

ODYSSEUS
Espace des possibles

27 sept 2024
AU 4 janv 2025

**PABLITO ZAGO,
COULEURS LIBRES**

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

PABLITO ZAGO, COULEURS LIBRES

NÉO MURALISME

© Pablito Zago

Du rose et des couleurs pures pour nous faire rêver en géant tels des enfants.

Plongez dans une jungle acidulée et enthousiaste ! Personnages masqués, plantes protubérantes, lignes sinueuses, grands aplats colorés, géométrie et figuration naïve explosent sur les murs et les toiles de Pablito Zago. Cette exposition sera l'occasion de découvrir ce peintre de rue et voyageur, qui a construit son univers à la pointe de ses pinceaux mêlant multiculturalisme, muralisme, humour de bd et figuration libre. Étonnant et bienveillant, Pablito Zago explore et dépose devant nous les contradictions du monde, dans un chaos qu'il semble harmoniser par des lignes pures et joyeuses. Sautez dans un grand bain de couleurs dans l'exposition et profitez-en pour passer voir sa nouvelle fresque à Blagnac !

27 septembre
AU 4 janvier

Salle d'exposition

Vos rendez-vous

[Pablito Zago en création de fresque à Bélisaire](#)

Du 26 sept au 4 oct

[Vernissage avec vinyl set de dj JB](#)

Mer. 2 oct à 18h30

[Atelier Mini maison à la manière de Pablito Zago](#)

Tous les mercredis et samedis de 14h30 à 16h30 à la salle d'exposition

[Atelier Drôle de masque à la manière de Pablito Zago](#)

Vacances d'automne de 14h30 à 16h30 à la salle d'exposition

[Stage « couleurs libres » à la MJC des Arts](#)

Vacances d'automne

Plus d'infos mjc-arts-blagnac.com

© Pablito Zago

PABLITO ZAGO

Né en 1973, Pablito Zago vit et travaille à Avignon. Pablito Zago est un artiste multidisciplinaire : dessinateur, illustrateur, peintre et street artiste. Voyageur imprégné des pays qu'il visite, il a créé des fresques et des peintures murales dans de nombreux pays. Les thèmes de son travail sont souvent sociétaux tels que l'identité, l'écologie, la crise des réfugiés... Les compositions de Zago mettent principalement en scène des personnages faussement naïfs dans des environnements tout aussi naïfs aux couleurs franches et enfantines avec une dominante de rose. Ses créations s'inspirent des récits contemporains et portent un questionnement, une réflexion engagée, en usant de l'humour et des contradictions pour souligner la nature complexe de ses sujets.

Le très grand format n'est pas sa seule spécialité, car il aimait peindre sur toile, travailler sur du carton, remplir des carnets de voyage aux airs typographiques, faire de la sérigraphie et créer et peindre des objets en bois découpé ou assemblé. Dans son travail, les environnements se mélangent entre urbain, spécimens humains, végétaux et animaux.

© Pablito Zago

Fresque

La fresque est une technique particulière de peinture murale dont la réalisation s'opère sur un enduit appelé intonaco, avant qu'il ne soit sec. Le terme vient de l'italien affresco qui signifie « dans le frais ».

Le fait de peindre sur un enduit qui n'a pas encore séché permet aux pigments de pénétrer dans la masse, et donc aux couleurs de durer plus longtemps qu'une simple peinture en surface sur un substrat. Son exécution nécessite une grande habileté, et se fait très rapidement, entre la pose de l'enduit et sa prise complète.

Dans le langage courant, le terme est souvent utilisé, par synecdoque, pour désigner la peinture murale en général, plus rarement la technique a fresco proprement dite.

Muralisme et néo muralisme

La peinture murale est un procédé pictural exécuté sur une surface extérieure ou intérieure et dont son support peut être un mur, une voûte, un plafond... C'est un type de peinture qui se place en opposition à la peinture de chevalet, qui elle se fait sur une toile et est transportable.

Le muralisme est né au Mexique à la suite de la révolution. Diego Rivera en sera une figure de proue. Il s'agit de grand mur peint avec un message à l'origine politique et collectif. Aujourd'hui le néo muralisme continue de gagner des murs géants pour rendre l'espace public plus agréable.

Street art

Le street art est un anglicisme désignant l'art de rue, un mouvement artistique contemporain dont la particularité est de se manifester dans l'espace public. Dès 1910, des fresques murales apparaissent dans le paysage urbain au Mexique et en Russie. Toutes revêtent un caractère contestataire. Dès ses prémices, l'art de rue se veut engager socialement et politiquement.

Le street art se développe dans les années 1960 aux Etats-Unis avec l'apparition du « graffiti writing ». Ce phénomène est porté par les artistes Cool Earl et Cornbread, qui apposent leurs signatures dans les rues de Philadelphie. Le graffiti émerge aussi en Europe, notamment avec le Mur de Berlin qui se voit recouvrir d'inscriptions.

Considéré comme une dégradation de biens publics, l'art de rue est illégal. Dans plusieurs villes on fuit la répression en le pratiquant dans des zones de libre-droit, où diverses pratiques artistiques se rencontrent : Musique électronique, danse hip-hop, peinture... Malgré cela, la répression s'intensifie et certains artistes trouvent des alternatives pour exprimer leur art et exposent dans des galeries. Au fil des années le street art

se démocratise et gagne en reconnaissance. Aujourd'hui il n'est pas rare que les artistes de rue répondent à des commandes et que leur travail prenne place dans des lieux d'exposition.

Graffiti

Style d'expression artistique mural qui se définit par l'utilisation de peinture en spray ou en stylo avec parfois un exercice de lettrage recherché.

© Pablito Zago

L'art naïf

L'art naïf se définit comme une production qui se détache des codes dits classiques. En peinture, celle-ci se caractérise par ce besoin de spontanéité et se détache du respect des codes de perspectives, des dimensions, des couleurs etc. Le terme « naïf » est utilisé pour parler de cette forme artistique, car son univers peut être associé à une forme innée, naturelle. Elle peut aussi s'apparenter à un monde enfantin de par sa construction graphique particulière. C'est un mouvement qui emprunte des sujets relatifs au monde de l'art populaire, par exemple le paysage ou des scènes de genre, des scènes de la vie quotidienne. Ce mouvement non-académique développe volontairement une construction de l'espace erronée et l'emploi d'une large palette chromatique de couleurs vives et sur l'ensemble de la composition. La nature en général ainsi que la représentation de formes humaines ou animales est largement développée dans ce courant. Le paysage et le portrait sont donc des genres picturaux très ancrés dans cette mouvance. L'on peut parler d'art naïf depuis la préhistoire, au sein des peintures rupestres mais le terme est véritablement employé depuis le XIXe siècle pour évoquer les peintres qui se détachaient des valeurs et codes traditionnels de l'art. Nous pouvons accorder à ce mouvement une instantanéité des gestes qui pourrait presque relever d'une forme libre et inconsciente de l'acte créateur.

La figuration libre

Ce mouvement artistique, principalement français et figuratif, porté par des artistes comme Ben ou Robert Combas, est né dans les années 80 en réaction à l'art conceptuel, minimaliste et dit « sérieux ». L'humour et la provocation priment au sein des sujets et ils sont représentés par le biais de tonalités fortes, des couleurs très pures et vibrantes. Les productions sont dans le prolongement du pop art, de l'art brut et dans des orientations du mouvement du street art. Elles évoquent des sujets contemporains autour de la société, de la sexualité, de la violence, etc. et revendiquent la volonté de pouvoir s'inspirer de toutes formes d'informations et de médias (art traditionnel, pop art, publicités, bandes dessinées, art naïf, ...)

« La Figuration Libre est une peinture qui ne renie pas ses instincts primitifs et une volonté de culture. »
Robert Combas

La ligne claire/bd et comics

La bande dessinée est une forme artistique développée depuis le XIXe siècle et utilisant le dessin mêlé à du texte pour raconter une histoire. Les dessins sont organisés sur des planches composées de cases. La ligne claire, elle, est une construction graphique, une technique issue de l'école belge de bandes dessinées. Elle est plus communément appelée « style Tintin » et se construit à partir de traits simples aux contours noirs systématiques et identiques pour tous les éléments composants les dessins. Ses autres principales caractéristiques sont les suivants : des aplats de couleurs sans effets d'ombres et de lumière, un réalisme dans les décors, une unité dans la construction des plans de chaque cases et l'emploi systématique de phylactères rectangulaires avec le positionnement des textes en bas de casse. Ces composantes de la technique de la ligne claire sont liées aux contraintes issues des techniques d'impression de l'époque qui imposaient la séparation des couleurs et dont celles-ci étaient appliquées en aplats dessinés.

© Pablito Zago

© Pablito Zago

ATELIERS

- Création de masques en carton en superposant/collant des formes colorées (à colorier/customiser)
- Création d'une fresque en incluant un personnage avec de longs bras et jambes qui traversent la fresque sur lequel chaque enfant dessine et peint une maison.

© Pablito Zago

BIBLIOGRAPHIE

- Street Art, Rousseau Eloi, 2022, Jeunesse - Documentaire - Art
- Street Art, au-delà des murs, les génies de l'art urbain, Champenois Claire, 2021, Adulte - Documentaire - Histoire de l'art 751.73 CHA
- Le manuel du graffiti, Nyström Mikael, livre, Jeunesse - Documentaire - Art
- Art urbain, Gentil Mélanie Palette..., 2014, Jeunesse - Documentaire - Art J STREET ART
- Anouk et le lapin bleu, Berdahl Aamundsen, Qilinn, 2017, Jeunesse - Album - Enfant A STU
- Street art today, Van Poucke, Alternatives, 2019, Adulte - Documentaire - Peinture 751.73 VAN
- Murmures du monde, Soltan Frédéric, La Martinière, 2012, Adulte - Documentaire - Histoire de l'art 751.73 SOL
- Robin des graffs, Zurcher Muriel T.Magnier, 2016, Jeunesse - Fiction - Roman ado ADO ZUR
- Los Hongos, Ruiz Navia Óscar, 2014, Ressource numérique Film VOD
- Découvre le street-art, Desnoëttes Caroline, Albin Michel jeunesse, 2015, Jeunesse - Documentaire - Art J STREET ART
- Guide du street art en France, Landes, Olivier Alternatives, 2019, Adulte - Documentaire - Peinture 751.73 LAN
- GraffitiART secteur Adulte Ilot Culturelle
- DADA ART J street Art 1800179108 , J street Art 1800172713
- L'imagier des couleurs de la Nature A EST (IMA)
- Le plus beau livres des couleurs Art J couleurs
- Merveilleuses couleurs Livre jeu E 793.7

Informations et contact:

05 61 71 75 44

exposition@odyssud.com

odyssud.com/expositions

Espace pour la Culture
de la Ville de Blagnac

4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15
📍 Tramway Ligne T1
Arrêts **Odyssud** ou **Place du Relais**

Membre de PinkPong, le Réseau d'Art Contemporain
Toulouse et Métropole