

ODYSSÉE

SCÈNE DES POSSIBLES | BLAGNAC

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

EXPOSITION

Z!M & ZOU

POÉSIE-PAPIER-CISEAUX

29 Nov. > 4 Fév.

BLAGNAC
ville vitalité

LES RENDEZ-VOUS

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION AVEC LES ARTISTES

vendredi 25 novembre 18h30

Salle d'exposition

VISITE COMMENTÉE TOUT PUBLIC

Les samedis 3, 17 décembre, le samedi 14 janvier et le samedi 4 février

De 15h à 16h // Salle d'exposition

ATELIERS PARENTS/ENFANTS : A LA MANIÈRE DE ZIM&ZOU

Pendant les vacances de Noël : les mercredis 21 et 28 décembre

De 15h à 17h // Salle d'exposition

L'ATELIER DU PAPIER

En accès libre tous les mercredis et samedis après-midis

De 14h à 18h // Salle d'exposition

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE ZIM & ZOU

Au Bistrot des Artistes et au Petit Théâtre Saint-Exupère (lors des représentations)

Jusqu'au 4 février

POÉSIE-PAPIER-CISEAUX
ZIM & ZOU

29 NOV. > 04 FÉVR.

Un monde au design acidulé et pétillant entièrement fait main !

Plongez dans l'univers poétique du duo Zim & Zou, deux français créateurs de bonne humeur. Les constructions minutieuses aux couleurs éclatantes s'accompagnent de photos, de trompe-l'oeil et de vidéos explicatives. Designers, graphistes et adeptes du Do It Yourself (fait main), Lucie Thomas et Thibault Zimmerman confectionnent des sculptures à l'aide de matériaux étonnants cuir, feutrine, et surtout papier. Tout est contraste et humilité, exploitant la palette incroyable de variations de textures et de couleurs du papier, les deux artistes réinventent un quotidien terne et industriel. À l'aide d'un savoir-faire méticuleux et artisanal, le duo redonne du sens à ce qui nous entoure et questionne avec humour notre mode de vie. Offrez-vous, le temps d'une visite, un voyage dans l'espace pétillant de poésie malicieuse et multicolore de Zim & Zou.

Public visé : maternelles, élémentaires et collègues

Activités : ateliers de fabrication de paysages en papier enroulé et création de masques avec du papier découpé et collé.

Enjeux :

- découvrir les différentes techniques du design papier.
- développer la motricité fine à travers la manipulation du papier selon la technique du quilling.
- planifier une action créatrice.
- sensibiliser aux couleurs et aux formes.

BACK TO BASICS / Papier, rhodoid / 2009 - 2010

CABINET DE CURIOSITÉS / Papier, paillettes, bois, perles, plumes, verre / 2012

CABINET DE CURIOSITÉS / Papier, paillettes, bois, perles, plumes, verre / 2012

HAPPY PLANET / IBM / Papier /2013

EXPLODED VIEWS / Galerie Toutouchic / Papier, bois, crochets, fil / 2013

THE FOX'S DEN / Hermès (Barcelone) / Papier, cuir, carton plume, perles / 2011

LES ARTISTES

BIOGRAPHIE

Lucie Thomas (alias Zou) née dans les Vosges en 1987 et Thibault Zimmerman (alias Zim) né à Paris en 1986 se sont rencontrés durant leur BTS en Communication Visuelle (options graphisme, édition et publicité).

Après avoir exercé indépendamment en freelance pour différents clients, à force de collaborations et enrichi de la formation de Zim en webdesign, ils décident en 2010 de fonder leur studio de création Zim&Zou à Nancy. Au départ, ils travaillent le papier par pur plaisir, sur leur temps libre, ils échangent et partagent leur intérêt pour le fait main et le développement durable. Par ailleurs, ils ont accès à beaucoup de matière première grâce aux grands parents de Lucie qui travaillaient dans une usine de papier dans les Vosges.

Ensuite grâce et à la vitesse d'internet, ils sont contactés pour un projet DIY « Do It Yourself » puis un autre etc... et petit à petit leur travail se focalise sur des installations créées à partir de matériaux tangibles tel que le papier, le bois, la feutrine, le cuir, s'éloignant ainsi du design par ordinateur.

Leurs créations colorées, entièrement faites main, ont séduit les plus grands, clients comme Hermès ou IBM, mais également les sphères artistiques, comme le musée du Design de Chicago, qui proposent expositions et publications.

L'ART ET LE PAPIER

Le papier peut-être plié (origami), découpé (kirigami) ou encore froissé et encollé pour que ce matériau plat prenne du volume.

QUILLING OU PAPERROLLES :

Le quilling est une technique créative qui consiste à composer des objets en volume avec des bandes de papier roulées.

L'histoire du quilling remonte au Moyen Age quand les nonnes se servaient de cet art pour décorer les livres religieux en roulant des bandes de papier sur une plume (plume en anglais se dit « quill » d'où le nom de la technique).

Œuvre de l'artiste Yulia Brodskaya.

Aujourd'hui de nombreux artistes, graphistes et illustrateurs se sont emparés de cette technique. Yulia Brodskaya est une artiste russe qui est connue pour ses créations fait avec le quilling. Ses œuvres surprennent par leurs couleurs vibrantes, leur taille et leur assemblage minutieux.

Quilling ou paperrolles :

D'autres artistes travaillant le papier : Mademoiselle Maurice, Julien Valle, Sher Christopher, Pater Callesen, Jen Stark, Bovey Lee, Richard Sweeney, Jolis Paons, Paper Cut Project...

DIY / FAIT MAISON / FAIT MAIN

Do it yourself (DIY) est une appellation, dont une traduction littérale en français serait « Faites-le vous-même », « Faites-le par vous-même », « Fais-le toi-même » ou encore « fait maison », ou « fait à la main » au Canada, qui désigne à la fois certains musiciens ou mouvements culturels (le mouvement punk notamment) ; ou des activités visant à créer des objets de la vie courante, des objets technologiques ou des objets artistiques, généralement de façon artisanale.

On peut associer la formule « Do it yourself » au bricolage ou à la débrouillardise mais cela ne s'arrête pas là. Il y a une philosophie « Faites-le vous-même » pour être plus que spectateur ou consommateur, pour participer et échanger des connaissances et son travail à travers des réseaux et des fablab, pour créer et recycler, pour trouver des alternatives à l'industrie.

Au-delà d'une simple volonté de récupération, le mouvement Do It Yourself se voit comme une alternative politique en opposition au monde d'ultra-consommation dans lequel il baigne. Ses membres peuvent être liés à l'anarchisme, l'autogestion et aux mouvements squat et punk. Le besoin de créer, d'avoir une certaine indépendance par rapport à l'industrie et aux grands groupes commerciaux, de retrouver un savoir-faire abandonné les pousse à trouver des solutions pour faire le maximum de choses par eux-mêmes, en opposition à la marchandisation dominante, tout en recherchant la gratuité ou les prix faibles.

DESIGN

Le design est né au XIXème siècle quand les artistes comme William Morris ont réagi à la production mécanique due à l'industrialisation, en travaillant le caractère unique de l'objet qui répond spécifiquement et qualitativement à une fonction. Aujourd'hui, on définit le design comme un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire et humaniste, dont le but est de traiter et d'apporter des solutions aux problématiques de tous les jours, petites et grandes, liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

SCENOGRAPHIE

Terme emprunté aux arts du spectacle qui regroupe les aspects proprement formels et matériels de l'exposition d'une œuvre ou d'un ensemble d'œuvres : couleurs, lumières, mobiliers, vitrines... Véritable composition artistique, cette discipline vise à trouver, par des moyens matériels, la meilleure façon de transmettre au public, un message, de mettre en scène son discours pour le communiquer efficacement et agréablement.

GRAPHISME

Le graphisme est une discipline qui consiste à créer, choisir et utiliser des éléments graphiques (dessins, caractères typographiques, photos, couleurs, etc.) pour élaborer un objet de communication et/ou de culture. C'est une manière de représenter.

Le graphisme fait partie de la chaîne graphique liée à l'imprimerie ou à d'autres médias. Il concerne plusieurs domaines d'intervention : l'illustration, la communication d'entreprise, la presse, l'édition, le packaging, la publicité, le design web mais plus particulièrement l'affiche qui, selon le graphiste Roman Cieslewicz est « une image publique destinée à parler, dire, transmettre, annoncer, informer. ».

Des grottes de Lascaux à Gutenberg, le graphisme s'est transformé. Au XXème siècle l'industrialisation, la société de consommation, l'émergence de nouveaux médias, du marketing, de la publicité, du développement de disciplines connexes telles que le design et l'architecture, et l'essor des techniques de reproduction ainsi que les besoins croissants des communications liés à la production de masse et le développement des transports, favorisent l'émergence d'un nouveau type d'emplois spécialisé dans la création graphique pour valoriser les outils de communication. Le graphiste devient alors celui qui formalise et clarifie les messages de communication, puis qui les met en page graphiquement.

Le graphisme publicitaire consiste à concevoir et réaliser des images destinées à transmettre un message visuel dans tous les domaines de la vie économique. Le graphiste se doit alors d'être à la fois artiste-peintre, dessinateur ou graveur et spécialiste de la communication visuelle. Le graphiste publicitaire exerce son activité en premier lieu dans 3 secteurs : l'édition, la publicité et la presse. Il peut aussi travailler dans l'urbanisme, l'image animée, l'infographie, le textile ou encore l'image de firme. Généralement, le graphiste est issu des grandes écoles d'art comme les Beaux-Arts, les arts décoratifs et arts appliqués agréés par l'État. Comme les arts plastiques, ses créations peuvent devenir des œuvres faisant partie du patrimoine culturel.

PROPOSITIONS D'ACTIVITÉS

MATERNELLE

- écrire son nom à l'aide de papier découpé colorés (en quilling ou papier superposés par exemple)
- créer une carte pop-up

ÉLÉMENTAIRE

- créer une boîte
- faire un tissage à l'aide de deux œuvres peintes découpées en bandes
- réaliser des volumes à l'aide de patron (cube etc.) et les assembler ou les décorer

COLLÈGE

- créer des kirigami en définissant les pleins et les vides du projet (découpe fine au cutter)
- réaliser l'affiche d'un événement à partir d'un univers en papier qui sera photographié

LYCÉE

- créer sa carte de visite à partir de la photo d'un objet réalisé en papier

BIBLIOGRAPHIE/RÉFÉRENCE

SECTEUR ADULTE

I love paper : s'inspirer, découper et réaliser des créations originales en papier / Fideli Sundqvist	745.5 SUN
Paper folding for pop-up / Miyuki Yoshida	745.5 YOS
Profession graphiste : Les principes, les bases, les techniques / Alan Swann	741.6 SWA
Le livre pour réussir vos créations graphiques / Gail Anderson	741.6 AND
Anthologie du graphisme : le guide de référence des pratiques et de l'histoire du graphisme / Bryony Gomez	741.6 GOM
100 idées qui ont transformé le graphisme / Steven Heller	741.6 HEL
Kirigami / Laura Badalucco	745.5 BAD
Lore Bert : tableaux, collages, transparents, objets, sculptures : la magie du papier / Dorothea Van der Koelen	759.3 BER
Créer avec les enfants	745.5 CRE
L'art du pli : design et décoration / Jean-Charles Trebbi	745.5 TRE
Paper folding for pop-up / Miyuki Yoshida	745.5 YOS
Artisans, nouvelles tendances... / Olivier Dupon	745.5 DUP
L'atelier de papier japonais / Adeline Klam	745.5 KLA
Le grand livre des papiers découpés / Emily Hogarth	745.5 HOG
Fêtes en papier / Adeline Klam	745.5 KLA
L'art du pop-up et du livre animé / Jean-Charles Trebbi	745.5 TRE
L'art du papier découpé / Felicitas Oehler	736.9 OEH
Apprendre le graphisme / Cutis Tappenden	741.6 TAP
Le livre pour réussir vos créations graphiques / Gail Anderson	741.6 AND

SECTEUR JEUNESSE

Le Design / Claire Fayolle	J 745.2
Pliages et découpages faciles / Didier Boursin	J 745.5 (PAP)
Papiers découpés / Muriel Revenu	J 745.5 (PAP)
Découpages : motifs et décoration / Sophie Morand	J745.5 5 (PAP)
Encadrements en carton / Claude Jeantet	J 745.5 (PAP)
Le Papier / Sabine Lohf	J 745.5 (PAP)
Kirigami / Laura Badalucco	J 745.5 (PAP)
Papiers en fête / Mathilde La Losa	J 745.5 (PAP)
Pliages et découpages faciles / Didier Boursin	J 745.5 (PAP)

SECTEUR SON ET IMAGE

Films d'animation

Sacrebleu ! Le loup blanc et autres contes / sacrebleu productions	SAC
Les contes de la Mère Poule / Arte vidéo	CON* B
Perdu ? Retrouvé ! / Arte éditions	PER* E

Espace pour la Culture de la ville de Blagnac.

Scène Conventionnée par l'État,
la Région et le Département.

4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15

T Tramway Ligne T1
Arrêt **Odyssud** ou Place du Relais
Direct depuis Toulouse centre

NOUS CONTACTER

.....

Service Exposition

Maud Denjean / Maya Yie
05 61 71 75 44 / exposition@odyssud.com

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

> **du mardi au samedi** de 14 à 18H

> **lors des spectacles**

une heure avant le début de chaque
représentation et pendant l'entracte