

PANORAMA
SOIA
20 SEPT 2023 29 NOV

ODYSSUS
Salle d'Exposition

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

L'EXPOSITION

PANORAMA SOIA 20 SEPT ➤ 30 NOV

Plongez dans les paysages telluriques et joyeux de SOIA où les couleurs rencontrent la poésie du geste, mêlant art et artisanat.

Artiste graphiste, Soia explore avec franchise et couleur des univers plastiques très différents : peinture murale, diorama, tapis, tissage, digigraphie ... sont autant de perspectives captivantes pour lire les strates colorées de son art. L'harmonie des lignes et des aplats sont des opportunités pour nous glisser dans de multiples paysages. Les panoramas traversés, les histoires racontées ou lues, sont la base de sa recherche graphique. Profitez-en, entre strates géologiques, animaux fantomatiques et couleurs acidulées, son approche sensible, monstrueuse et décalée, donne à voir une douceur féroce.

Voyage dans de joyeux imaginaires garanti !

RENDEZ-VOUS

Ven 19 septembre
18h30

Vernissage et Roller Disco

En présence de l'artiste / Entrée libre

Sam 20 septembre
14h à 17h

Visite et Atelier

Visite commentée suivie d'un atelier parents/enfants avec Soia / Gratuit sur inscription

25 sept ➤ 10 déc

Exposition en lien

Soia, de la digigraphie à l'affiche

l'Espace numérique Germaine Chaumel / entrée libre du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h

SOIA

Soia vit à Tanger, au Maroc et travaille entre Marrakech en tant qu'enseignante dans une école d'art et de graphisme, et en France. Après des études de graphisme et l'école des Beaux-Arts de Dijon, elle se tourne vers l'enseignement des arts appliqués. Investie dans plusieurs projets, elle co-fonde le collectif Indélébile et son festival, association visant à promouvoir l'édition indépendante à Toulouse. Elle s'engage également aux côtés de « Super Loto Editions », une maison d'édition du Lot travaillant avec l'imprimerie traditionnelle TRACE. Cette collaboration permet à Soia de travailler sur les techniques de la sérigraphie, de la typographie et de la risographie. Elle réalise également la scénographie pour les expositions créées par SLE.

Elle quitte l'enseignement et devient artiste plasticienne. Illustratrice aux multiples casquettes, elle s'intéresse notamment à la création textile au travers du tapis traditionnel tissé à la main, venu de la région du Moyen-Atlas, au Maroc. Très investie dans le milieu culturel, elle réalise des illustrations sur divers supports. Membre active des « Multiples », artistes spécialisés dans l'édition d'images dessinées sur papier d'archive en série limitée, elle réalise aussi des affiches et pochettes de disques, réalisation de clips vidéo et d'animation en stop motion pour d'autres projets, Soia ose !

©Odyssud - Soia

La **sérigraphie** est une technique d'imprimerie qui utilise des pochoirs sous forme d'écrans textiles interposés entre l'encre et le support. Apparue en Chine entre les XIIIe et le XIe avant JC elle servait à décorer les textiles et le papier. Plus tard, cette technique s'est étendue à l'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le terme **typographie** évoque les procédés de composition et d'impression qui utilisent des caractères et des formes en relief. Aussi appelé vulgairement « typo », ce mot exprime la manière dont un texte est imprimé ou affiché sur un écran. La typographie a été inventée au moment de l'invention de l'imprimerie par Johannes Gutenberg au XVe siècle.

La **digigraphie** est un procédé d'impression et de reproduction numérique des œuvres d'art. Elle est réalisée sur des imprimantes jet d'encre grand format. L'avantage de cette technique est le rendu des couleurs et leur résistance dans le temps. Chaque tirage, réalisé par un digigraphe, est une création originale, numérotée et signée. Ces séries limitées apportent plus de visibilité aux artistes et leur évite le plagiat ou la contrefaçon. Le label digigraphie a été inventé par le fabricant d'imprimantes Epson en 2003.

Les **éditions d'art** sont des impressions d'art ou des reproductions d'œuvres artistiques originales. Ces œuvres peuvent être éditées à plusieurs exemplaires et permettent à un plus large public d'y accéder. Peintures, dessins faits mains à partir de techniques traditionnelles (acrylique, aquarelle, feutres), photos, peintures numériques peuvent être imprimées. Toutefois, ces reproductions ont lieu en édition limitée. Il existe différents types d'édition : estampe, gravure, lithographie, sérigraphie ou l'impression digitale.

Le **graphiste** conçoit des éléments visuels sur divers supports : affiches, plaquettes, logos, site web, document imprimé, audiovisuel ou multimédia. La création de composition graphiques, le traitement d'images numériques font parties de ses missions. L'univers graphique est le support esthétique de la charte graphique qui règle les usages en terme de communication print et digitale. Un graphiste peut travailler en équipe pour répondre aux besoins visuels d'une marque ou d'une entreprise. Il s'applique à donner une identité visuelle grâce à la typographie, aux couleurs et au papier utilisé. Son travail se fait principalement sur ordinateur. Il maîtrise les outils graphiques et possède un bon sens artistique.

La beauté naturelle de la terre est une source d'inspiration depuis des siècles, voire des milliers d'années. **En histoire de l'art, le paysage** est un genre artistique reconnu, avec la peinture d'Histoire, la nature morte et la scène de genre. Ce genre offre une place de choix à la nature, que les paysages soient fictifs ou réels. Dès lors que la scène se passe dans un cadre naturel, une œuvre d'art peut être considérée comme un paysage. Des paysages peints dans les grottes au Land Art, en passant par les peintures de la Rome antique, ou bien W. Turner et Van Gogh... le paysage s'inscrit dans l'histoire de l'art.

L'art de l'affiche est une forme d'art, un médium à part entière. Il s'appuie sur des dimensions variables et des supports différents : papier, tissu. L'affiche peut servir à la promotion d'un lieu, d'un produit, d'un événement ou d'une personnalité. Son utilisation comme moyen de communication et de publicité a lieu depuis les années 1870 en France, au moment de la révolution industrielle. L'un des pères de l'affiche serait Jules Chéret, un Français qui a perfectionné les méthodes d'impression de l'affiche en couleur. La première affiche commerciale a été dessinée par le peintre Henri de Toulouse-Lautrec en 1891. Intitulée Moulin-Rouge – la Goulue, elle permet à l'affiche d'atteindre un statut artistique. Au moment de la Première Guerre mondiale, cet art devient un outil politique et de propagande. Dans les années 1950, les couleurs vives et les motifs ludiques permettent d'attirer un plus large public. Aujourd'hui, beaucoup d'affiches sont utilisées dans le milieu culturel pour promouvoir un événement.

L'art textile est une forme d'art et d'artisanat qui utilisent des tissus industriels, de végétaux, d'animaux. La création d'objets, utilitaires ou décoratifs, en fibres naturels ou synthétiques. Cet art regroupe une grande variété d'œuvres et techniques comme la broderie ou la dentelle. Au XIXe siècle, lorsque la discipline de l'histoire de l'art se forme, un débat s'ouvre quant aux origines de celui-ci. Bien que l'acte de transformer des ressources végétales ou animales en fibres puis en un tissu soit considéré comme un moment fondamental de la production culturelle, les pratiques textiles sont attribuées à la sphère domestique et féminine, et par conséquent exclues de la théorisation de l'art. Seuls les textiles de haute qualité – et de confection masculine – sont reconnus comme ayant eu une influence sur le développement artistique. Mais, dans l'ensemble, le textile demeure exclu du canon moderne, ce qui s'explique par le discours sur l'autonomie de l'art et sur l'opposition entre les arts appliqués et les arts libres. Cela souligne la subordination de l'art textile, « tactile », à l'art optique de la peinture. Dès les premières avant-gardes, au tournant du XXe siècle, des artistes explorent les techniques et les matériaux de l'art textile : tapisserie, costumes...

QUELQUES IDÉES D'ATELIERS

- Distribuer plusieurs feuilles de couleurs à un petit groupe d'élèves. Chaque élève va déchirer ou découper ces feuilles pour créer des bandes aux formes rappelant des montagnes, des dunes, des plaines, et ensuite les coller du fond vers le devant pour créer un paysage.
- Chaque enfant ramène un T.Shirt sans dessin ni écriture de chez lui. Chaque élève découpe 3 ou 4 formes dans des tissus colorés thermocollants. Il les place à l'endroit où il souhaite qu'elles soient collées et l'enseignant/l'adulte vient passer le fer à repasser pour les coller ou encadrer l'enfant qui le fait pour ne pas qu'il se brûle !

BIBLIOGRAPHIE

DISPONIBLE À LA MÉDIALUDO

JEUNESSE

- L'atelier imprimerie J PAPIER
- Inventer les couleurs J PAR
- Le typographe J ART
- Bienvenue dans ma maison d'édition E 070.5
- Femmes artistes J ART
- Le plus beau livre des couleurs J COULEUR
- La lithographe, Bazin Gaby, MeMo, , – Art – J ART
- A toi le Maroc, Allard Gypsy, Ladousse Camille, – J AFRIQUE

ADULTE

- Gouache et Paysage , Juliane Schack 751.42 SCH
- Paysages à l'aquarelle, Marie Boudon 751.42 BOU
- Céret, un siècle de paysages sublimés, 1909-2009, exposition, Céret, Musée d'art moderne, 20 juin-31 octobre 2009 - 758.1 MAT
- Les femmes artistes, vues par une ado J BIO
- Patchworks, Catherine Legrand 746.46 LEG
- De Fil en aiguille 746.44 VAN
- Bestiaire du Gange P/E JHA
- Tissages & tapisseries poétiques 746.1 PIR

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**

Odyssud.com

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