

Animation pédagogique
Centre d'Art contemporain Saint Pierre de Varengeville
Christophe RONEL

Ronel vernissages : Centre d'Art contemporain
ST Pierre de Varengeville, octobre 2019

Galerie Bourdette Gorzkowski
Honfleur, juillet 2019

Biographie :

Christophe Ronel est né en 1964 à Rouen. Il a grandi dans un milieu artistique, son père était peintre impressionniste de l'école de Rouen. Il vit et travaille en Normandie et à Paris. Il enseigne à l'École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et Métiers d'Arts Olivier de Serres depuis 1990. Dessinateur, peintre figuratif, il crée un univers imaginaire dans lequel il convoque de nombreuses références à l'histoire de l'art et croise divers éléments culturels rencontrés au cours de ses voyages.

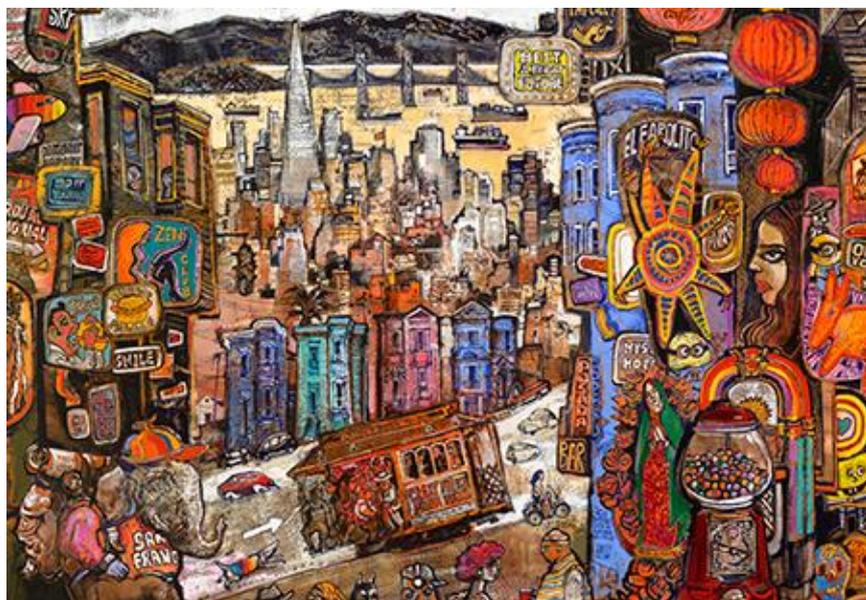
Expositions :

Depuis une trentaine d'années, plus de quatre-vingt expositions personnelles lui ont été consacrées, en France et à l'étranger, aussi bien dans les galeries qu'en centres culturels et musées.

Ronel a participé aussi à de nombreux salons et biennales : Grand Palais Paris, Art en Capital Grand Palais Paris, Salon d'Automne...

Ses œuvres figurent dans diverses collections publiques et privées en France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Suisse, Italie, Maroc, Liban, Etats-Unis, Canada, Brésil, Australie, Singapour, Japon et Aux Emirats Arabes.

Ronel de Christophe Ronel, du 12 octobre 2019 – 5 janvier 2020
Exposition au Centre d'Art contemporain de Saint Pierre de Varengeville

Artiste	Christophe Ronel
Titre	Totemic Babeldorado
Date	2017
Technique	Acrylique sur toile
Dimension	145 X 114 cm

L'exposition *Ronel* au centre d'art contemporain de Saint Pierre de Varengueville propose une rencontre avec l'univers de l'artiste où dialoguent et s'entrecroisent divers lieux, formes et cultures. Elle est le reflet de son travail ces dix dernières années. De nombreuses œuvres sont très récentes (été 2019) et ont été créées pour le centre d'art. Cette monographie propose environ une quarantaine d'œuvres diverses (peintures de moyens et grands formats, dessins et carnets de voyages) et met en relief le cheminement du travail de l'artiste.

Démarche de l'artiste :

Pour réaliser ses toiles, il imagine et peint dans son atelier en s'inspirant de ses croquis, dessins et prises de note effectués au cours de ses nombreux voyages. Il propose un univers foisonnant et métissé, où de nombreux personnages, animaux fantasmagoriques, symboles et détails viennent raconter une histoire dans des mises en scène théâtrales. Ses Inspirations : les œuvres de Jérôme Bosch, la peinture ottomane...

Thèmes :

Les principaux thèmes développés par l'artiste sont représentés au fil de l'exposition :

Bestiaire, voyages, mégalofoles, embarquements et nef, convois, carnivals ou processions.

Dans divers lieux, de Bénarès à Manhattan, du Mékong à Cuba, d'Inde à San Francisco, Christophe Ronel nous racontent des histoires, nous fait rêver nous fait imaginer un monde métissé.

Thèmes et pistes pédagogiques

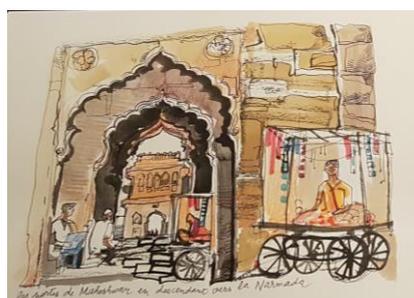
Thème du voyage

- Les carnets de voyage

Christophe Ronel, est un grand voyageur. Il aime croquer sur le motif et lorsqu'il part en campagne il emporte carnets, crayons, encre et aquarelle pour saisir l'instant présent. Il fait de nombreuses rencontres, échangent avec tous ceux qui le souhaitent.

Il réalise ainsi de nombreux carnets de voyages dans lesquels il réutilise de nombreux croquis une fois de retour dans son atelier pour composer ses toiles.

Ces carnets de voyage peuvent prendre la forme de feuillets libres, de cahier ou celle d'un leporello ou livre accordéon.

- Les dessins et techniques mixtes sur papier (aquarelle, encre, collage)
Chaque retour de voyages, Ronel collectionne, archive ses documents, photographies, croquis qui sont pour lui « ses notes à vue ». Puis il peint des aquarelles avant de se lancer sur ses toiles. Ici, il a intégré des écrits glanés au Bénin.

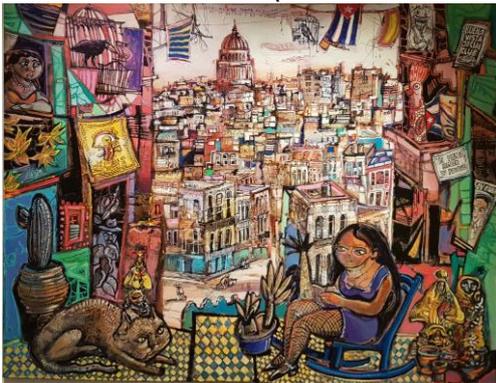
- Les peintures sur toile
Sur chaque toile, Ronel se raconte une histoire. Il réinvente un monde en juxtaposant des êtres hybrides, des chimères et divers éléments issus de ses souvenirs de voyages.

La peinture, les écrits, le cartel

Il existe une relation entre l'image et le texte (titre, légende...). Elle influe sur le sens (sens possible, sens imposé...). Le titre peut être décalé, faire rêver, réfléchir, questionner.

Il est souvent intéressant :

- D'imaginer le titre d'une œuvre artistique, d'une image.... Et ensuite l'illustrer pour faire un cahier collectif autour de l'œuvre (les différents titres, les mots de l'œuvre et leurs illustrations).

Christophe Ronel, *Le monde perché de Dolorès ou un balcon à la Havane*

CF. album <https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/baobonbon>

L'oracle des baobabs

- De réaliser un dessin à partir :

- d'un titre donné sans avoir vu la représentation de l'artiste.

Le portrait de famille ou Zig zag à Sweet City

- De mots (verbes, nom + adjectifs...).

La grande escale, Les fumées de l'Hudson

- Raconter une histoire à partir d'une image

Décrire la scène puis imaginer ce qu'il s'est passé avant. Puis après. L'illustrer.

- Raconter une histoire à partir de fragments d'images.

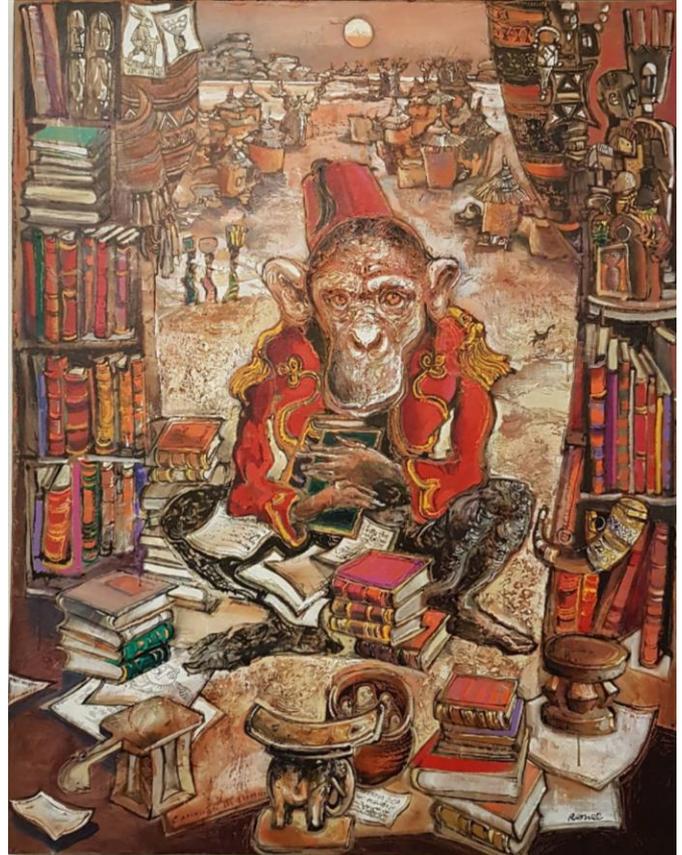
- Mettre en lien des éléments iconographiques et écrits avec un album de jeunesse. Exemple avec le mot baobab, l'œuvre et le titre *L'oracle des baobabs* et l'album *Baobonbon* (lecture offerte).

- Les œuvres de Christophe Ronel invitent le spectateur à se narrer une histoire, à construire son propre récit.

La narration :

« Une peinture n'est jamais terminée, il faut prendre garde de ne pas l'achever, lui laisser son souffle. On ne doit pas perdre de vue en travaillant que celui qui prolongera virtuellement le tableau en le regardant, en le fouillant, en s'y infiltrant ou en s'y promenant comme dans un sous-bois, c'est celui que l'on nomme amateur, scrutateur [sic], spectateur. Sans le connaître, c'est un peu dans la perspective de cette rencontre que l'on construit sa toile en prenant soin d'y ménager de petites portes de sortie pour que le spectateur puisse y déposer ses histoires et y tracer son propre chemin. » **Christophe Ronel**

Comparons deux tableaux et racontons une histoire.

<p align="center">Christophe Ronel Le Gardien du monde ou le Repli du géographe 2019</p>	<p align="center">Christophe Ronel L'archiviste des jungles 2019</p>
<p align="center">114 x 146 cm Acrylique sur toile</p>	<p align="center">114 x 146 cm Acrylique sur toile</p>
<p align="center">Point communs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portraits d'animaux humanisés, présentés de face • Même composition, trois plans... • Mise en scène théâtrale • Univers métissé • Même format • Même technique • Livres, éléphants, fétiches et statuettes... 	

Description	Description
<p>Un éléphant est assis sur une chaise. Il tient une mappemonde dans sa main.</p> <p>Au premier plan une file de petites voitures et des passants (dont le personnage de Totoro de Miyazaki) laisse à penser un flux et un mouvement incessant qui tourne autour de l'animal sur une route fléchée.</p> <p>Une première mappemonde posée sur le sol fait un premier lien visuel avec le deuxième plan où l'on retrouve l'éléphant et une très grande mappemonde.</p> <p>Le personnage central est vêtu de noir avec une collerette blanche. Son vêtement est recouvert d'une myriade de petits personnages qui semblent l'habiter. Il porte au milieu du front un troisième œil. Des oiseaux perchés sur sa tête le picorent et animent la scène.</p> <p>L'éléphant est encadré par des décors de livres et de statuettes installés les uns sur les autres sur des étagères. Une troisième mappemonde en diagonal à la suite des autres nous invite à basculer vers le troisième plan à l'extérieur vers un ciel azuré où vole un petit avion. Pas de paysage figuré, on ne sait pas où se passe l'histoire.</p>	<p>Un singe est accroupi. Il tient un livre dans sa main.</p> <p>Au premier plan des petits tabourets et des piles de livres sont installés autour du singe qui semble être le centre de la bibliothèque. Le singe est coiffé d'un chapeau et revêtu d'un costume de dompteur.</p> <p>Des livres sont entassés sur des étagère et des tapis forment deux rideaux qui encadrent le personnage.</p> <p>Au troisième plan se détache le paysage d'un village africain avec ses personnages (femmes africaines transportant des paniers sur leur tête), son habitat (de simples huttes) et ses arbres (des baobabs). Au loin, après les montagnes, un soleil tout rond se lève au-dessus de l'horizon.</p>

Comment mettre en place la narration à partir de ces œuvres ?

- Sans lire le titre de l'œuvre je me demande quelle histoire je peux me raconter ? Que font ces personnages ? Ont-ils une fonction précise ? Pourquoi sont-ils importants ?
- Je donne un titre à l'œuvre.
- Je découvre le titre de l'œuvre, j'essaie de le comprendre. Quelle histoire je peux maintenant raconter avec l'aide de ce titre.
 Qu'est-ce qu'un gardien du monde ? un géographe ? À quoi sert-il ?
 Qu'est-ce qu'un archiviste ? que peut-on archiver dans la jungle ?
 Ces deux personnages se connaissent-ils ? Ont-ils un lien entre eux ?
- Isoler une partie d'un des tableaux de Ronel et demander aux élèves de raconter une histoire à partir du fragment de l'œuvre.
- À partir d'une carte, d'un plan, imaginer et délimiter un territoire. Choisir un élément architectural dans une revue et deux personnages dans des photographies d'œuvres de Ronel.
 Les coller ensemble sur un fond coloré pour qu'ils se rencontrent.
 Inventer une histoire en s'aidant des éléments assemblés. (Dictée à l'adulte).
 Ajouter des détails, graphismes, symboles et dessins pour enrichir la production écrite et plastique.

Thème du peintre

Visuels et lexique

Mise en abyme : l'œuvre se répète à l'intérieur d'elle-même. Ici c'est un peintre en train de se peindre...

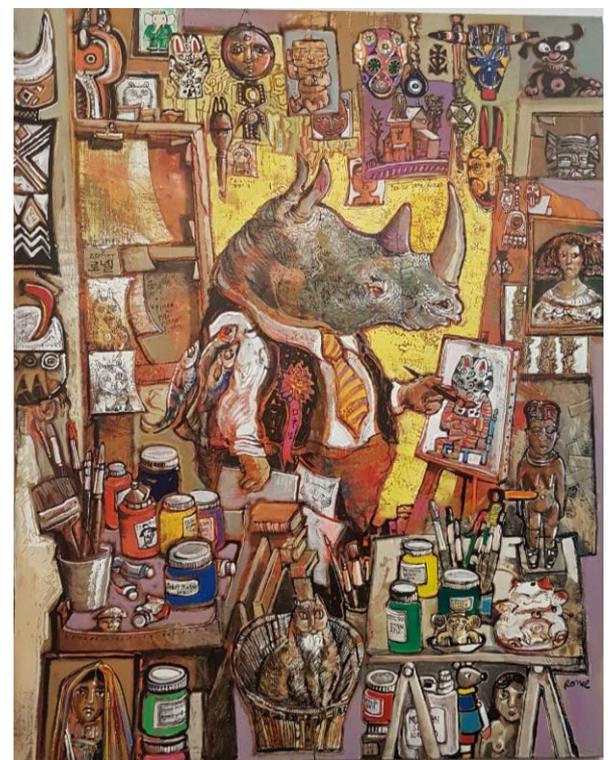
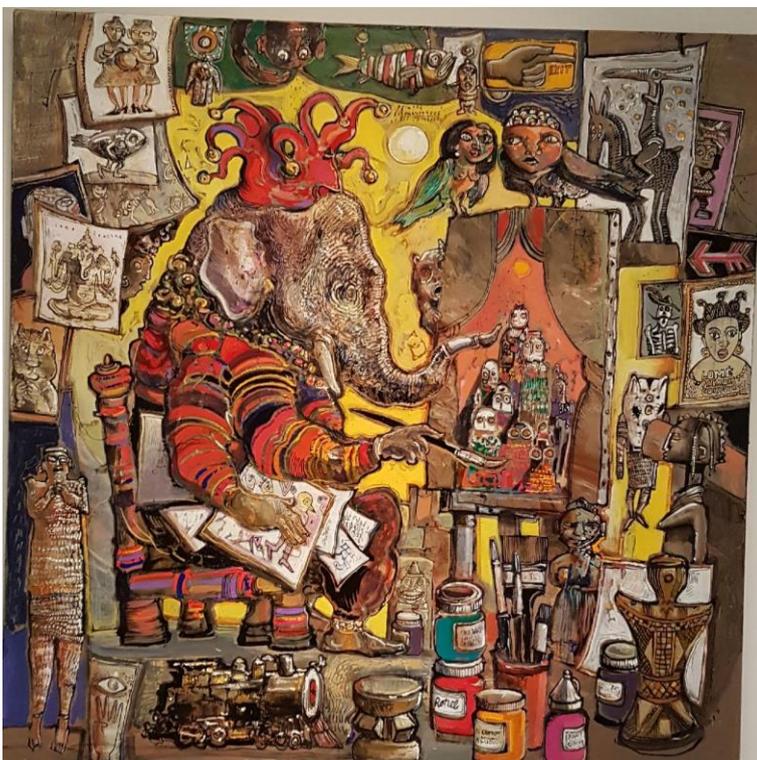

Christophe Ronel
Qui peint qui ? 2016

100 X 100 cm

Acrylique sur toile

Christophe Ronel
à la galerie Rollin,
du mardi 6 novembre au
samedi 1er décembre, 2019
31, rue Écuyère, Rouen.

Christophe Ronel <i>Peintre élephantasque et ses chimères</i> 2019	Christophe Ronel <i>Rhinopeintre en sa demeure</i> 2019
110 X 110 cm Acrylique sur toile	146 X 114 cm Acrylique sur toile
Le peintre peint assis dans son atelier.	Le peintre peint debout dans son atelier.
<p>Le peintre peint une toile sur un chevalet. Il s'inspire de croquis qu'il tient en main et d'images, de dessins, de sculptures et de fétiches qui sont dans son ateliers. Pots de peinture, pinceaux, brosses sont à disposition sur une table. Des animaux accompagnent le peintres (fantastiques : les chimères et familier : le chat fidèle compagnon du peintre).</p>	

- Cf. Les autoportraits de peintres se représentant entrain de peindre dans l'histoire de l'art. Observer les éléments caractéristiques (chevalet, palette, pinceaux, brosse, tubes ou pots de peinture, blouse...). Mettre en relief le vocabulaire rencontré.

Autoportrait de Johannes Gump, 1646

Autoportrait de Vincent Van Gogh, 1888

https://fr.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gumpp#/media/Fichier:Johannes_gumpp.jpg

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLANL - Minke Wagenaar -](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLANL_-_Minke_Wagenaar_-_Vincent_van_Gogh_1888_Self-portrait_as_an_artist.jpg)

[_Vincent van Gogh 1888 Self-portrait as an artist.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLANL_-_Minke_Wagenaar_-_Vincent_van_Gogh_1888_Self-portrait_as_an_artist.jpg)

Norman ROCKWELL (1894-1978), *Triple autoportrait* (1960)

<http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/post/Le-Triple-Autoportrait-de-Norman-Rockwell>

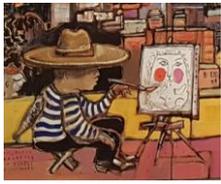
Marc Chagall, *L'autoportrait aux sept doigts* (1912 / 1913)

<https://www.biographie-peintre-analyse.com/2016/10/03/marc-chagall-l-autoportrait-aux-sept-doigts/>

Pablo Picasso, *Autoportraits*, 1906, 1938

<http://histoiredarts.blogspot.com/p/fiche-revision-picasso-les-4.html>

- Déplier et plier un chevalet et poser une toile dessus pour mettre en scène la situation. Proposer aux élèves de mimer la scène. Un élève avec une blouse, une palette, des brosses ou pinceaux, peint sur une toile qui est posée sur un chevalet. Garder trace de la situation en photographiant la scène pour ensuite mieux mémoriser le vocabulaire.
- Observer dans la classe s'il y a un chevalet collectif dans le coin peinture, un tableau chevalet....
- Fabriquer un leporello ou livre accordéon, c'est à dire un livre qui se déplie comme un accordéon grâce à la technique du pliage. On peut renforcer la première et la dernière page avec un petit morceau de carton pour faire une couverture plus solide. Fabriquer un imagier pour institutionnaliser un lexique choisi. On peut proposer plusieurs mots ou bien un seul mot qui sera illustré avec différentes images (une ou plusieurs représentations de Ronel et d'autres issues de revues, de photocopies d'album de jeunesse, de photographies dans la classe, et d'un dessin de l'élève...). Le mot choisi sera intégré dans une ou plusieurs phrases.

1 ^{ère} de couverture	P2	P3	P4	P5	P6
<p><i>Mot choisi</i></p> <p>CHEVALET</p> <p>Chevalet</p>	 <p>Le peintre mexicain peint sur une toile posée sur un chevalet.</p>	 <p>Le peintre bouc peint sur une toile posée sur un chevalet.</p>	 <p>Le peintre éléphant peint sur une toile posée sur un chevalet.</p>	 <p>Le peintre Rhinocéros peint sur une toile posée sur un chevalet.</p>	<p>Les tableaux de Marcel Anthony Browne</p> <p><i>Illustration dans un album de jeunesse</i></p>
P7	P8	P9	P10	P11	4 ^{ème} de couverture
 <p>J'ai trouvé une toile posée sur un chevalet. <i>(dans une revue)</i></p>	<p><i>Illustrer avec la photographie du chevalet de la classe.</i></p> <p>Nous avons un chevalet dans le coin peinture.</p>	<p><i>Illustrer avec la photographie de l'élève qui mime la scène.</i></p> <p>Je peins sur une toile qui est posée sur un chevalet.</p>	<p>Mot illustré par l'élève</p> <p>Un chevalet</p>	 <p>Chevalet plié et chevalet déplié <i>(dans une revue)</i></p>	<p>Couverture</p> <p>Peindre une toile sur un chevalet.</p>

- En classe, faire la chasse aux objets liés à la peinture. Les rassembler, observer si ceux représentés par Ronel ont des points communs. Les trier (famille outils, famille médium, famille support...)
- Réaliser la mallette du peintre : Morceau de toile, châssis en bois ou morceau de bois, brosse, tubes et pots de peinture, chevalet et toile miniature, palette, chiffon...).
- Organiser un coin peinture et dessin libre où les élèves pourront trouver le chevalet, la mallette du peintre et différents outils pour dessiner, laisser une trace à la verticale sur un chevalet (éponges, pastels, emporte-pièces, morceaux de carton découpés...).

Thème du bestiaire

Les nefs, les embarcations, les processions...

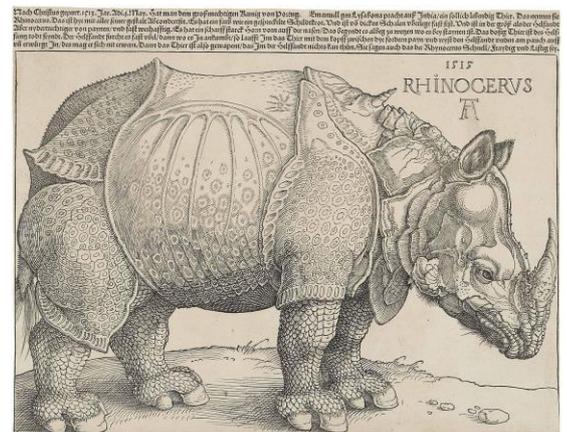
Les animaux à poils et à plumes, familiers, exotiques...

Les animaux hybrides...

- L'animal et l'histoire de l'art
L'animal est très présent dans l'art que cela soit en 2 D ou en 3D.
Ici le travail de Ronel avec son rhinocéros nous renvoie à celui de Durer.

Ronel, *Dans la peau du grand rhino*, 2019
155 X 250 cm, acrylique sur toile libre

Albrecht Dürer, *Rhinocéros*, 1515
21,4 X 29,8 cm, gravure sur bois

Le traitement de la peau de l'animal met en avant de nombreux graphismes. Il semble surgir du mur. C'est une œuvre qui a été créée pour l'espace dans lequel elle est exposée.

- Retrouver les détails de l'animal (description des graphismes) et verbaliser sa place sur l'œuvre de Ronel (Vocabulaire de position).

- Mettre en lien des comptines d'animaux et des illustrations de Ronel.

COMPTINES D'ANIMAUX

Robakowski
Ronel

Vingt comptines
illustrées
en portfolio
de 24 pages
dans une chemise
sur papier 325 g
format 25 x25 cm

24 Euros

Christophe Chomant
Editeur
76000 Rouen

Héliodore
fait d'une flore
son grand balcon
de papillon
pour la voltige
entre les tiges.

Héliodore
aime le sport,
il nage en l'air,
fait des haltères
avec les graines
et ses antennes.

Héliodore
a mis de l'or
venu du ciel,
peint sur ses ailes
en confettis,
gouttes de pluie.

Héliodore
a un trésor :
une chenille
petite fille
de ses amours
avec le jour.

- Imaginer un animal hybride
 - Dessiner un animal avec des aspects humains
 - Dessiner un animal avec des éléments de différents animaux
 - Faire des collages et des assemblages de différentes parties de personnages ou animaux représentés par Ronel.

- Décrire puis trouver les caractéristiques d'animaux hybrides issus de la mythologie, des contes et légendes.

Les harpies (elles ont un corps ailé d'oiseau et une tête de femme).

Les sirènes (personnage fabuleux, moitié femme, moitié oiseau ou moitié poisson qui, par la douceur de son chant, attirait les voyageurs sur les écueils de la mer de Sicile où ils périssaient.)

Harpie

Sirène

Sirène

➤ Chasse à l'animal

Choisir un animal par exemple le chat. Avec un petit cadre en carton chercher différents cadrages de l'animal dans différentes œuvres. Faire de même avec un appareil ou une tablette, prendre des photographies et les comparer.

Qu'est ce qui change ? Qu'est ce qui est identique ? Chercher des représentations de chat.

Fabriquer le livre du chat en lui attribuant des caractéristiques, des actions ou des qualificatifs.

Ce qu'il faut c'est trouver des prétextes à rencontrer de nouveaux mots à travers l'animal choisi.

Découper des feuilles en forme de chats les agraffer et représenter des chats qui illustre le lexique mis en avant. (Chat tigré, chat noir, chat paresseux, chat lecteur...).

On peut fabriquer un petit livre mais à partir d'une feuille A3 et non A4.

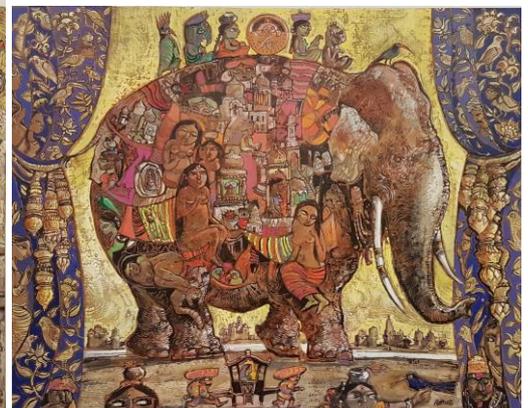
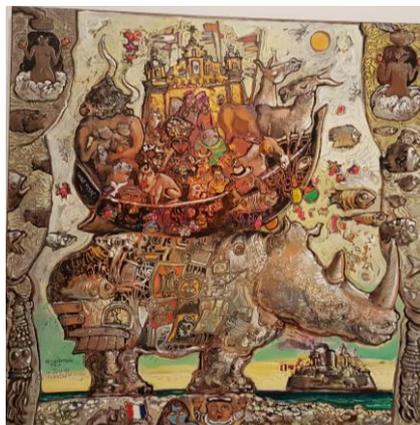
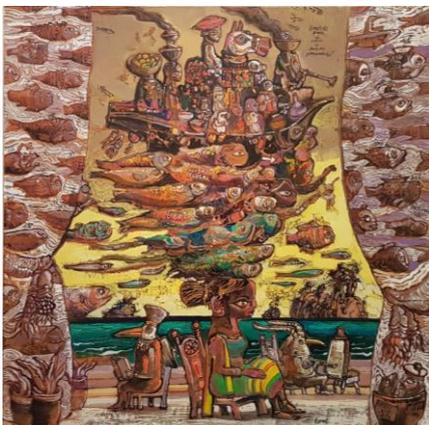
Cf. les différentes explications :

<https://www.pour-enfants.fr/video/mini-livre.htm>

<https://fr.wikihow.com/fabriquer-un-livre-en-papier>

➤ Les animaux, la composition et la mise en scène

Théâtralisation, entre deux rideaux apparaît l'animal ou le groupe d'animaux (nef, procession...).

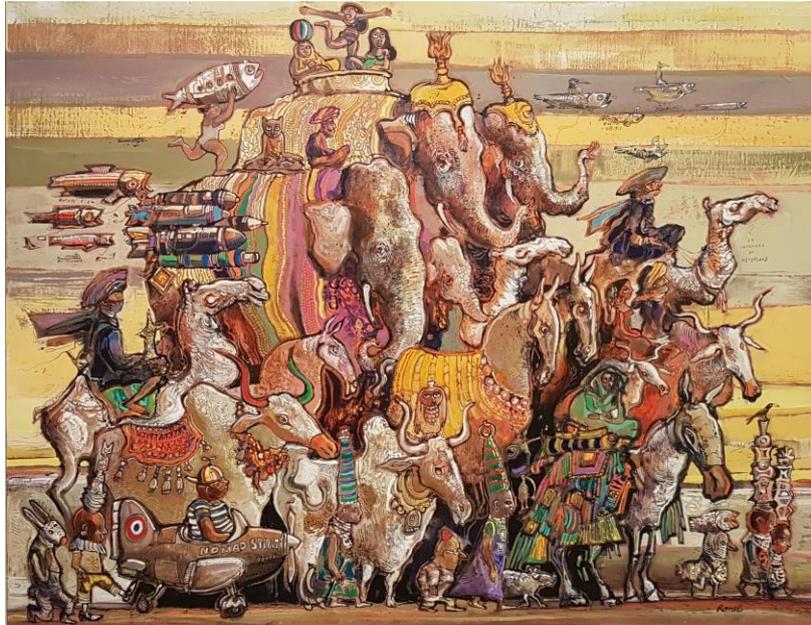

Constituer des familles d'animaux :

- Les animaux domestiques
- Les animaux à plumes
- Les animaux exotiques

Imaginer après avoir découpé un animal (ici l'éléphant de profil).

Remplir l'intérieur de l'animal avec d'autres éléphants collectés ou avec des animaux issus de la même famille. Graphismes ou dessins en relation avec l'animal illustré peuvent permettre de décorer les deux rideaux qui encadrent l'animal choisi. On peut aussi y intégrer des mots mis en avant dans la description de l'œuvre.

Ronel, *La caravane du Neverland*, 2019, 114 X 146 cm

Couleurs et lexique

Observer les couleurs vives dans l'œuvre de Ronel ; Les nommer. Faire un nuancier pour les mémoriser.

- Créer des dytiques : prendre une photographie avec par exemple un fond rouge et un personnage (poupée, figurine, peluche) habillé en vert puis faire le contraire.
- Utiliser les couleurs primaires et créer des triptyques en utilisant une couleur pour le fond (jaune), une autre pour le personnage (bleu) et une troisième pour un accessoire (rouge). Puis faire tourner les 3 couleurs.

Ateliers pratiques autour d'œuvres artistiques et du lexique.

Jeu de description : Place le jeton sur...

Deux élèves ont une image représentant la même œuvre dont ils ont fait une lecture en classe. Ils ne se voient pas et ne peuvent communiquer que par des mots. L'un a 3 jetons de couleurs différentes. Il les place à certains endroits de sa photographie et donne des indications précises pour que son partenaire place ses jetons aux mêmes endroits.

Jeu de description :

Faire une boîte mémoire et une fiche d'identité

À partir d'une lecture d'œuvre faire une boîte mémoire avec des objets et des mots issus d'une œuvre d'art.

Jeu de description : Jeu de portrait

3 œuvres sont à disposition des élèves.

Le chef d'orchestre va communiquer les indices pertinents de son image pour que tous puissent reconnaître celle qui est décrite parmi les 3 qui sont à disposition.

Comparer des images avec des similitudes.

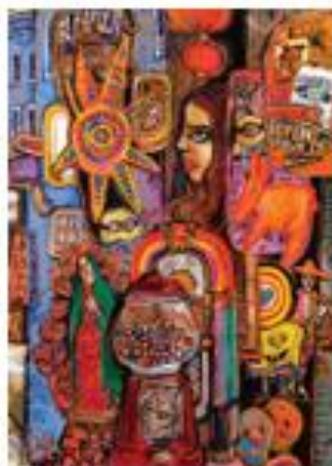
A consulter :

<https://ronel.fr/>

<http://www.matmutpourlesarts.fr/activites/scolaires.aspx>

<http://www.matmutpourlesarts.fr/dossiers-pedagogiques.aspx>

file:///D:/Documents/SPV%20201213/Ronel/Dossier_enseignant_fantastiques_bestiaires_2017-2.pdf

RONEL

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
DE LA MATMUT

Saint-Pierre-de-Varengeville

12.10.2019 > 05.01.2020

Exposition gratuite