

Les traversées imaginaires de François Andes

Dossier pédagogique
2025-2026 (1er semestre)

SOMMAIRE

Présentation de l'Usine Utopik et du MÔME

L'artiste

Les oeuvres de l'exposition

Pour aller plus loin

Les ateliers

Et après ?

L'Usine Utopik

L'Usine Utopik se positionne comme une plateforme de recherche et d'expérimentation en accueillant en résidence des artistes plasticiens ainsi que des auteurs. Implanté dans les anciennes serres horticoles de Tessy-Bocage, le centre d'art contemporain offre un vaste espace de travail permettant aux artistes de réaliser un projet spécifique ou de poursuivre une recherche personnelle. Donnant lieu à une exposition, le processus de création est restitué au public.

La programmation d'événements culturels, la mise à disposition des œuvres de l'Artotek, l'organisation du Festival des bords de Vire et les nombreuses actions pédagogiques sont autant d'initiatives vouées à favoriser la rencontre, les échanges de proximité et à rapprocher un large public de la création artistique contemporaine.

Le MÔME

Le **MÔME - CAMION D'EXPÔ NOMADE EN BOCAGE** est un camion d'exposition qui parcourt le bocage normand à la rencontre des écoles primaires en milieu rural, qui ont des difficultés à se déplacer des lieux culturels.

Il est primordial de développer l'imaginaire et la sensibilité de chacun dès le plus jeune âge. C'est donc tout naturellement que le souhait d'une galerie itinérante pour les élèves normands est passé du rêve à la réalité en mars 2023 !

Le déplacement des classes dans les musées étant toujours un coût et une organisation compliquées pour les établissements, l'Usine Utopik souhaite offrir un accès à l'art ludique et gratuit à travers sa galerie itinérante.

En plus d'une visite d'exposition, un.e médiateur.rice culturel.le travaille à la création d'ateliers en lien avec l'exposition et adaptés à chaque cycle.

L'artiste

François Andes
vit et travaille à Lille

François Andes est un artiste pluridisciplinaire. Il utilise différents médiums : principalement le dessin, mais aussi la performance, la sculpture, le textile... Le tout pour former un univers narratif fantastique, peuplé de chimères, d'êtres pas toujours totalement humains et d'une nature omniprésente. Ses dessins se caractérisent par un foisonnement, une multitude de détails à observer.

François Andes a d'abord fait des études d'animation avant de se tourner vers l'art. Son univers visuel vient de son intérêt pour les romans graphiques et les bandes dessinées. Il aime l'idée de pouvoir mélanger cette culture considérée comme populaire à la culture muséale vue comme élitiste.

*Les jardins, 2025,
pigments sur toile, 100x100cm*

Il s'inspire également des arts et cultures du monde entier, notamment du continent asiatique ou sud-américain. C'est lors de résidences à l'international qu'il se confronte à ces différentes cultures. Il s'intéresse aux légendes, aux mythes et aux symbolismes ancrés dans les croyances de ces pays étrangers, et s'en inspire pour son travail artistique. Il peut également travailler en collaboration avec des poètes ou écrivains.

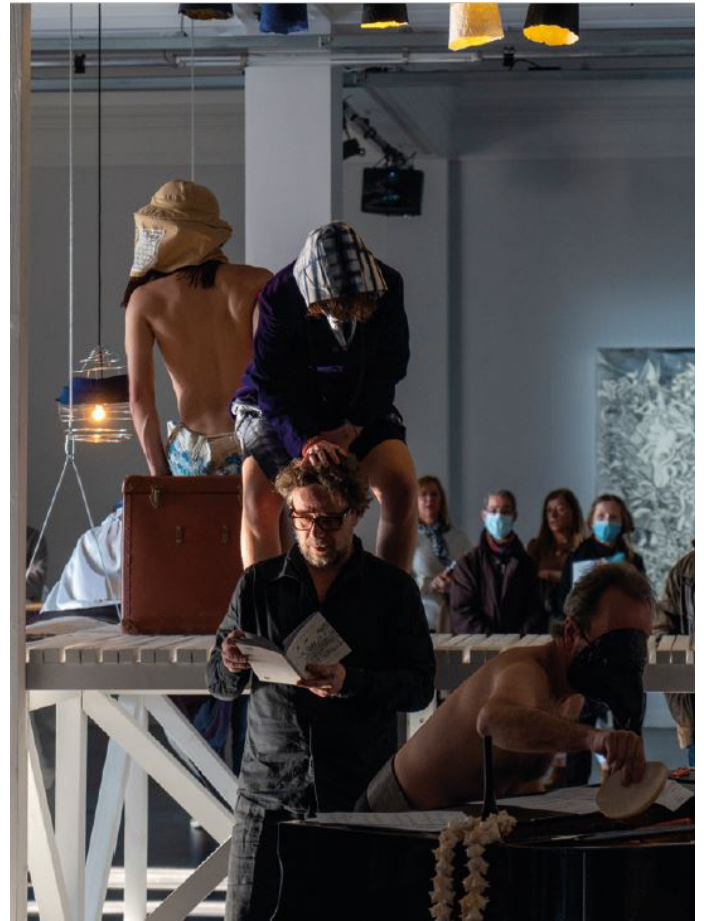
Le travail de François Andes tourne beaucoup autour du rêve, de l'étrange. Son but est de flouter la frontière entre réel et imaginaire : les deux se mélangent dans ses œuvres. Il représente des paysages magiques, sans géographie particulière, où les rivières et forêts sont omniprésentes. À travers son travail artistique, il questionne la relation de l'homme à la nature.

Le détissage de l'arc-en-ciel, 2021

Copyright photo: Daniel Mansur, prise à la Galerie Albuquerque, Belo Horizonte, Brési

Ses dessins sortent de la feuille pour investir l'espace. François Andes dessine beaucoup en grand format, ou hors du cadre, sur les murs... Ainsi, le dessin n'est plus seulement une surface plane mais entre dans le domaine tridimensionnel. François Andes crée ce qu'il appelle des «espaces scénographiques», c'est-à-dire qu'il voit ses expositions comme des mises en scène. À ses dessins s'ajoutent des installations, des costumes, des masques qui vont être utilisés lors de performances, en collaboration avec des danseur.euse.s, commédien.ne.s et musicien.ne.s. Ces derniers vont par exemple porter les costumes conçus par l'artiste, ou bien participer à ses mises en scènes. Ce travail de performance, proche du spectacle, amène une dimension vivante à l'œuvre de François Andes.

Vues de performances

François Andes considère l'ensemble de son œuvre comme faisant partie d'un même tout. Il l'a défini comme une structure organique «sans cesse en croissance». Ses œuvres se répondent et fonctionnent ensemble car elles font partie du même univers. Selon les expositions, elles peuvent être agencées de différentes manières. L'artiste peut aussi choisir de retravailler des dessins laissés de côté, même des années plus tard.

Il peut travailler ses dessins en couleur ou bien en noir et blanc. Pour son travail en nuances de gris, il utilise le graphite. Travailler sans couleur lui permet de se concentrer sur le trait, de «revenir à l'essentiel». Lorsqu'il dessine, François Andes est dans un état parfois proche de la transe. Il peut passer plusieurs jours sur un même dessin et faire des nuits blanches. Il parle d'une préparation mentale «proche de l'apnée».

Pour construire son univers, François Andes s'est constitué un glossaire de références qui l'inspirent (œuvres, objets, littérature, musique...) et dans lequel il vient puiser des idées, des histoires, des images. C'est comme un bagage intellectuel qui lui permet ensuite de se plonger dans le dessin.

Intervention murale entre les oeuvres *Les Préparatifs*, réalisée dans le cadre de l'exposition *La Traversée du Désastre*

Masques, pigments sur papier Fabriano découpé, 92 x 62 cm

Les œuvres de l'exposition

Pour cette exposition, François Andes propose une sélection d'œuvres en rapport avec ses deux résidences d'artiste en Corée du Sud et exposées au Centre Culturel Coréen à Paris.

Tours de garde

Ces dessins grand format font partie d'une série de 6. Mis côte à côte, ils s'inscrivent dans la continuité les uns des autres pour former une seule image. Pour ces œuvres, François Andes a choisi de travailler uniquement le dessin, au graphite, sans couleur. On peut y voir des monstres et animaux issus de différents folklores, réinterprétés par l'artiste. Les architectures et paysages sont inspirés de ceux observés en Corée du Sud.

© Woo-jung PARK et Damiano PAHK

Sélection de dessins

Dans ces dessins en apparence plus abstraits, François Andes utilise cette fois la couleur. Le trait est moins présent, il joue sur les formes et les contrastes pour représenter des paysages évoquant la montagne ou la forêt.

Pour aller plus loin

Qu'est-ce qu'une résidence ?

Les résidences permettent aux artistes (plasticien.ne.s, danseur.euse.s, écrivain.e.s, musicien.e.s, comédien.ne.s...) d'approfondir leur travail de recherche ou de création. Lors d'une résidence, un lieu de travail et d'hébergement sont mis à disposition de la ou des personnes concernés. Ils et elles peuvent également bénéficier d'une bourse de création et d'un accompagnement de la part de la structure d'accueil. Les lieux de résidence en France sont variés : musées, lieux d'exposition, médiathèques, écoles... Ces lieux peuvent accueillir des résidences de manière régulière ou ponctuelle.

Les artistes peuvent être sélectionné.e.s pour une résidence en envoyant un dossier de candidature ou bien être contactés directement par la structure.

Une résidence est donc un moment de création privilégié, car elle donne un cadre et des moyens de création. Elle peut également être associée à des actions de médiation ou une restitution pour du public (exposition, lecture publique...).

Stéphanie Martin en résidence à l'Usine Utopik

La performance en art, c'est quoi ?

L'art de la performance est difficile à définir, car il est très proche du spectacle vivant et trouve ses racines dans diverses pratiques. Si certain.e.s spécialistes font remonter ses origines aux mouvements d'avant-garde du début du XXème siècle, c'est dans les années 1960 et 1970 que la performance a connu son essor.

Une performance artistique désigne une action qui prend place à un moment donnée, devant un public ou non, pas toujours filmée ou retranscrite. À la place de la peinture ou de la sculpture, c'est le corps même de l'artiste qui devient le médium de production artistique. Ainsi les performances peuvent prendre des formes variées et intégrer des éléments de littérature, de danse, de musique, ou bien toute autre action, voire inaction, voulue par l'artiste.

Marina Abramovic,
The artist is present, MoMA, 2010

Tehching Hsieh et Linda Montano,
Art/Life One Year Performance 1983-1984

La performance sera beaucoup utilisée à des fins contestataires ou comme outil de revendication sociales ou politiques, en particulier par les artistes féministes. Certain.e.s artistes de la performance n'hésitent pas à repousser leurs limites et celles du public dans des conditions extrêmes.

Quelques artistes : Marina Abramovic, Ulay, Valie Export, Joseph Beuys, Tehching Hsieh, Chris Burden, Yoko Ono, ORLAN

Liens utiles

Instagram de l'artiste : <https://www.instagram.com/francoisandes/>

Exposition à Lille : <https://lasecu.org/exposition-francois-andes-137.html>

Portrait de François Andes : <https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/arts-visuels-photographie/francois-andes>

Geomancie des corps (Corée Culture) : https://www.coree-culture.org/geomancie-des-corps,4820.html?var_recherche=andes

Performances marquantes du XXe siècle : <https://numero.com/art/art-art/les-10-performances-qui-ont-change-lhistoire-de-lart-au-xxe-siecle/>

Qu'appelle-t-on «performance» ? : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/affaire-en-cours/qu-appelle-t-on-performance-8420419?at_medium=Adwords&at_campaign=france_culture_search_thematiques&gad_source=5&gad_campaignid=17201813515&gclid=EAlaIQobChMI6pXb9dvSjgMVbjgGAB0vhAkEAYASAAEgLOV_D_BwE

La Chimère dans l'art : https://perezartsplastiques.com/2020/01/27/la-chimere-dans-lart/?utm_source=chatgpt.com

Le Masque dans l'art : https://perezartsplastiques.com/2019/09/11/le-masque-dans-lart/?utm_source=chatgpt.com

Le Paysage dans l'art : <https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/151405/151405-22051-28049.pdf>

Installation dans l'art contemporain : <https://perezartsplastiques.com/2015/11/02/installation-dans-lart-contemporain/>

Déroulement de l'atelier :

- Distribution de pochoirs et de gouache avec des éponges.
- Les élèves tamponnent les pochoirs pour créer une forêt.
- Ajout possible d'un personnage (selon le niveau et la rapidité des enfants).
- Exposition des productions dans la classe ou dans le couloir.

Déroulement de l'atelier :

- Remise à chaque élève : une feuille cartonnée A5, une photo d'animal, une feuille de calque A5.
- Réalisation d'un lavis (fond de paysage) sur la feuille cartonnée. Temps de séchage.
- Dessin d'un paysage à la craie grasse sur le calque.
- Assemblage des trois éléments : fond + animal + calque.
- Observation des effets de profondeur et de superposition.

Déroulement de l'atelier :

- Distribution d'une feuille A3 par élève, découpée en deux dans le sens de la longueur.
- Réalisation d'un paysage inspiré de François Andes avec animaux fantastiques et personnages.
- Pliage de la feuille en accordéon.
- Collage des extrémités afin de créer un paysage sans fin.

Et après ?

Continuité pédagogique, quelques idées

Cycle 1

- **Chimères en collage** : créer une créature fantastique en assemblant des découpages simples (formes géométriques, photos d'animaux, papiers colorés).
<https://bloc-note.ac-reunion.fr/stdenis5-les-flamboyants/archives/moyenne-section/periode-4-archives/galerie-photos-ms/les-chimeres/>
- **Paysages sensoriels** : composer un paysage à partir de textures (papier froissé, coton, papier brillant, tissus).
<https://www.mamansurlefil.fr/2020/11/20/paysage-collines-et-foret-activite/>
- **Ombres et silhouettes** : découper des silhouettes de créatures et jouer avec des lampes pour créer un théâtre d'ombres.
<https://teteamodeler.ouest-france.fr/theatre-ombres-chinoises>
- **Découverte du monde** : comparer la chimère inventée avec de vrais animaux (formes, déplacements, sons).
- **Éducation musicale** : associer un son ou une ambiance à la créature (ex : tambour pour un pas lourd, grelot pour un pas léger).

Cycle 2 :

- **Cartographie imaginaire** : dessiner une carte d'un monde inventé (ex : rivière magique, forêt des géants, colline des oiseaux).
<https://cartogriffe.com/tuto-carte-fantasy-facile/>
- **Cadavre exquis** : réaliser collectivement des créatures hybrides en superposant des parties dessinées par chacun.
- **Contes et légendes** : Lier l'univers d'Andes avec des contes ou mythes (contes coréens).
<https://www.babelio.com/liste/6034/Litterature-jeunesse-coreenne>

Et après ?

Continuité pédagogique, quelques idées

- **Mathématiques / géométrie** : créer des animaux ou paysages en tangram, travailler la symétrie et les formes.
<https://dessinemoiunehistoire.net/modeles-jeu-tangram/>
- **Géographie** : comparer une carte imaginaire avec une carte réelle (repérage, légende, orientation).

Cycle 3 :

- **Masques** : fabriquer des masques inspirés de François Andes avec carton, papier mâché, tissus ou matériaux de récupération.
<https://angles-stetherese.fr/2022/05/10/arts-visuels-les-masques-du-monde/>
- **Carnet de créatures** : concevoir une « fiche d'identité artistique » d'un animal imaginaire (portrait, habitat, symbolique).
- **Fresque collective** : représenter un univers commun peuplé de créatures hybrides, sur un grand format mural ou en plusieurs panneaux assemblés.
- **Français** : écrire une légende ou un mythe autour d'une créature inventée (origine, pouvoirs, aventures).
- **Sciences / SVT** : inventer une créature adaptée à un environnement précis (désert, montagne, océan) et réfléchir à son mode de vie (étude des écosystèmes).

