

À ciel ouvert

PARCOURS D'ART ACTUEL **RIORGES**

DOSSIER D'EXPLORATION

9 JUILLET - 9 NOVEMBRE 2022
PLAINE DE LA RIVOIRE



#ACIELOUVERT2022

ACCÈS LIBRE
WWW.RIORGES.FR


Riorges
LA VILLE NATURE

La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Loire
LE DÉPARTEMENT

Soutenu par

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Sommaire:

Présentation	2
Présentation du site	3
Artistes invité.e.s	4
Présentation des artistes	6
Aborder la visite	10
ABÉCÉDAIRE	11
Informations	12



À Ciel Ouvert

La ville de Riorges vous présente la 7^e édition d'À Ciel Ouvert – Parcours d'art actuel du 09 Juillet au 09 Novembre 2022.

Vous êtes parent, enseignant, vous souhaitez accompagner un groupe ou vous avez juste envie d'aller plus loin dans la découverte du parcours et de l'art in situ, ce dossier vous propose des pistes d'exploration, des clés de découverte...

Le parcours met en scène, au cœur d'une zone naturelle protégée de 10 hectares, une quinzaine d'installations plastiques d'envergure imaginées pour le site et réalisées in situ.

Pour cette édition, le jury a choisi 7 nouvelles œuvres parmi les 79 candidatures reçues.

Les artistes associé.e.s à l'évènement : Lika Guillemot et Ludovic de Valon ont présidé le jury et proposeront deux pièces : une œuvre personnelle et une œuvre participative.

Les jeunes élus du Conseil Municipal Enfants ont également pris part à la sélection. Trois œuvres des anciennes éditions sont également à redécouvrir.

Médiation

De nombreuses **visites gratuites** sont proposées pendant les 4 mois. Retrouvez l'agenda complet sur www.riorges.fr

Différents outils de médiation sont également disponibles :

- Ce dossier téléchargeable en ligne sur www.riorges.fr ;
- Des interviews vidéos des artistes à découvrir sur la chaîne Youtube de la Ville de Riorges ;
- Une rétrospective photographique des éditions précédentes sur www.riorges.fr.

Accessibilité :

Des outils spécifiques sont proposés :

- Des cartels tactiles sur le parcours ;
 - Une vidéo sous-titrée de présentation de l'évènement disponible en ligne ;
 - Des visites adaptées aux handicaps visuel, auditif et physique.
- Retrouvez toutes les dates en ligne.

Le site du parcours

La plaine de la Rivoire s'étend sur près de 15 hectares. Considérée comme un des poumons de l'agglomération, le site est très fréquenté au quotidien, pour des activités diversifiées : balade en famille, pratique sportive, promenade avec des chiens... Un parcours de santé de 22 agrès jalonne le chemin situé le long du cours d'eau.

Ce lieu de promenade est depuis 2019, refuge de la Ligue de la Protection des Oiseaux. L'inventaire faunistique a permis de montrer l'intérêt du site en recensant 45 espèces d'oiseaux. Des traces révélant la présence de loutres, de castors ou encore de grenouilles agiles ont aussi été observées.

La plaine de la Rivoire est composée de plusieurs éléments qui constituent des unités paysagères :



■ La rivière : cette unité comprend le lit de la rivière (le Renaison) ses berges, les zones de boisement, et les ouvrages réalisés par l'homme (ponts, prises d'eau...)

■ Le bocage : témoignages des activités ancestrales des éleveurs, ce sont l'ensemble de prairies ouvertes et des haies.

À Ciel Ouvert participe à la mise en valeur de ce site classé « Site patrimonial remarquable », en choisissant des œuvres qui dialoguent avec l'espace. Les installations sont faites par les artistes en respectant l'écologique.

Art in situ & Art environnemental

Dans les années 1960, de nombreux artistes décident de sortir de leurs ateliers entraînant ainsi une évolution des pratiques artistiques contemporaines. La volonté est de s'éloigner des lieux consacrés à l'art (musées) pour s'installer là où se trouvent les gens, dans l'espace public (urbain ou naturel).



Kogi, Roland Cros (Édition 2016)

Apparaît alors le **Land-art** aux Etats-Unis, autour de deux préoccupations : le refus de l'aspect de plus en plus commercial de l'art et l'intérêt pour le nouveau mouvement écologique. Dans le Land art, l'œuvre est créée dans et avec la nature.

Émergent ensuite les notions d'**Art environnemental** et d'**Art in situ**. Les matériaux ne sont plus uniquement naturels. Le procédé implique que l'œuvre est en dialogue direct avec l'environnement, qui peut aussi être vu comme le contexte politique, historique et social.

Les œuvres sont des **installations**, en trois dimensions, elles sont créées pour un lieu spécifique et en modifient la perception. Leur empreinte graphique dans le paysage dépend des matériaux et couleurs utilisés.



Du Vent, Catherine Baas (Édition 2014)

Les artistes associés

Lika GUILLEMOT (Puy de Dome) Ludovic de VALON (Paris)

Lika GUILLEMOT est une plasticienne diplômée de l'école de Serres, elle travaille sur le fil comme idée et matériau, interrogeant le corps, l'enveloppe et la transmission.

Ludovic de VALON est un plasticien diplômé des arts décoratifs de Strasbourg, il poursuit sa formation en s'intéressant à l'art thérapie et aux différentes techniques de la teinture naturelle.



Leur amitié s'est tissée en lien avec la couleur et la transmission mutuelle de leurs savoirs : Lika s'est mise à la teinture, Ludovic au travail du fil.

Ils partagent le plaisir de se raconter des histoires, celle de leurs vies, de là où ils viennent, de leurs ancêtres, des grands questionnements qui les traversent, en travaillant sur des techniques anciennes qui laissent du temps à l'échange et à la parole. De ces conversations naissent des œuvres porteuses d'histoires ressenties par les regardeurs.

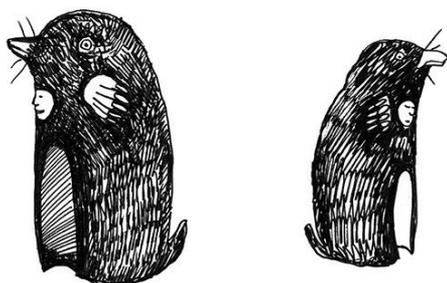
Ils ont notamment participé à l'édition 2020 d'À Ciel Ouvert en réalisant l'œuvre Les Vieilles Dames. Présidents de l'édition 2022, le duo a participé à la sélection des projets et propose deux nouvelles œuvres.

Les Enfants Sauvages

Céramique, écorces, coton, laine, bois

Histoire d'hybridation, un visage d'enfant en céramique caché sous la tête d'un animal invite le spectateur à une intériorisation onirique.

L'installation souhaite créer un temps d'arrêt pour questionner notre rapport au monde sauvage, aux animaux, à notre animalité même et interroger le lien à l'enfance enfouie en nous.



Pistes d'interprétation

- Méditer et retrouver l'enfant en nous.
- Méditer et se reconnecter avec notre côté animal/sauvage.
- Une invitation à jouer et suivre notre instinct.
- Œuvre interactive.

Mots-clés

- Enfance / Adulte
- Le jeu / La liberté
- Animalité / Instinct
- Méditation
- Hybridation

L'œuvre participative : «Tous Au Coche»

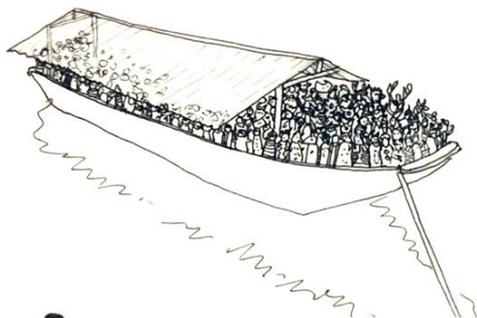
Argile, tissus teints, fils et ficelles, corde, pieu, matériaux naturels

Avec six classes des écoles maternelles et élémentaires de Riorges, une classe du collège Albert Schweitzer, les enfants de l'accueil de loisirs du centre social, les familles du CCAS et un groupe du Foyer Pierre Laroque.



En clin d'œil aux coches de la Loire et leur aller simple vers Paris pour transporter du matériel, Tous au coche invite à imaginer un voyage sans retour vers une destination rêvée ou vers soi-même.

Chacune des 200 statuettes en terre, à l'image de la valeur symbolique des idoles cycladiques, contient un rêve, un désir, une pensée pour quelqu'un, pour quelque chose ; c'est l'âme de la sculpture. Cuites de manière artisanale, elles sont ensuite disposées dans la barque, sur le Renaison, pour un aller simple vers l'imaginaire.



Pistes d'interprétation

- Les Coches de Loire, leur aller simple vers Paris depuis Roanne.
- Teinture naturelle et savoir-faire artisanaux.
- Animal totem, statuettes magiques.
- Voyager, avec ses rêves, ses désirs et son histoire.
- Art participatif.

Mots - clés

- Voyage
- Vœux
- Départ
- Attente
- Âme

En + sur le parcours

Du contenu augmenté :

Des QR codes sont accessibles sur les cartels des œuvres et vous permettent d'accéder à des témoignages audios et vidéos des artistes. Ces témoignages seront également disponibles sur la chaîne YouTube de la ville de Riorges.

Une carte postale sonore :

Vous pourrez également découvrir la carte postale sonore réalisée par la jeune association riorgeoise L'Écouteille. Elle vous propose un portrait du parc Beaulieu et de la plaine de la Rivoire ainsi que ceux qui habitent ces espaces. Un passage est dédié au parcours À Ciel Ouvert.

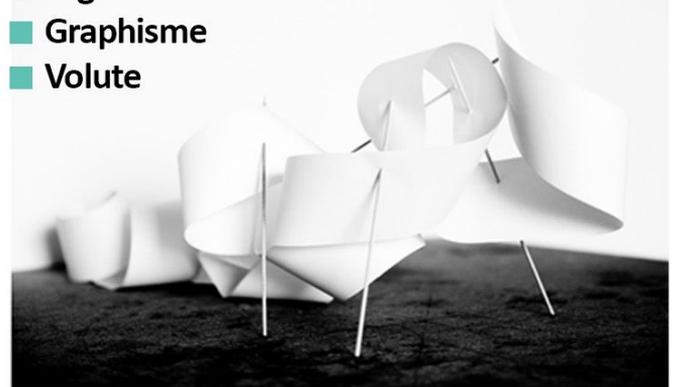
elparo (Haute-Vienne)

Artiste plasticien autodidacte, issu du milieu graffiti. Après avoir exploré l'art pictural dans un premier temps, elparo se consacre pleinement aux œuvres in-situ.



Mots-clés

- Courbes
- Mouvements
- Fluidité
- Légèreté
- Graphisme
- Volute



Volupté

Métal, câbles, planches de bois.

Tel un coup de crayon se déplaçant librement dans son environnement, *volupté* joue avec les éléments qui le composent. Elle y insuffle une dynamique, un mouvement s'apparentant à un courant d'air, à une idée qui vague au grès des vents. Inspirée des copeaux de crayon, cette installation légère et naturelle met en valeur un rebut et pose la question de la valorisation de nos déchets.

Piste d'interprétation

- Inspiration, s'inspirer des déchets.
- Changement d'échelle.
- Apporter de l'énergie.

Gleb Dusavitskyi (Danemark)

Ayant grandi en URSS à une époque où il y avait peu de jouets, Gleb conçoit très tôt des figurines en cire modelée avec lesquelles il joue. Il étudie plus tard en école d'art et développe une pratique en jouant avec les échelles des matériaux divers.



Exposant à l'international, il espère que son art pourra créer des gouttes d'énergie positive contribuant à rendre le monde meilleur.

Mots-clés

- Rêver
- Expérimenter
- Jouer

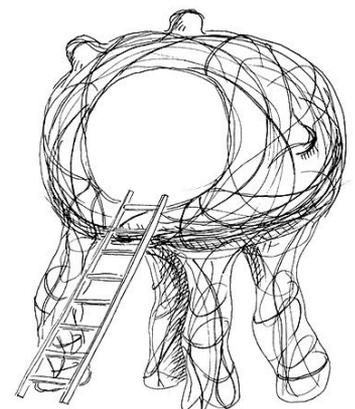
Pistes d'interprétation

- Vivre une nouvelle expérience, changer de point de vue, avoir un nouveau regard sur le quotidien.
- Méditer, être attentif à ses sensations
- Créature magique.
- Rêve / Réalité : L'œuvre gomme les frontières.
- Œuvre interactive.

Bouba

Acier inoxydable, peinture

Bouba est une créature magique marchant dans le ciel, le temps et l'espace. Lieu sûr et apaisant, il est comme un nuage dans lequel on peut monter et entrer, s'élever vers le ciel. Un lieu inspirant où ressentir le magique, être inspiré, rêver, méditer et ouvrir ses pouvoirs intérieurs.



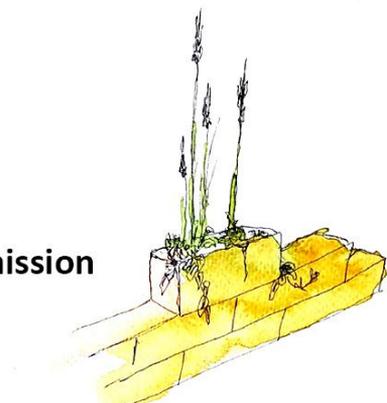
Sonia Martins Mateus (Calvados) & Marilou Perez (Seine-Maritime)



Les deux artistes obtiennent leurs Diplômes Nationaux Supérieurs d'Expression Plastique en 2019. Elles se rencontrent lors d'une résidence en Centre d'Art et découvrent qu'elles partagent des axes de recherches et des appétences communes pour certains matériaux.

Mots - clés

- L'habitat
- Bâtir
- Ruines
- Mémoire / Transmission
- Inachèvement
- Land art



Écoute les murs parler

Torchis, graines et boutures de végétaux autochtones, bois, mortier de terre crue



Œuvre En résonance de la Biennale Internationale du Design de Saint-Étienne.

Cette installation convoque des mémoires humaines. Ruine ou construction inachevée, elle interroge l'interdépendance entre l'Homme et l'espace. Elle questionne l'art de bâtir, l'habitat et le domestique, en se référant à des pratiques de constructions issues de l'expérience humaine et d'un territoire local.

Pistes d'interprétation

- Chaque fin est un début, faune et flore reprennent le dessus sur des vestiges.
- Imaginer au-delà de l'objet, ce qu'il a été ou ce qu'il deviendra.
- Techniques artisanales (torchis).
- Transmission orale de savoir-faire locaux.

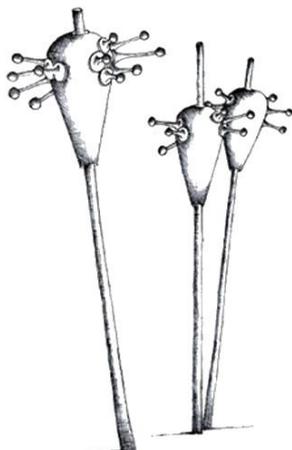
Roger Rigorth (Allemagne)

L'artiste crée depuis 25 ans des installations en espace public à travers le monde, en s'associant notamment au savoir-faire artisanal traditionnel des populations locales. Roger utilise sa création artistique pour se reconnecter à la nature.



Mots - clés

- Nature
- Nid / Refuge
- Créature
- Land art
- Ouverture / Curiosité



Transhuman

Bois, corde de noix de coco

L'intention de Transhuman est d'avoir une colonie de structures semblables à des nids, telles des maisons d'insectes ou de petites créatures. Dotées d'antennes qui leur apportent de la douceur, les créatures fermées semblent grandir pour se connecter au monde extérieur et nourrir l'imagination des visiteurs.

Pistes d'interprétation

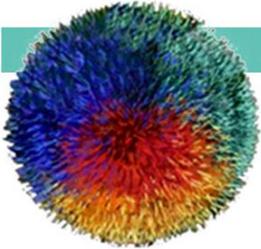
- Se reconnecter à la nature pour se ressourcer.
- Dualité entre protection et ouverture.
- Utilisation des matériaux naturels.
- Eveiller la conscience mais aussi l'imaginaire.

Tereza Holà et Hynek Skotàk (République Tchèque)



Leurs projets traitent des questions environnementales et écologiques. Ils relient trois domaines : nature, humanité et amour. Leur pratique actuelle se concentre sur l'utilisation de matériaux comme l'argile, l'herbe, l'énergie solaire ou les déchets générés par l'activité humaine.

Parasite



Recyclage de bouteilles en plastique, grillage



Œuvre En résonance de la Biennale Internationale du Design de Saint-Étienne.

PARASITE est la réponse de Tereza et Hynek à l'état alarmant de l'environnement. Aux slogans et manifestations, ils préfèrent créer. Le résultat de leur travail est un "gui industriel" qui parasite les arbres, une nouvelle forme de végétation. Si l'apparence est décorative, le message est plus sombre et engagé : une invitation à ouvrir les yeux sur la présence du plastique dans nos vies et nos corps.

Michaël Chauvel (Côte d'Armor)



La recherche artistique de l'artiste se fait en interaction avec le monde végétal qui l'entoure. Jeux de formes et d'énergies invitent à une relecture de la nature, cherchant ainsi à interpeller et susciter la création d'une poésie intérieure et onirique.



399 Cubes

Métal, peinture rouge

Résurgence de parasites inconnus, cette vague de cubes est comme une métaphore des changements à venir. Résultat du bouleversement climatique ? Réaction de la nature ? (Ré)apparition d'espèces inconnues ? D'où viennent ces cubes ? Cette soudaine éclosion dans le paysage ne manquera pas de provoquer l'étonnement du spectateur et l'obligera à s'interroger sur la présence de ces cubes.

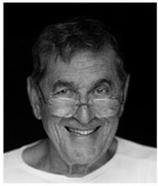
Mots - clés

Déchets/Recyclage artistique/Métaphore/Provocation

Pistes d'interprétation

- La question des déchets et leur impact sur l'environnement.
- Influence de l'homme sur la nature : disparition d'espèces, pollution.
- Extinction en masse, production en masse, pollution.
- Apparition des nouvelles sortes de virus, parasites, microbes, champignons.
- Un ludique qui revendique : des œuvres joyeuses et colorées délivrent des messages graves et engagés.
- Au-niveau artistique : Une œuvre faite de la répétition d'un élément unique ; une œuvre faite de déchets.

François Davin (Lot-et-Garonne)



François Davin ne crée qu'en fonction des lieux qu'il rencontre, leurs histoires, leurs légendes, leurs faunes et leurs flores, leur géologie, leurs fonctions et leurs usagers.

U n e p a r c e l l e p o u r u n f e s t i n

Assiettes, lattes en bois



Œuvre En résonance de la Biennale Internationale du Design de Saint-Étienne.

Ici, au bord du sentier, un contexte s'impose : celui des jardins familiaux où sont, d'une part, produits des fruits et des légumes qui garnissent les tables et où, d'autre part, se partage un esprit de convivialité. Un festin est la manifestation de ces deux réalités.

Au cours du week-end précédant le lancement d'À Ciel Ouvert, les deux associations de jardiniers organisent, avec l'artiste, un festin d'exception réunissant plus de cent convives sur la plaine de La Rivoire. À la fin du repas, chacun dédie son assiette au projet.

Sur le modèle des parcelles rectangulaires allongées créant l'univers graphique des jardins et dans leur continuité, l'artiste lui aussi « plante sa parcelle ». Au lieu des fruits et des légumes, ce sont des assiettes qui poussent. C'est la récolte du festin.

Mots - clés

- Acte d'art
- Cultiver
- Partager
- Festin / Repas
- Participer
- Convivialité



Pistes d'interprétation

- Le détournement de l'objet : une assiette, utilisée quotidiennement, devient objet d'art.
- Le sens du repas : manger, activité quotidienne vitale, mais aussi temps de partage, de fête, de liens et de discussions, du prendre soin.
- Le rôle des objets dans notre vie quotidienne et leur(s) signification(s).
- Mettre en scène le souvenir d'un moment.

Préparer sa visite

Avant d'arriver sur le site

Les œuvres ont été imaginées en s'inspirant de notre paysage quotidien. Elles le modifient. Elles invitent à une nouvelle lecture sensible. Une posture d'attention nouvelle permettra d'en saisir la portée.

Sur la route, commencer à observer avec attention ce qui nous entoure. Comment sont les sons environnants, le bruit des voitures, le chant des oiseaux, les discussions ? Comment sont les éléments naturels : y a-t-il du vent, des rayons de soleil, de la pluie ? Porter un regard attentif aux détails : les tuiles des bâtiments, les couleurs, les arbres...

Sur le site

Prendre le temps de regarder : le paysage, les œuvres et les deux ensembles, les approches sont différentes.

S'approcher de l'œuvre : Quelles sont les sensations ? Que peut-on voir ? Quelle est la taille ? A-t-elle une odeur ? Quels sont les matériaux, la texture ? Peut-on la toucher ? En faire le tour ? Y rentrer ? Quels sens est stimulé ? S'éloigner pour avoir une vue d'ensemble.

S'interroger sur son propos ? Lire le cartel explicatif ou pas. Qu'évoque cette œuvre pour moi ? Le descriptif correspond-il à notre ressenti personnel ? Quels points communs et quelles différences ?

Partager le même espace que l'œuvre pendant un temps. Adopter la perspective de l'œuvre sur le paysage pour le redécouvrir. Observer ce que sa présence a modifié dans l'espace sur lequel elle est installée ? Le (re)découvrir ; l'observer différemment.

Regarder l'œuvre en observant ce qui se passe autour. S'interroger sur la manière d'interagir des autres promeneurs avec l'œuvre.

Après la visite

Prendre un temps pour résumer ce qui a été découvert et ressenti. Observer le souvenir qui reste après la visite : une œuvre en particulier, une émotion, une odeur, un propos, un échange avec une autre personne ?

Et quelques jours plus tard, quel élément reste le plus marquant ?

À faire !

Avant la visite : Imaginer les œuvres à partir du titre et/ou de leur description.

Pendant la visite ou après :

- Expérimenter de donner un nouveau titre à chaque œuvre.
- Prendre des photos, noter des mots, pour créer un livret souvenir ensuite et partager votre expérience.
- Imaginer les étapes de construction mises en œuvre par l'artiste pour réaliser l'installation.

Raconter, écrire ou dessiner :

- À quoi ressemblerait la construction de *Ecoute les Murs Parler* si elle était complète ?
- Si *Bouba* pouvait s'envoler, comment serait ce voyage en nuage ?
- À quoi a pu ressembler le grand repas qui a lieu avant la réalisation de *Une parcelle pour un Festin* ?
- Comment serait la créature sortant du nid de *Transhuman* si elle sortait ?

A Art actuel

Œuvres du XXème siècle qui s'inscrivent dans la continuité de l'art contemporain. On parle souvent d'art in situ car ces œuvres sont généralement réalisées pour un environnement spécifique et produites directement sur place.

A Art contemporain

Mouvements, styles et écoles influencés par l'ère de la société de consommation et la mondialisation. Il apparaît après la Seconde Guerre Mondiale. L'esthétique n'est plus une fin, c'est la provocation d'une réaction du spectacle qui est recherchée.

A Art Environnemental

Le procédé implique que l'œuvre est en dialogue direct avec l'environnement, qui peut aussi être vu comme le contexte politique, historique et social. L'œuvre sert à porter un autre regard sur un environnement.

A Art in situ

Désigne un procédé impliquant un dialogue direct avec le lieu d'accueil de l'œuvre et une fabrication sur site (intérieur ou extérieur). L'œuvre ne serait pas transposable ailleurs.

E Écologie

Science ayant pour objet les relations des êtres vivants (animaux, végétaux, micro-organismes) avec leur environnement, ainsi qu'avec les autres êtres vivants.

E Environnement

Ensemble des éléments (vivants ou artificiels) qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins. Ces éléments peuvent être objectifs (qualité de l'air, bruit, ...) ou subjectifs (beauté d'un paysage, qualité d'un site, ...) et constituent le cadre de vie d'un individu.

I installation artistique

Œuvre d'art contemporain dont les éléments, de caractère plastique ou conceptuel, sont organisés dans un espace donné à la manière d'un environnement.

L Land-art

Travail artistique qui intervient directement sur et avec la nature et qui est voué à disparaître dans le temps (traces conservées grâce à la photographie et la vidéo).

Œ Œuvre d'art

Production humaine résultant du travail de l'esprit incarnant la pensée de son créateur. Elle possède rarement une utilité pratique mais a une valeur symbolique.

P Paysage

Étendue spatiale, naturelle ou transformée par l'homme, qui présente une certaine identité visuelle ou fonctionnelle. Le paysage n'existe qu'à travers le regard que lui porte le spectateur.

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

À Riorges du 9 Juillet au 9 Novembre 2022

Parc Beaulieu - Plaine de la Rivoire

**Une manifestation organisée
par la ville de Riorges**

Mairie de Riorges - Service Culturel
411 rue Pasteur - 42153 Riorges

Contact : Laure Sessin
04 77 23 80 27 - acielouvert@riorges.com



[acielouvertriorges](https://www.facebook.com/acielouvertriorges)



[@villederiorges](https://www.instagram.com/villederiorges)



www.riorges.fr