

SOMMAIRE

Présentation de l'évènement	p.2
La Plaine de la Rivoire : Découvrir le site	p.3
Art actuel Art in situ	p.4
Visiter À Ciel Ouvert : Observer, expérimenter et comprendre	p.5
Abécédaire	p.6
Les artistes associés, leurs œuvres, le projet participatif	p.7 et 8
Les artistes sélectionnés et leurs œuvres	p.8 à 11
À Ciel Ouvert Passé-Présent	p.12
Plan	p.13

PRÉSENTATION

Vous êtes parent, enseignant, éducateur, 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, d'animations, des clés de découverte...

Le parcours d'art actuel À Ciel Ouvert revient cet été à Riorges pour sa 8e édition. La manifestation, biennale, met en scène des artistes au sein d'un site naturel remarquable, situé en plein cœur de ville.

La volonté du parcours À Ciel Ouvert, est de rendre l'art, dans ses expressions vivantes et actuelles, accessible à tous, en proposant une dizaine d'installations plastiques, créées sur le site et pour le site.

Pour cette édition, le jury a choisi 7 nouvelles installations parmi les 99 candidatures reçues. Le duo d'artistes associés proposera une œuvre personnelle et une œuvre participative. Des éditions précédentes, 2 œuvres restent sur le site et sont à redécouvrir. Ce sont donc au total 11 projets qui vous attendent pour cette édition 2024.

Les jeunes élus du Conseil Municipal Enfants ont également pris part à la sélection des œuvres et ont décerné un « Coup de cœur ».

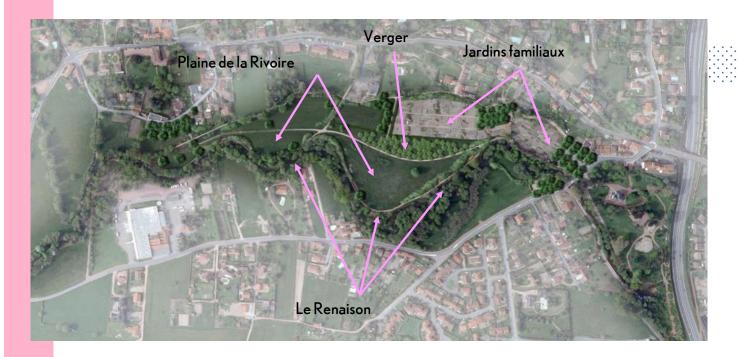

La Plaine de la Rivoire Découvrir le site

Véritable espace naturel préservé, la plaine de la Rivoire s'étend sur près de 15 hectares. Considéré 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 chiens. Un parcours de santé de 22 agrès jalonne le chemin situé le long du cours d'eau.

Le lieu d'implantation du parcours s'articule autour du Renaison, affluent de la Loire, de champs, de chemins, d'arbres, de jardins familiaux et d'un verger conservatoire.

Ce lieu de promenade est depuis fin 2019, refuge **Ligue de la Protection des Oiseaux** (L.P.O.). 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.

Dans une démarche de protection de la biodiversité, le service Parcs et Paysages Durables de la ville met en place différentes actions : tonte différenciée, conservation des arbres à cavité pouvant servir de nichoirs, préservation de mares existantes, mise en place de refuges pour les animaux (tas de bois ou de pierres, nichoirs à oiseaux).

Site Patrimonial remarquable

À Ciel Ouvert participe à la valorisation de cette vaste zone naturelle reconnue d'intérêt public et classée « Site patrimonial remarquable », en amenant les Arts Plastiques à la rencontre de la population, en extérieur, les rendant accessibles à tous.

Les sites patrimoniaux remarquables sont les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présentent, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.

Art actuel Art In situ

Dans les années 1960, de nombreux artistes s'engagent dans un mouvement de sortie des ateliers qui a entrainé un bouleversement des pratiques artistiques contemporaines. Ces artistes témoignent d'une volonté forte de s'éloigner des lieux habituellement consacrés à l'art pour se tourner vers les espaces urbains, les paysages et les jardins.

Ainsi, les artistes commencent à s'installer là où se trouvent les gens, dans l'espace public, par opposition aux musées, très institutionnels et moins faciles d'accès.

C'est à cette époque qu'apparaît le Land-art aux Etats-Unis. Il recouvre une tendance qui s'est dessinée autour de deux préoccupations : le refus de l'aspect de plus en plus commercial de l'art et l'intérêt pour le tout nouveau mouvement écologique.

Dans le land art, l'œuvre est créée dans la nature et avec des matériaux exclusivement naturels.

Le Land Art relève de l'art in situ. Une œuvre in situ est exécutée en fonction du lieu dans lequel elle va s'intégrer. Elle implique souvent une dimension interactive avec le public (on peut rentrer dedans, tourner autour, écouter, toucher parfois...).

Aujourd'hui, les matériaux utilisés peuvent également être industriels.

Dans la continuité de l'art contemporain, on parle d'art actuel. Plutôt que de sculptures, on parle d'installations.

L'objectif est de bouleverser le quotidien, mettre en scène un coin de paysage pour inviter à le regarder autrement en créant la surprise. Le contexte dans lequel une œuvre est montrée devient alors un élément essentiel.

SPIRAL JETTY
Robert Smithson
Grand Lac Salé - 1970 - USA

WRAPPED REICHSTAG Christo et Jeann-Claude Berlin - 1995 - Allemagne

Visiter À Ciel Ouvert, pour aller plus loin

Observer, expérimenter et comprendre

- Je prends le temps de regarder l'œuvre et de ressentir des choses : l'artiste a raconté une histoire, je la découvre mais je peux me raconter la mienne
- 2) Je me pose des questions simples et concrètes : Quelle est sa forme ? Sa taille ? Est-ce que peux en faire le tour ? Est-ce que je peux rentrer dedans ? Quels sont les matériaux utilisés ? La texture ? Quelles sont les couleurs ? Quels ont été les gestes de l'artiste pour la fabriquer ?
- 3) J'interprète : Est-ce que l'œuvre représente quelque chose ? Me fait penser à autre chose de ressemblant ? Y a-t-il des choses que je reconnais ? Est-ce que je la trouve jolie ? Est-ce que c'est intéressant ?
- **4) J'expérimente** : Je m'approche, je regarde plus en détail, je touche, j'écoute, je sens...
- 5) J'analyse : Je fais le bilan de tout ce que j'ai vu, entendu, touché, ressenti et je peux faire des suppositions et des commentaires personnels sur l'œuvre.

La nature et les éléments qui la composent :

Les éléments : Nommer les 4 éléments ?

La lumière : Soleil levant, couchant, au zénith ? jeux d'ombres ?

La faune et la flore (monde animal et végétal). Quels sont les animaux et les végétaux que l'on peut rencontrer sur la plaine de la Rivoire ?

Le paysage : Est-il sauvage, aménagé, altéré, industriel ?... Un paysage, mais aussi un habitat : quelles espèces vivent dans la terre (les vers de terre, les taupes, les fourmis...) ? Sur la terre (les humains, les chiens...) ? Dans l'eau (les poissons) ? Dans l'air (les oiseaux, les abeilles, les papillons...) ?

Les 5 sens : découvrir un lieu et des œuvres d'art par les sens. Les nommer (la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût), les utiliser pour découvrir le parcours. Toucher les œuvres, les regarder, écouter les sons du site, sentir les odeurs des matériaux et celles proposées par la nature.

Thèmes Transversaux

L'Installation: l'installation d'art peut être mobile, fixe, pérenne ou éphémère. Il s'agit d'une œuvre d'art visuel, souvent en trois dimensions. Elle est souvent pensée et créée pour un lieu spécifique. L'environnement est inclu dans l'œuvre, il est même indispensable et renforce le discours de l'œuvre. Généralement les installations impliquent le spectateur. On parle d'interaction, elle renforce le propos de l'œuvre, bouscule les sens du spectateur et provoquent des émotions.

Regarder le monde sous un angle différent :

Chaque œuvre propose une relecture du paysage, invite à regarder l'espace du site différemment, à sortir de l'ordinaire pour découvrir l'extraordinaire. qu'est -ce que l'installation met en scène ? Que se passerait -il si elle n'était pas là ? Est-ce que je regarderais ce paysage de la même manière ? Quelle trace reste quand je m'éloigne ?

Les matières, les techniques, les couleurs :

Nommer les différentes matières rencontrées le long du parcours : Matériaux naturels et/ou manufacturés ? Le bois, la paille, le tissu, le plastique, les pierres, le fer...

Nommer ou mimer les différentes techniques de création des œuvres : Comment les artistes ont-ils réalisé les œuvres ? Couper, clouer, coller, accrocher, peindre, assembler, scier, nouer...

Nommer les couleurs : Naturelles. Le vert des arbres, de l'herbe, de la mousse. Le bleu du ciel. Le marron de la terre, des troncs. Industrielles : Les couleurs des matériaux teintés, des objets en plastique. Y a-t-il des différences ? Apparaissent-elles de la même manière à nos yeux et dans le paysage ?

Les thèmes des œuvres 2024

Interroger la place de l'homme : CCTBirds, Ruines Mirages, Panoramas, Bosquet, Je t'attendrai sous l'arbre.

Recyclage : Murmures éternels, La lune au-dessus de la rivière, Prières.

Changements climatiques: Panoramas

Nature: Micro-Cosmos

Les inversions : Ruines Mirages, Bosquet, Micro-

Cosmos.

ABÉCÉDAIRE

ART

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

Art contemporain:

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

Art environnemental:

Œuvre d'art οù l'artiste est en dialogue direct avec l'environnement. Il s'agit généralement d'une sculpture créée pour un site spécifique et

qui utilise des matériaux issus de cet environnement. L'œuvre sert à porter un autre regard sur un environnement.

Art in situ:

En art contemporain, désigne une œuvre dédiée à son lieu d'accueil et qui tient compte du lieu où elle est installée (elle n'est pas transportable).

tique:

Occupation temporaire ou définitive ou ext.) par la différentes techniques d'expression et de représentation et par le rapport participatif qu'elle imavec plique le spectateur.

Land art:

artistique Travail aui intervient directement sur et avec la nature et qui est voué à disparaître avec le temps conser-(traces vées grâce à la

photographie et la vidéo).

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.

Performance tistique:

Manifestation artis-Installation artis- tique dans laquelle l'acte, ou le geste de l'exécution, a une valeur pour lui d'un espace (int. -même et donne lieu à une apprémise en situation ciation esthétique ou réflective distincte.

PATRIMOINE NATUREL

Biotope:

Espace de vie homogène et stable où se développe une ou plusieurs espèces créant un écosystème.

Biodiversité:

Regroupe la diversité des espèces (animales, végétales, champignons et bactéries), leur diversité génétique (sousespèces, variétés, races), et la diversité des écosys-(forêts, tèmes cours d'eau...).

Écosystème :

Ensemble formé par une communauté d'êtres vivants (biocénose), son environnement (biotope) et réseaux les d'échanges d'énergie et matière qu'ils entretiennent.

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....) constituent le cadre de vie d'un individu.

Paysage:

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

Ripisylve:

formations végétales qui se développent sur bords des cours d'eau ou des plans d'eau situés dans la zone frontière entre l'eau et la terre.

TEREZA HOLÁ et HYNEK SKOTÁK

Les artistes

Tereza Holà et Hynek Skotàk forment le duo d'artistes associés de cette édition 2024. Ils ont notamment participé à l'édition 2022 d'À Ciel Ouvert en réalisant l'œuvre *Parasite*.

Présidents du jury 2024, le duo a participé à la sélection des projets et propose deux nouvelles œuvres.

Tereza Holá et Hynek Skoták travaillent ensemble et individuellement sur des projets qui traitent principalement des questions environnementales et écologiques. Ils relient trois domaines : nature, humanité et amour. Leur pratique a évolué de l'utilisation de matériaux propre à la sculpture traditionnelle, à celle de matériaux comme l'argile, l'herbe, l'énergie solaire ainsi que les déchets générés par l'activité humaine. Ils interviennent in situ dans des espaces publics aussi bien en République tchèque qu'à l'étranger.

Ils ont tous les deux étudié la sculpture à l'Académie des Beaux-Arts de Prague. Tereza passe librement des sculptures monumentales en bois, en pierre ou en argile aux dessins figuratifs grand format. Elle puise son inspiration dans la maternité, la religion et dans le lien entre l'homme et la nature.

Hynek s'intéresse à la création liée aux déchets, au recyclage et aux changements de fonctions des objets. Dans son travail, l'artiste utilise la lumière du soleil et le clair de lune. Formé à l'architecture, l'intégration de l'œuvre dans le paysage fait partie intégrante de son travail.

Leurs œuvres La lune au-dessus de la rivière

Œuvre participative Canettes recyclées

Œuvre réalisée dans le cadre de 20 jours d'ateliers, avec six classes des écoles maternelles et élémentaires de Riorges, des familles invitées par le CCAS et le Centre Social et un groupe du Foyer Pierre Laroque.

La lune, qui se cache entre les arbres, est composée de centaines de feuilles métallisées issues de canettes recyclées. Les participants aux ateliers ont pu explorer tout le potentiel artistique de ce matériaux quotidien : impression de gravures, poinçonnage, tamponnage sur tissu, fabrication de bijoux et d'instruments de musique. Le reste a servi à créer une grande pleine lune. Les feuilles en métal volent au vent, passent entre les feuilles des arbres. La lune est descendue au sol et, pour une saison, fait partie du parc.

- La consommation, la pollution
- Créer à partir de déchets quotidiens
- Les cycles de la lune
- Multiplicité / Unité
- La poésie de la lune en littérature
- Ecrire un haïku sur la lune ou la rivière

LES ARTISTES ASSOCIÉS, suite...

Prières

Canettes recyclées

Prières est un ensemble de petits moulins à prière tibétains fait à partir de feuilles de cannettes recyclées sur lesquels, les participants aux ateliers, enfants et adultes, ont perforés leurs souhaits et prières. Chaque passant, en actionnant les moulins, peut donner vie aux vœux et les envoyer dans le monde. Le mantra ainsi actionné participera à transformer les sentiments négatifs en esprit et espoir.

Pour aller plus loin

- Mantra / Spritualité
- Les moulins à prière tibétains
- Vœu personnel, vœu universel
- Reproduire la technique du poinçon en classe

LES ARTISTES & LEURS OEUVRES

PANORAMAS

NATHALIE MAUFROY

(Bruxelles – Belgique / Sète - Hérault)

L'œuvre

Installations photographiques pour longues vues Retrouvez les 7 panoramas au fil du parcours.

Sept panoramas revisités et décalés. Une vision surréaliste, catastrophique, voir futuriste, nous invite à contempler l'étrangeté de notre impact environnemental le temps d'une promenade dans la Plaine de la Rivoire.

L'artiste

Artiste visuelle et pluridisciplinaire, Nathalie Maufroy est scénographe de formation avec un parcours de création scénique. Sa pratique s'axe aujourd'hui essentiellement autour de l'installation et varie les médiums. Ses œuvres explorent principalement le rapport de l'être humain à son environnement.

- Impact de l'Homme sur son environnement / Comment agir ? (CF. Page 3)
- La puissance des images, la question de la manipulation par l'image
- Notion de photomontage / Atelier en classe
- Observé et être observé (en parallèle avec l'œuvre CCTBirds)

PIA HINZ

MICRO-COSMOS

(Viviers - Ardèche)

L'œuvre

Métal, plexiglas, films adhésifs, plomb "MICRO-COSMOS" fenêtre ouverte une sur un nouveau monde insaisissable par l'œil humain : celui des micro-organismes qui construisent notre monde. Ce vitrail contemporain met en lumière notre rapport au minuscule ; il reflète notre lien à la nature environnante. Il dessine une image microscopique d'une feuille d'arbre. Les reflets lumineux changent avec la trajectoire du soleil. L'œuvre dialogue avec la nature ambiante et invite à une observation flâneuse.

L'artiste

L'artiste plasticienne francoallemande Pia Hinz réalise des sculptures qui mélangent des matériaux bruts la transparence. Ses créations sont des joyeux mélanges d'installations sculpturales et de peintures lumineuses qui combinent plusieurs techniques. cherche à jouer avec différentes lumières, qu'elles soient naturelles ou artificielles pour interroger notre rapport à l'espace.

Pour aller plus loin

- Le vitrail, la notion de transparence, de reflet
- Les notions d'échelle, de micro et de macro. Découvrir l'infiniment petit
- Le rapport de l'homme à son environnement : et si nous étions aussi petit qu'une herbe, que verrions-nous ?
- Une œuvre comme une fenêtre, si on l'ouvre, que pourrait-on trouver derrière ?
- Les jeux d'ombre et de lumière : chaque personne peut explorer le jeu de son corps avec ces éléments

RUINES MIRAGES

MURO ATELIER

(Lisbonne - Portugal / Puygiron - Drôme)

L'œuvre

Structure acier, pierres

Le long du Renaison se dresse une architecture sensible et éphémère qui joue avec la transparence et l'invisible. Les pierres des berges flottent et deviennent ruines, honorant le passage de l'eau. Ce mirage riverain interroge l'éphémère, invitant à suspendre le temps et remplir les vides de poésie.

Les artistes

Muro Atelier, collectif francoportugais, fusionne les visions de deux architectes pour explorer la spatialité à travers l'art et l'architecture. Leurs projets et installations révèlent les lieux en questionnant l'éphémère et la circularité par le participatif, le réemploi et l'occupation temporaire.

- La notion de ruine, empreinte laissée par l'homme, empreinte du temps qui passe
- La relation habitat / eau L'usage de l'eau dans la vie quotidienne
- Notion d'inversion : pierres en apesanteur, murs qui disparaissent
- Ordre et désordre / Vide et plein / Poids et légèreté / Visible et invisible
- Les matériaux de construction

(Gandelu - Aisne)

MURMURES ETERNELS

Pour aller plus loin

- · Le recyclage artistique du plastique
- Le lien des écosystèmes pour l'équilibre de la nature
- Atelier : créer quelque chose de monochrome avec du plastique vert recyclé

L'œuvre

Filets en plastique verts recyclés

Murmures Éternels est une installation artistique qui transporte le spectateur dans un monde sous-marin imaginaire, où des récifs éternels, conçus à partir de plastique recyclé, transcendent les ravages de la pollution, et cherchent à mettre en évidence le lien intrinsèque entre les écosystèmes maritimes et terrestres.

L'artiste

Depuis plus d'une décennie, Laurence Aellion s'est engagée dans une exploration artistique des déchets plastiques, leur donnant une signification renouvelée. Son travail révèle leur capacité singulière à narrer une histoire à la fois poétique et engagée pour l'environnement.

SARAH LAAROUSSI ET MATTEO MAGNANT

ROSQUET

(Thiers - Puy-de-Dôme)

L'œuvre

Robinier faux acacia, sapin et frêne

Bosquet évoque l'histoire du lien entre l'homme et la nature. Implantée à l'entrée de la Plaine, face aux jardins ouvriers, les sculptures portent en leur sommet une reproduction en bois sculpté d'outils liés à l'agriculture dont on pourrait s'amuser à retrouver les noms et les usages.

Les artistes

Sarah Laaroussi & Matteo Magnant forment l'atelier Bicéphale.

Le duo aiment penser des sculptures liées à leur lieu d'accueil en intégrant un processus de fabrication respectueux de l'écologie. Sarah et Matteo aiment questionner nos modes de vies et donner à voir des futurs plus résilients.

- L'Artisanat
- Les outils agricoles
- L'histoire des objets
- L'inversion de taille
- Où utilise-t-on ces objets ? Potagers des Jardins Familiaux à proximité, verger conservatoire à proximité. À quoi servent-ils ? Mimer leurs utilisations
- Inversion de taille, et si nous étions des géants, que verrions-nous ?

(Dijon Côte d'or / Paris Ile-de-France)

L'œuvre

Paille, tissu, sangles

Comment donner aux gens l'opportunité de se rencontrer pour partager des expériences collectives ? C'est à partir de cette question qu'a été pensée cette installation. À l'ombre du grand tilleul, et espace de sociabilité, invite chaque personne à s'arrêter et à prendre le temps avec l'Autre, que ce soit de façon intime ou festive.

Les artistes

Designers d'espaces diplômées de l'École Nationale Supérieure d'Art de Dijon, leur désir de développer des projets ensemble a débuté lors d'une résidence à l'Opéra de Dijon. À travers le design social et l'espace public, leur pratique gravite autour des notions de vivant, de convivialité et d'écologie.

Pour aller plus loin

- Le Design social : des objets modifient les comportements en société
- Lien social, lieu de vie
- Référence à la nappe Vichy

Explorer cette installation en parallèle de celle intitulé *La Place Hypothétique de l'arbre*, située à proximité (B sur le plan) / Comment ces œuvres à vivre modifient-elles le comportement des individus et du groupe de par leur forme, leur situation et leurs matériaux ?

CCTBIRDS

MRSANDMR GARCIA

(Madrid / Espagne)

L'œuvre

Caméras factices

Nous, les humains, avons modifié le destin de la planète. De nombreuses espèces qui migraient autrefois sont menacées d'extinction. Mais d'autres sont apparues, comme la CCTV, système de vidéosurveillance, qui vit maintenant parmi nous. Contrairement aux oiseaux d'antan, la CCTBird se caractérise par sa curiosité intrusive : elle nous observe nuit et jour. Que pense-t-elle de nous ? Et si elle était la nature qui nous surveille ?

Les artistes

Mrs&MrGarcía est un duo artistique basé à Madrid. Il développe des interventions artistiques en plein air et a participé à des festivals d'art dans toute l'Europe. Leurs œuvres peuvent être vues dans des endroits comme Ibiza, Munich, Luxembourg ou la Lituanie.

- La disparition des espèces / protéger la biodiversité notamment les oiseaux (Ref. Page 3)
- La nature nous observe ici, l'arbre nous surveille / Faire parler la nature, que nous dirait-elle ?
- La caméra de surveillance : Interroger son utilité ? Que se passerait-il s'il n'y en avait pas dans l'espace public ?
- Être observé / Observer (Ref. Œuvre Panoramas)

À CIEL OUVERT PASSÉ—PRÉSENT

Elles sont toujours à voir sur le parcours (Cf Plan).

Parc Beaulieu

La MabouleGérard Singer / Epoxy, bois de marine, acier – 1973 Collection IAC, Villeurbanne

Riorges sonore Association L'Écoutille / 2018

Plaine de la Rivoire

La Place Hypothétique de l'arbre Christian Bigirimana et Tristan Cassir / 2020

Marqué Jarek Lustych / 2016

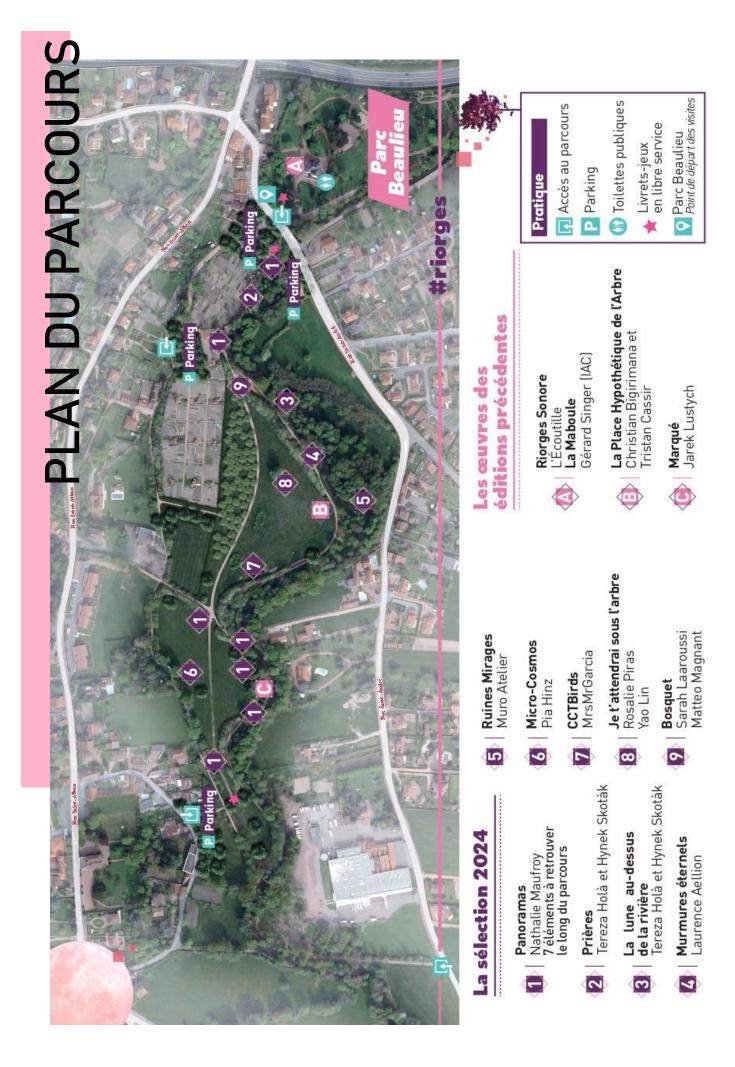
En + sur le parcours

Du contenu augmenté

Des QRcodes sont accessibles sur les cartels des œuvres et vous permettent d'accéder à des témoignages audio et vidéo des artistes. Ces témoignages seront également disponibles sur le site internet de la ville.

Une carte postale sonore

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

INFORMATIONS

Du 8 juin au 8 novembre 2024
PLAINE DE LA RIVOIRE
Départ en face du Parc Beaulieu - Rue de Saint-André
ACCES LIBRE ET GRATUIT

Evènement organisé par le service culturel de la ville de Riorges

Mairie de Riorges – Service Culturel
411 rue Pasteur - 42153 Riorges
Contact: Laure Sessin
04.77.23.80.27 – acielouvert@riorges.fr

