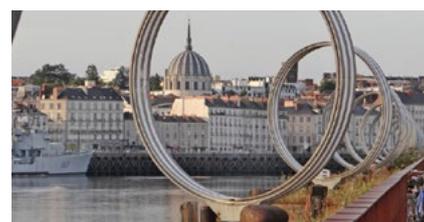
Comment investir un espace ?

Jean DUBUFFET (1901 - 1985),
Jardin d'hiver, polyuréthane sur époxy,
 480 x 960 x 550 cm, Centre Pompidou,
 Paris, 1968 - 1970.

*Œuvre visible
 dans la région*

Daniel BUREN et **Patrick BOUCHAIN**,
Les anneaux, acier galvanisé, néons de couleur,
 Quai des Antilles, Nantes, 2007.

Olivier MARTIN Patrick BERNIER

Wampicôn,
 3 doubles panneaux en acier inoxydable, 1944 perles en aluminium. Collège Simone Veil, Nantes, 2017.

© Photo : V. Bourget, Paul Pascal

QUESTIONNEMENTS

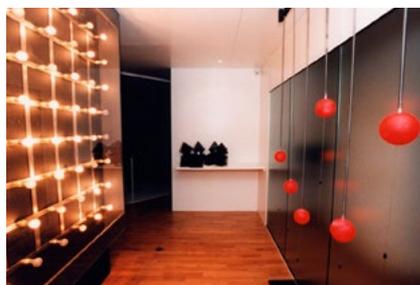
Comment l'artiste peut rendre le spectateur acteur de son œuvre ?

Comment le spectateur peut interagir avec l'œuvre ?

Comment une œuvre peut changer au gré des actions du spectateur ?

Est-ce que le spectateur fait l'œuvre ?

 Œuvre visible dans la région

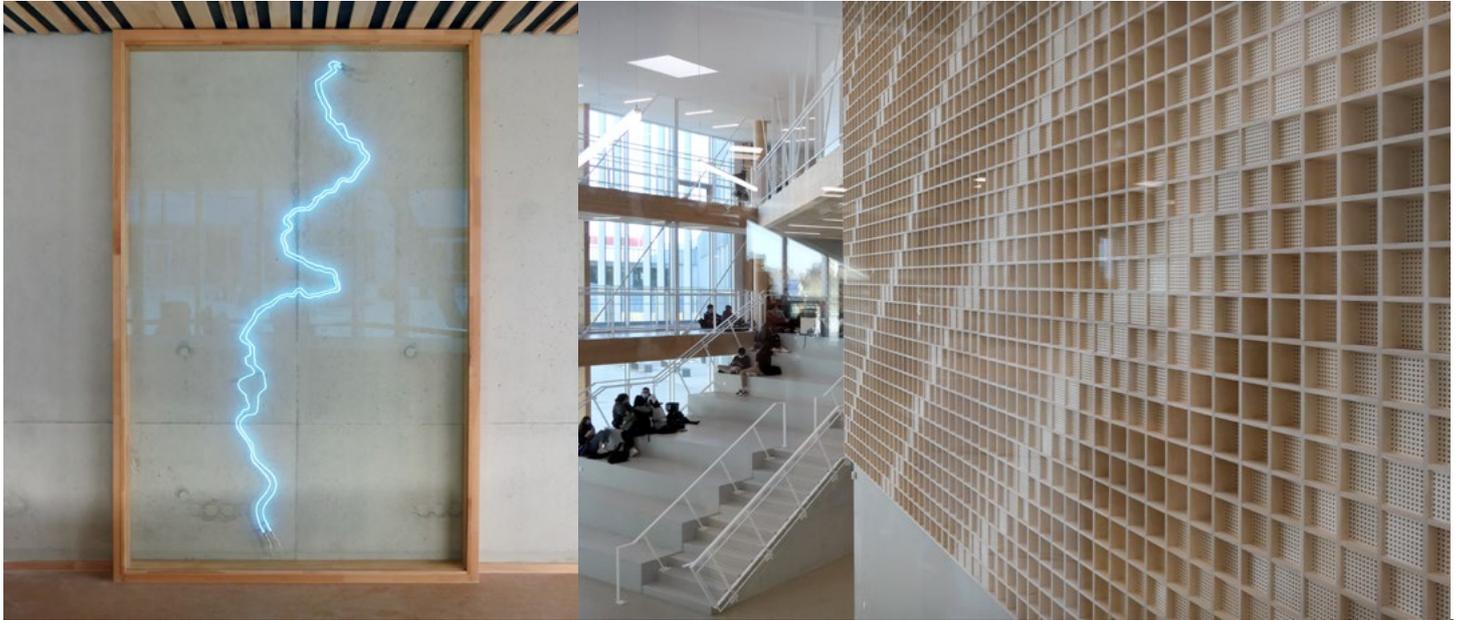

Œuvre collective du Groupe de Recherche d'Art Visuel.

Labyrinthe du GRAV.
 Musée d'Art et d'Histoire, Cholet.
 Espace immersif dans lequel le spectateur est « prié de toucher », 1963.

Tomas SARACENO. *On Air.*
 Palais de Tokyo, Paris, 2018.

Dominique BLAIS

Ered, techniques mixtes,
 Lycée, Nort-sur-Erdre, 2020.

© Photo : Dominique Blais, ADAGP

QUESTIONNEMENTS

Comment la lumière peut-elle faire œuvre ?

Comment la lumière peut-elle devenir matériau ?

Comment la lumière peut-elle transformer un espace ?

Comment rendre visible la lumière ?

Peut-on dessiner avec la lumière ?

Nicéphore Niépce, *Point de vue du Gras*, héliographie, 1827.

Œuvre visible
 dans la région

François MORELLET, *De temps en temps*, Nantes, 2014.

Heidi WOOD

Recoins de l'Europe.
 Collège Jean Monnet, Vertou, 2019.

QUESTIONNEMENTS

Comment le réel peut-il devenir la matière première de l'œuvre ?

Comment des fragments du réel peuvent-ils devenir des œuvres ?

Que reste-il quand la matière disparaît ?

Peut-on simuler la matière ?

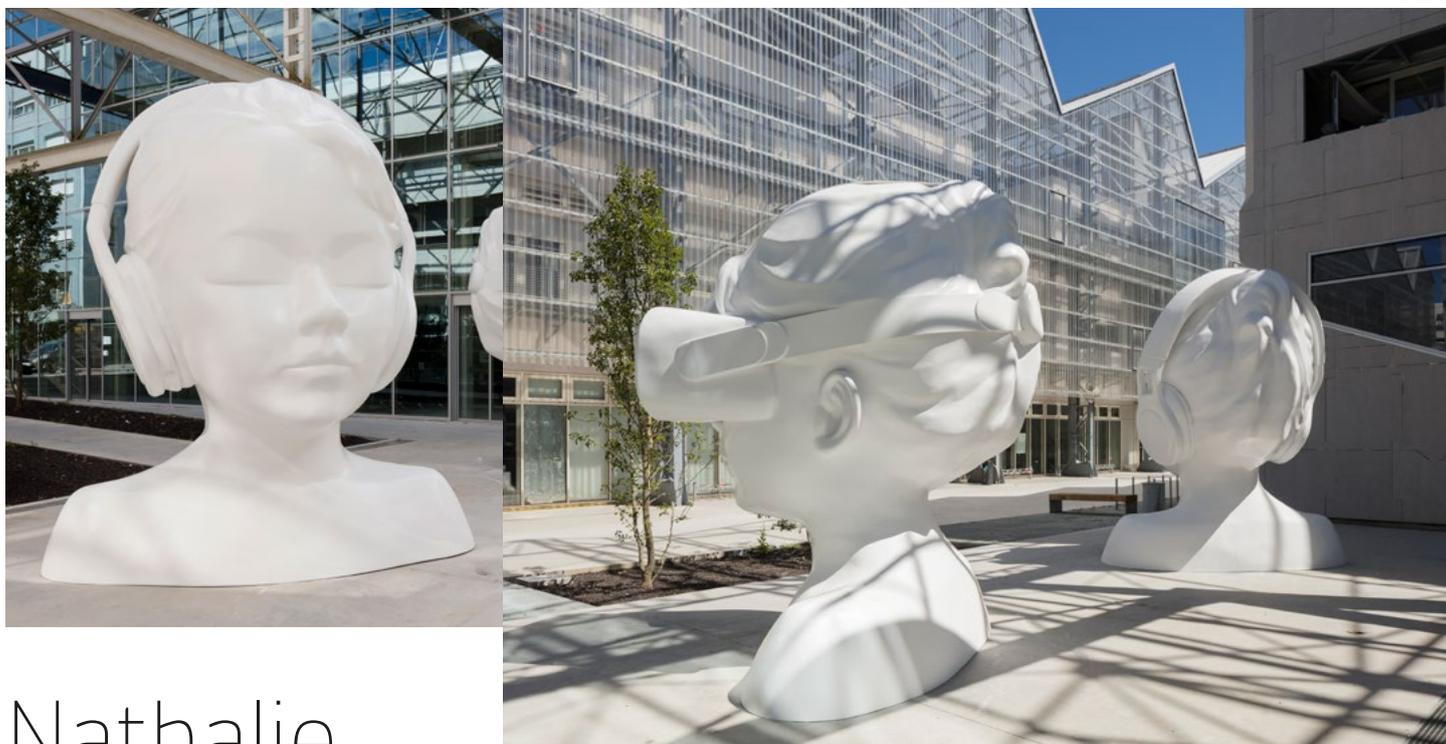
 Œuvre visible dans la région

Richard ARTSCHWAGER.
Piano, formica sur bois,
 81,3 x 121,9 x 48,3 cm, Hammer
 Museum, Los Angeles, 1965.

Pierre ROY, *Papillon*, Huile sur toile,
 24 x 33 cm, Musée d'Art, Nantes, 1933.

Nathalie TALLEC

In a Silent way.

Sculptures polyuréthane, enduit polyester, acrylique,
 Halle 6 Ouest, Pôle universitaire interdisciplinaire dédié
 aux cultures numériques, Nantes, 2020.

© Photo : Philippe Piron_LVAN, ADAGP

Œuvre visible
 dans la région

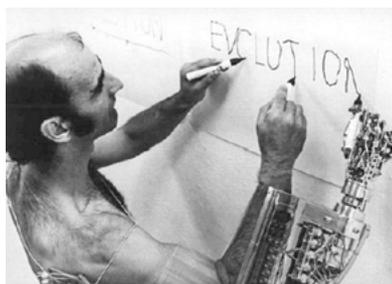
QUESTIONNEMENTS

*Comment mettre l'outil au centre de
 l'œuvre ?*

*L'outil est-il indispensable au processus
 créatif ?*

La technologie réinvente-t-elle l'art ?

*Puis-je augmenter ma créativité grâce à
 l'outil ?*

STELARC, *Third hand*, 1980-1998.

Carsten HOLLER, *Expedition
 Equipment*, Musée d'arts, Nantes,
 1995.

Didier TRÉNET

Sous la purée le dessin.
 Collège Julie Victoire Daubiée,
 St-Philbert-de-Grand-Lieu, 2015.
 Exemplaires d'un plateau et d'une assiette.

 Œuvre visible
 dans la région

QUESTIONNEMENTS

*Un objet usuel peut-il devenir support
 de l'œuvre ?*

*En quoi le support détermine-t-il la
 forme de l'œuvre ?*

*En quoi le support donne-t-il du sens à
 ce qui y est représenté ?*

*En quoi le support peut-il inciter le
 spectateur à participer ?*

Gaston CHAISSAC, *Visage dans
 une croix*, Ripolin sur osier et carton,
 60 x 46 cm, Musée de
 l'Abbaye de Sainte Croix, Les Sables
 d'Olonne, 1956.

Wim DELVOYE, *Butagaz
 Shell 978693*,
 Peinture émaillée sur bouteille
 de gaz, 57 x 28 x 28 cm,
 Collection particulière,
 1989-1990.

Pierre ARDOUVIN

Il n'y a rien de tel qu'un rêve,
 technique mixte, Lycée Honoré d'Estienne d'Orves,
 Carquefou, 2017.

© photo : Région Pays de la Loire / M. Gross

 Œuvre visible
 dans la région

QUESTIONNEMENTS

Comment représenter le temps ?

Comment mettre le temps en espace ?

*Comment évoquer des souvenirs à
 travers des objets ?*

*L'œuvre rend-elle les objets
 intemporels ?*

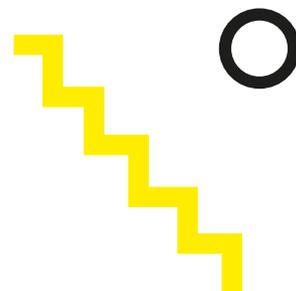
*Comment l'objet témoigne-t-il
 d'une époque ?*

Philippe de CHAMPAIGNE, *Vanité,
 ou Allégorie de la vie humaine*,
 Musée de Tessé, Le Mans, 17e siècle.

Christian BOLTANSKI, *Crépuscule*,
 ampoules, douilles, fils électriques
 noirs, dimensions variables, 2015.

Cette fiche-trousseau a pour objectif de répertorier les différents éléments contenus dans la **Ruche**.

Elle est un outil qui permet de vérifier, en cochant en début et en fin d'exposition, si chaque élément est bien présent dans la **Ruche**.

Éléments de la Ruche		A réception de la Ruche	Avant le rendu de la Ruche
Cadre 1	Recto : Dominique BLAIS 1		
	Verso : Pierre ARDOUVIN 1		
Cadre 2	Recto : Dominique BLAIS 2		
	Verso : Pierre ARDOUVIN 2		
Cadre 3	Recto : Julien NÉDÉLEC 1		
	Verso : Marylène NEGRO 1		
Cadre 4	Recto : Julien NÉDÉLEC 2		
	Verso : Marylène NEGRO 2		
Cadre 5	Recto : Nathalie TALEC 1		
	Verso : BERNIER + MARTIN 1		
Cadre 6	Recto : Nathalie TALEC 2		
	Verso : BERNIER + MARTIN 2		
Cadre 7	Recto : Vincent MAUGER 1		
	Verso : Artiste		
Cadre 8	Recto : Vincent MAUGER 2		
	Verso : In situ		
Cadre 9	Recto : Architecture		
	Verso : Espace public		
Cadre 10	Recto : 1 % artistique		
	Verso : Œuvre d'art		
Carte			
Objets 1 % : plateau + assiette	« Sous la purée, le dessin » de Didier TRÉNET		
Objet 1 % : cahier	« Operatio » de Julien NÉDÉLEC		
Publication	« Sous la purée, le dessin » de DIDIER TRÉNET		
Publication	« Caprice » de Didier TRÉNET		
Publication	« Recoins de l'Europe » de Heidi WOOD		
Dossier appel d'offre	Olive MARTIN + Patrick BERNIER		
Trois paires de gants blancs			
Livret la Ruche (pouvant être conservé par l'enseignant emprunteur)			

Si un élément venait à manquer, ou était abîmé, merci de prévenir au plus vite Sophie Laurent : Sophie-Julie.Laurent@ac-nantes.fr

InSitu
réseau de galeries

