

Monstruosa
cases & débordements

workshops
12–16 avril 2021

Une semaine de dessin
et de bande dessinée à l'ÉSAL

Charlie Zanelo
Caroline Gamon
Nicolas Muller

monstruosa.esalorraine.fr

édito

Pour la troisième année consécutive, l'École Supérieure d'Art de Lorraine organise une semaine spéciale dédiée aux pratiques du dessin, de la narration et de la mise en espace de ces pratiques. Ce projet pédagogique d'envergure est destiné à tous les étudiants de Metz et d'Épinal et implique divers ateliers et professeurs. Il a pour objectif l'initiation et la découverte des pratiques multiples du dessin dans les champs de la communication et des arts. La question de la diffusion des créations étant également importante, les workshops Monstruosa, Cases et débordements ont pour finalité la réalisation d'expositions et d'éditions papier ou numériques.

La situation exceptionnelle que nous traversons soulève de nombreuses questions. Prendre la mesure du temps, être à l'écoute du monde, porter sa voix, penser la place de la création et de la culture dans la société, trouver la place du public, communiquer sans faire fi de la sensibilité... Autant d'enjeux que l'art permet de saisir.

À défaut d'y voir clair, faisons l'écueil des certitudes et naviguons à vue pour trouver notre place dans un monde trouble. De la subjectivité intime du quotidien au diagnostic d'un monde globalisé, d'une actualité qui dépasse la fiction, d'une crise qui malmène la culture et ses modes d'existence ; ces workshops inviteront les

Ce projet est un partenariat entre l'ESAL et Le livre à Metz, la librairie Au carré des bulles, la galerie Octave Cowbell et l'association Monstruosa Édition.

Un projet coordonné par François Génot avec la complicité de Jérôme Knebusch, Émilie Pompelle et de l'équipe enseignante de l'ESAL.

étudiants à s'engager humblement dans leurs créations au travers d'histoires, d'inventions et d'expériences. C'est collectivement et avec esprit critique que tous ensemble, nous élaborerons des propositions singulières afin de faire perdurer la curiosité, l'émulation et la vivacité des voies multiples qu'ouvre la création.

Adaptons-nous à la situation et adoptons une posture engagée et expérimentale en faisant dialoguer corps et espaces avec l'artiste Nicolas Muller ; développons une lecture illustrée de l'information et du monde de l'édition avec l'artiste et illustratrice Caroline Gamon ; croisons le dessin et la narration dans un registre d'investigation avec l'auteur Charlie Zanello.

Les artistes et intervenants ont été choisis avec la complicité de l'association « cousine » MONSTRUOSA ÉDITION. Ce collectif indépendant de réflexion et de diffusion des pratiques contemporaines du dessin est à l'origine de la publication mensuelle éponyme.

Pour faire suite à l'édition 2020 de Monstruosa, qui s'est déroulée en distanciel, une plateforme numérique dédiée au projet a été développée, afin de lui donner une autre visibilité, une autre vitalité et faire partager nos expériences au plus grand nombre www.monstruosa.esalorraine.fr

La monstruseuse édition 2021

du 12 au 16 avril
trois workshops

Dedans l'ÉSAL

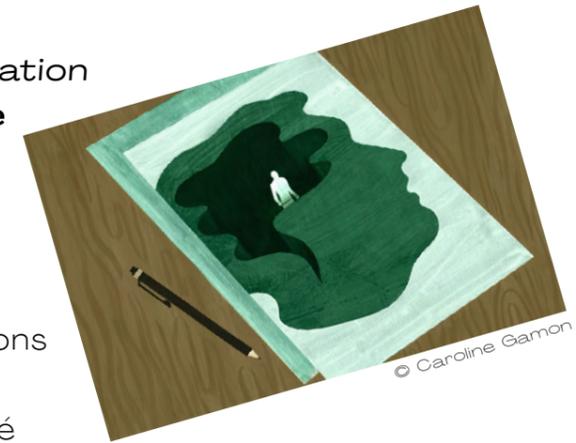
avec Charlie Zanello
voir P. 10 — 11

Investir un lieu et « l'habiter » un temps pour y puiser du matériel graphique. Ce sera l'occasion de dessiner d'abord et construire ensuite, retournant ainsi les schémas créatifs habituels. Le terme de « récit » est à envisager de la manière la plus ouverte possible.

Ni une ni deux

un atelier autour de l'illustration
de presse + **En couverture**
avec Caroline Gamon
voir P. 6 — 7

Substituer tous les visuels
d'un journal par des illustrations
repensées, travailler dans
l'urgence. Un journal lu, illustré
puis imprimé et disséminé le soir.

Rendre le monde à sa mesure*

avec Nicolas Muller
voir P. 8 — 9

Faisant suite aux innombrables
projets ajournés, reportés ou
annulés, ce workshop entend
favoriser les décisions sur le vif.
Rien ne doit avoir été préparé,
tout doit pouvoir se décider dans
le temps du workshop, de façon
concertée et en tenant compte
de la situation.

Caroline Gamon

Caroline Gamon, née en 1985, vit et travaille à Strasbourg. Plasticienne et illustratrice pour la presse et l'édition notamment. Elle travaille majoritairement la peinture sur bois au moyen de petits et moyens formats et s'intéresse au potentiel narratif des images, par l'utilisation de symboles, de figures allégoriques, par l'usage des matières ou encore par l'association des images entre elles. Créer du récit, questionner au moyen d'une image fixe, jouer avec les rapports textes/images sont autant de champs qui l'intéressent.

→ www.instagram.com/caroline.gamon

→ carolinegamon.com

Étudiants concernés

Obligatoire pour les A2 Com
(au choix avec l'atelier de Charli Zanella)
A2 Art, A3-4-5, Epinal A2-3 : sur inscription

Espace

Galerie

Jauge

20 étudiants

Restitution

Installation + Publication collective.

Façades, projet personnel continu initié en 2013.

Acrylique sur bois, 10x15 cm
Dar Batha, Écluse du Heyritz, Belle de Mai
© Caroline Gamon

Illustration pour la presse et l'édition
The New York Times, 2018
Folio Essais, 2019
L'Obs, 2019
© Caroline Gamon

Intention

Ni une ni deux

Ni une ni deux, les étudiants travailleront à substituer tous les visuels d'un journal par des illustrations repensées, que ce soit un grand titre national ou un titre local comme le Républicain Lorrain. Leurs « réinterprétations » pourront être aussi sérieuses que surréalistes, caricaturales, décalées, etc. au regard du texte d'origine.

Ils travailleront dans l'urgence, pour créer un journal lu, illustré puis imprimé et disséminé le soir.

En couverture

Les étudiants réinterpréteront une couverture de livre qui leur sera proposé. Ils concevront un nouveau visuel, apporteront une nouvelle identité au livre, synthétiseront une idée, puis l'imprimeront, la substitueront à celle du livre d'origine, avant d'abandonner ce dernier dans des lieux publics de Metz.

Cette forme repensée des livres offre au futur lecteur, à l'inconnu, sa propre interprétation de l'identité graphique du livre, que ce soit un roman, une BD, un essai, un recueil de poèmes, etc. de la piste retenue.

Nicolas Muller

Nicolas Muller est né à Strasbourg en 1983, il vit et travaille à Genève et son travail est représenté par la Galerie Maubert à Paris. En 2006, il obtient son DNSEP à l'École supérieure d'art de Metz puis effectue en 2007 un post-diplôme à la Haute École d'art et de design de Genève. Les travaux de Nicolas Muller ont été exposés dans divers musées, centres d'art et galeries, en France, en Allemagne et en Suisse. Il a bénéficié de nombreuses résidences, notamment à Berlin, au Frac Champagne-Ardenne, à la Villa Le Parc... Un ensemble d'œuvres a été récemment acquis par le Musée Jenisch à Vevey et le FMAC Genève. En 2019, il est lauréat de la commande publique du Fonds cantonal d'art contemporain, Thônex (Genève) et du 1% artistique pour le collège Anatole France à Marseille.

Étudiants concernés

A3-4-5, Epinal A3: sur inscription

Espace

Galerie

Jauge

15 étudiants

Restitution

Installation + publication collective.

SANS TITRE (GE)
2012, arceaux en acier
inoxydable et béton,
dimensions variables
© Nicolas Muller

Charbon
2015, installation-performance,
papier et pigment noir,
21 x 9 m © Denis Schuler

Desire line
2019, bronze, 700 x 400 cm
collection du Fonds cantonal
de Genève © Serge Fruehauf

Sans titre
2018, encre et acrylique
sur papier, 80 x 60 cm
© Nicolas Muller

Intention

Rendre le monde à sa mesure*

Faisant suite aux innombrables projets ajournés, reportés ou annulés, ce workshop entend favoriser les décisions sur le vif, en favorisant la prise de risque et les capacités d'improvisation des étudiants et de l'intervenant. De quelles marges de manoeuvres disposerons-nous au moment du workshop ? Impossible pour l'heure de le prédire. C'est pourquoi, rien ne doit avoir été préparé, tout doit pouvoir se décider dans le temps du workshop, de façon concertée et en tenant compte de la situation.

Rendre le monde à sa mesure est un workshop flexible qui s'adapte au contexte sanitaire, à des mesures restrictives ou au contraire assouplies. Cet atelier entend livrer une somme de réponses et de réactions à un environnement spécifique.

Ce workshop est une invitation à développer un projet artistique qui :

- appréhende la question de l'espace, du dessin et du corps
- interroge les normes et les conventions
- associe les idées de contraintes et de liberté
- identifie les différentes issues poétiques émergeant d'un environnement restreint
- explore les voies d'une dissidence douce

*Rekow-Fond, Lydie. « Rendre le monde à sa mesure : corps et perception de l'espace. » Sens public, 2017. <https://doi.org/10.7202/1048852ar>

Charlie Zanello

Né en 1985 en Moselle. Tout petit, Charlie dessinait sur ses mains. En grandissant, il a étudié l'art à l'Université de Strasbourg puis Metz où il s'est payé le luxe de dessiner sur du papier. Il a, par la suite, travaillé six ans à la librairie du Centre Pompidou-Metz. Aujourd'hui, Charlie est dessinateur, illustrateur et auteur de bandes dessinées. Ses travaux sont publiés dans la revue «Fluide Glacial» depuis 2012 ainsi qu'aux éditions Le Gouteur Chauve, Le Mégot, Le Potager Moderne et plus récemment chez Radio Nova. En parallèle, il intervient auprès de publics variés dans le cadre d'ateliers de dessin (mairies, écoles, prisons). Après avoir chroniqué avec humour les coulisses de l'art officiel et le dur métier de libraire dans *Dedans le centre Pompidou-Metz* (Dargaud, 2018), Charlie Zanello raconte les coulisses de la Maison de la Radio et tente de percer tous les secrets de ce lieu mystérieux dans *Maison ronde* (Dargaud, 2020).

- www.instagram.com/charliezanello/
- charlie-zanello.tumblr.com/
- www.youtube.com/watch?v=3hPEkgPleco&t=2s

Étudiants concernés

Obligatoire pour les A2 Com
(au choix avec l'atelier de Caroline Gamon)
A2 Art, A3-4-5, Epinal A2-3 : sur inscription

Espace

Salle A2

Jauge

18 étudiants

Restitution

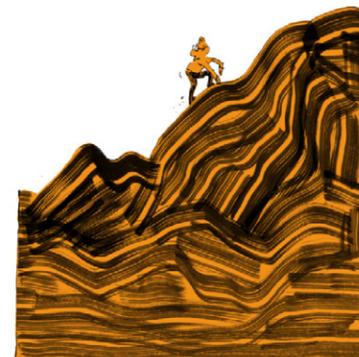
Installation + Publication collective.

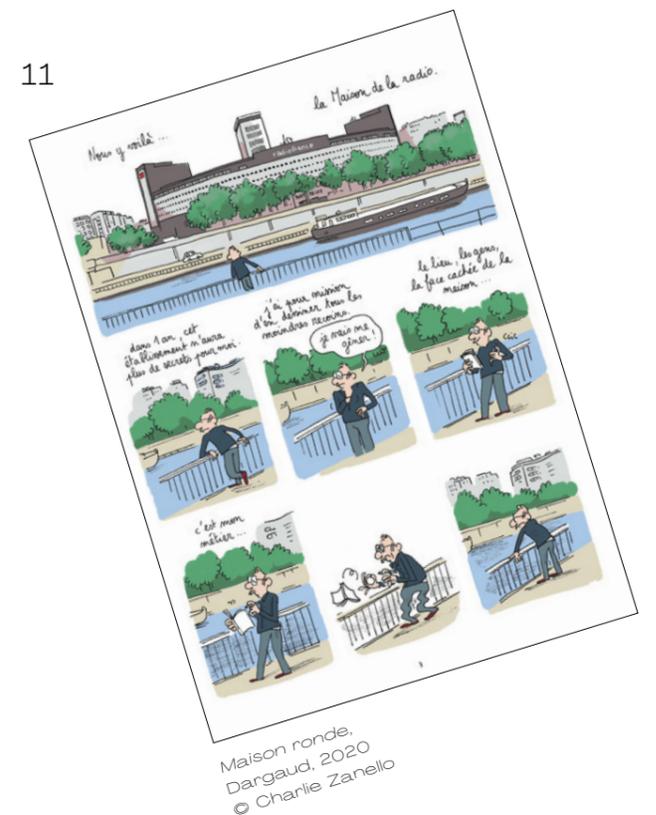
© Charlie Zanello

Maison ronde,
Dargaud, 2020
© Charlie Zanello

© Charlie Zanello

Intention

Dedans l'ÉSAL

Les étudiants investiront leur école et son périmètre proche, carnet en main et proposeront un regard nouveau sur leur environnement. Ils se frotteront aux contraintes du dessin d'observation et collecteront le maximum de « matière première » (notes, dessins, observations, idées, essais, tentatives, cadrages, témoignages) qui leur servira dans un deuxième temps pour élaborer une forme de « récit », ou « reportage graphique ».

Il s'agit d'investir un lieu et de « l'habiter » un temps pour y puiser du matériel graphique. Cet exercice est l'occasion de dessiner d'abord et construire ensuite, retournant ainsi les schémas créatifs habituels. Le terme de « récit » est à envisager de la manière la plus ouverte possible.

Inscription

pour les **A2**

→ **cliquez ici** ←

ou rendez-vous
sur le lien:

[https://forms.gle/](https://forms.gle/sNJ7gQZ94B3b3oB5A)

[sNJ7gQZ94B3b3oB5A](https://forms.gle/sNJ7gQZ94B3b3oB5A)

Inscription

pour les **autres**

cliquez ici ←

ou rendez-vous
sur le lien:

[https://forms.gle/](https://forms.gle/7yGchRQfyu4WnGAj6)

[7yGchRQfyu4WnGAj6](https://forms.gle/7yGchRQfyu4WnGAj6)

Illustrations originales : Xavier Halfinger—ÉSAL
Design de l'affiche : Xavier Halfinger—ÉSAL
Coordination : François Génot.
École Supérieure d'Art de Lorraine — mars 2021

