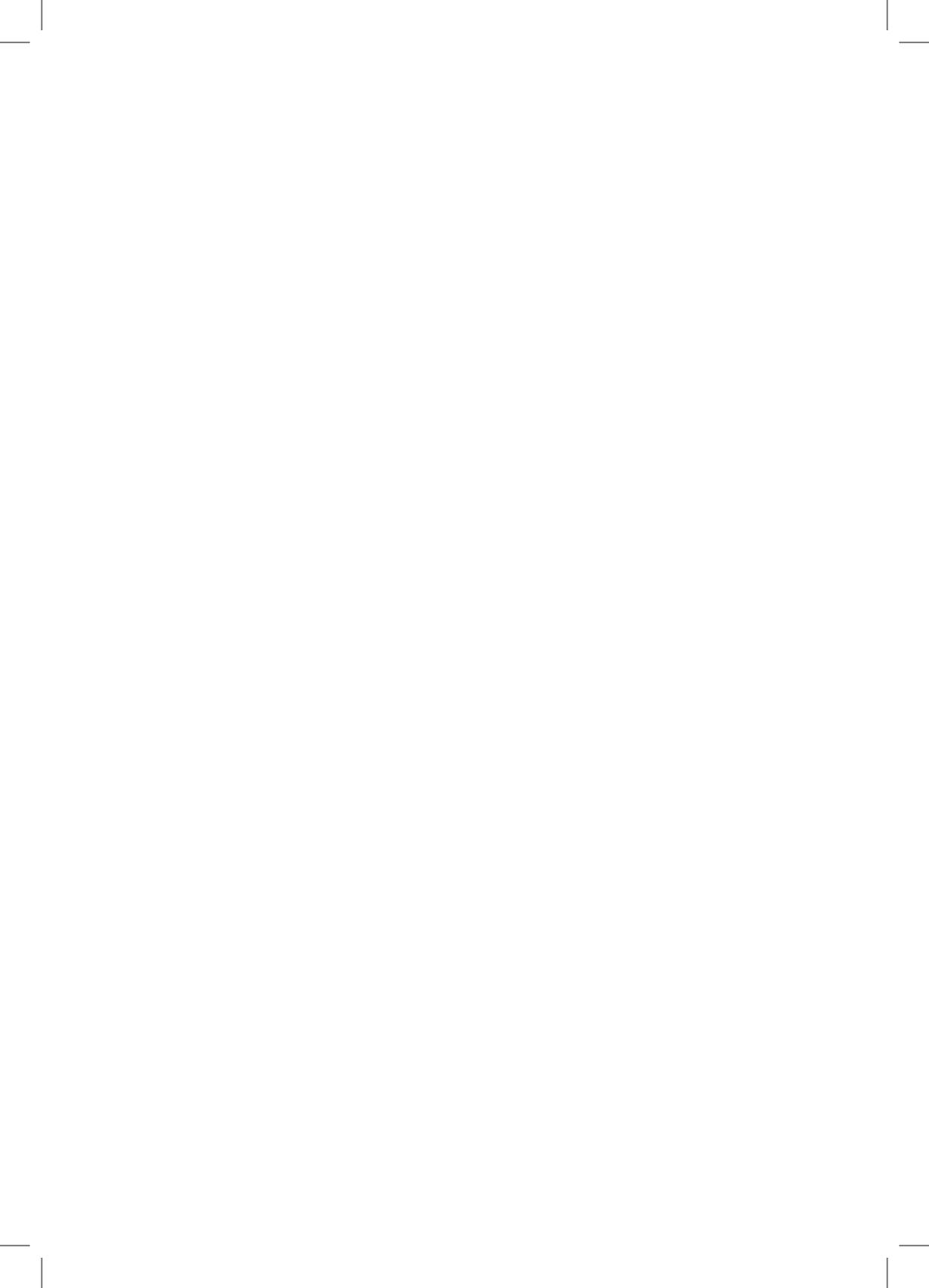

CHRISTUS

CHARLES

Projet pour le 1% artistique de l'école
Pierre et Colette Soulages à Montpellier

OPJ Cyganek et Julie Poulain 2025

EN CREUX

Projet pour le 1% artistique de l'école
Pierre et Colette Soulages à Montpellier

OPJ Cyganek et Julie Poulain 2025

ÉDITO DU MAIRE

Michaël Delafosse,
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier
Méditerranée Métropole

Quelle fierté d'accueillir dans notre nouvelle école Pierre et Colette Soulages la première expérience du 1% artistique à Montpellier. L'établissement a ainsi accueilli dès sa première rentrée 2024, la culture dans ses murs grâce à la résidence des artistes OPJ Cyganek et Julie Poulain dont je salue la qualité du projet pédagogique. Grâce à leur impulsion artistique, enfants, agents, parents, centre de loisirs le Relais des enfants, accompagnés de la communauté éducative ont créé une œuvre originale et je les en remercie.

Ce dispositif prend tout son sens au sein de l'école Pierre et Colette Soulages, bâtiment à l'architecture remarquable, qui devient un lieu de création culturelle original, fidèle à l'héritage du peintre dont elle porte le nom.

À travers ce livret, vous découvrirez le projet «En creux», une série de bas-reliefs en céramique installés dans les espaces communs de l'école. Ces sculptures ne sont pas là par hasard: elles composent un jeu de piste visuel, une invitation à explorer le bâtiment et à en redécouvrir les contours de son histoire, au fil du temps.

À Montpellier, la culture joue un rôle central dans notre projet de Ville à hauteur d'enfants: accessible, vivante, ancrée dans le quotidien (1% artistique, éducation artistique et culturelle, enfants ambassadeurs du musée Fabre). J'aurai le plaisir d'inaugurer le 6 février 2026 à Antigone notre centre d'art contemporain mille formes, dédié à l'éveil artistique des 0-6 ans. Quelle que soit sa forme, proposer de la culture à hauteur d'enfants est pour nous une grande ambition.

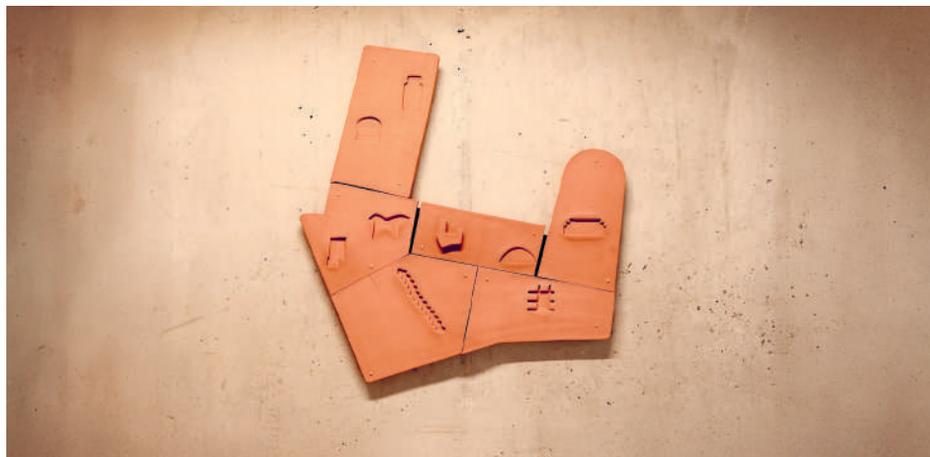
UNE SÉRIE D'ŒUVRES

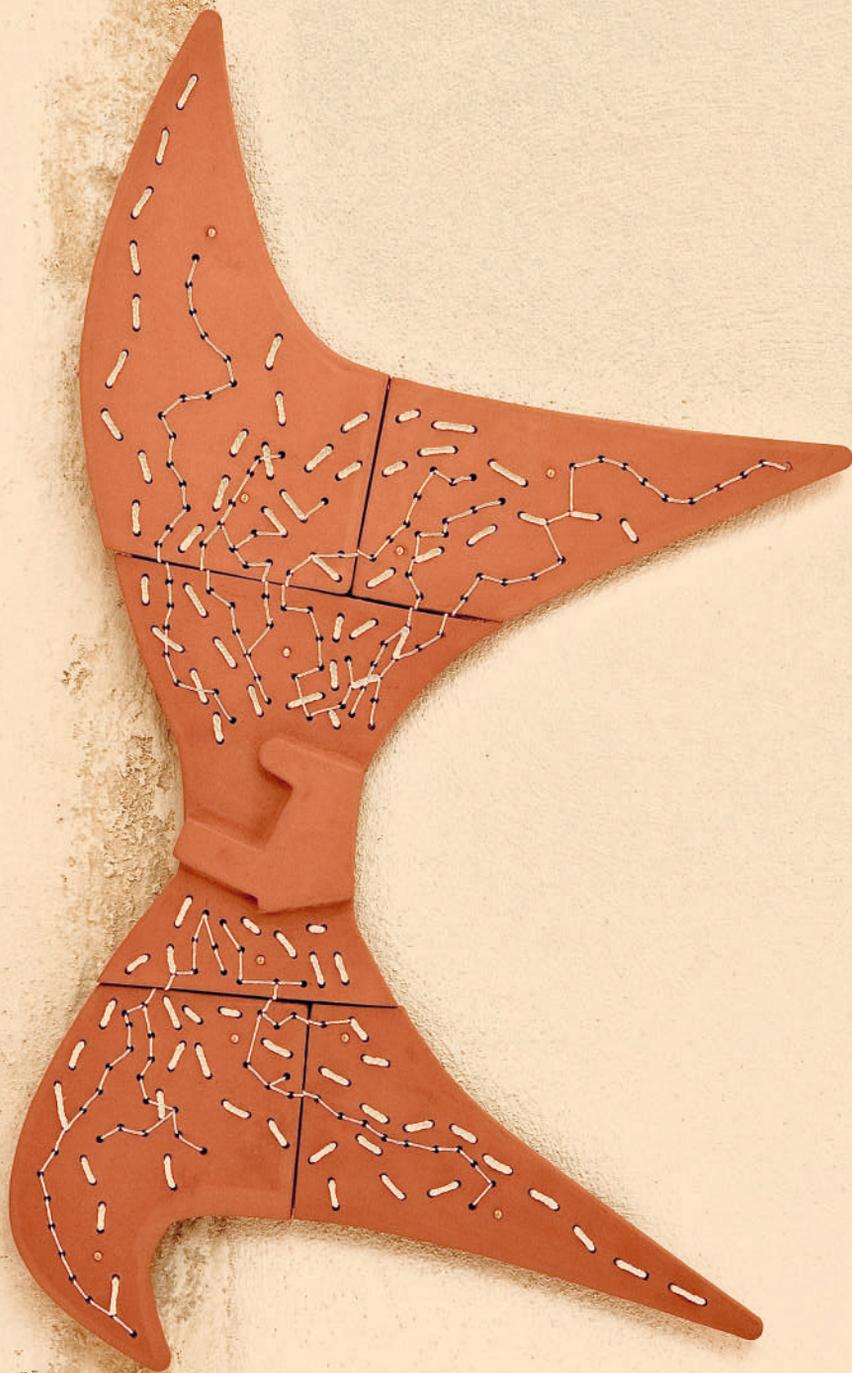
En creux est le projet de «1% artistique», dispositif de commande publique d'œuvres d'art, de l'école Pierre et Colette Soulagés de la ville de Montpellier. Celui-ci a abouti à la création d'une série de bas-reliefs en céramique. Installés dans les espaces communs de l'établissement scolaire, les œuvres composent un jeu de piste invitant les usager-e-s présents et futurs à la (re)découverte du bâtiment. En mêlant faits historiques, légendes, anecdotes du quotidien et de l'imaginaire enfantin, elles ont pour fonction de raconter en image des récits fondateurs de l'identité du lieu.

La locution «en creux» nomme à la fois une technique d'imprimerie permettant de graver en relief, mais également une manière de rendre le visible par l'invisible.

Ce titre cite donc la technique de création utilisée pour produire les bas-reliefs, à savoir l'estampe, mais aussi les traces de présences passées, des places conservées tel des «fantômes» caractéristiques du bâtiment.

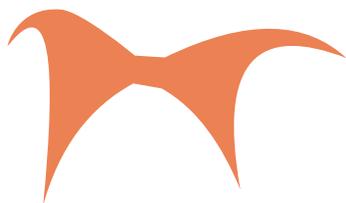
Toutes activités laissent des traces, aussi si l'on regarde bien, tous les espaces en sont rythmés. Dans notre projet *En creux*, nous nommons ces «traces» des «petits fantômes». Le quartier historique de l'Écusson en est particulièrement riche. Ils apparaissent pour nous comme un matériau en attente de récits.

LES CHEMINS DE L'ÉCOLE

le petit fantôme de la voûte

Ce bas-relief est une composition graphique de lignes en pointillés. Les chemins pour se rendre à l'école sont symbolisés grâce au perçage de la plaque et au tissage de fils de coton après cuisson. Pour le dessin de ce bas-relief, nous avons sollicité l'ensemble de la communauté scolaire. Tous ses membres ont en commun de faire le chemin de leur domicile à l'école quotidiennement. Ainsi, nous avons proposé, à tout un chacun-e, de raconter, en traçant tel un plan fait à main levée, leur chemin de l'école. Nous avons ensuite compilé l'ensemble des dessins collectés pour créer cette image.

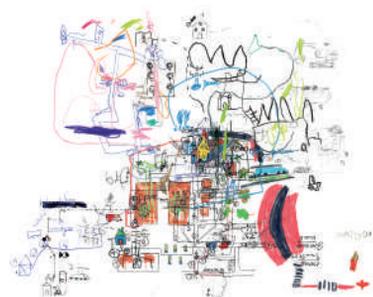
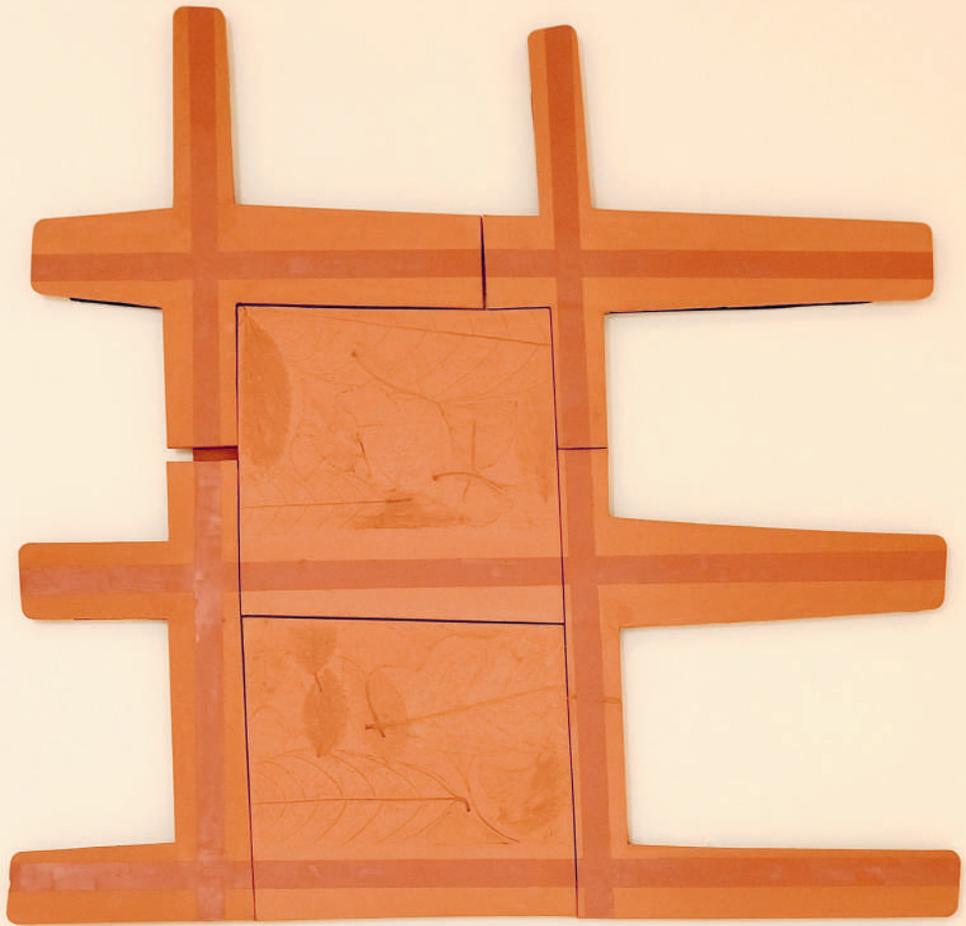

image de la compilation de tous les dessins collectés pour *Les chemins de l'école*

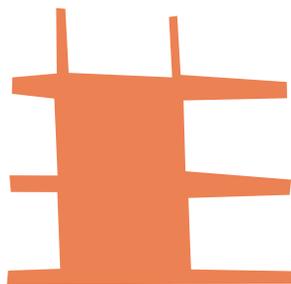
vue du plafond voûté situé dans le réfectoire qui a inspiré le petit fantôme

DE CANDOLLE

le petit fantôme du plafond orné

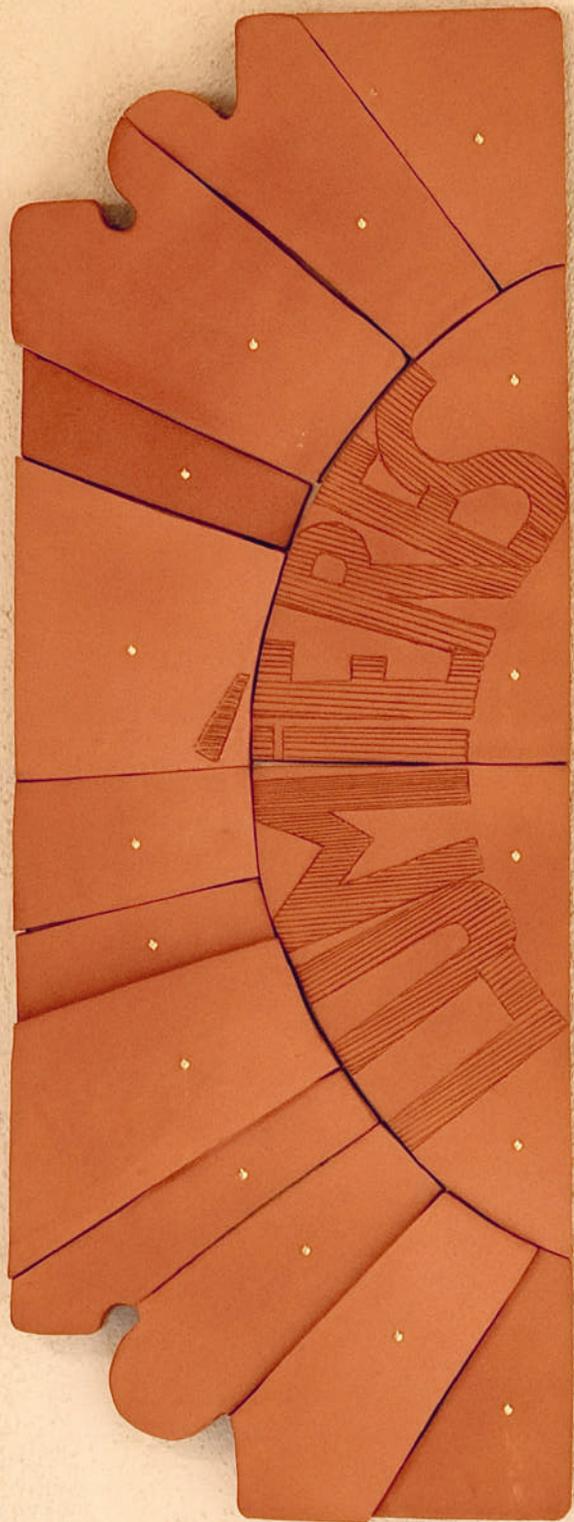

Ce bas-relief, en hommage au botaniste Augustin-Pyramus De Candolle qui donne son nom à la rue de l'école, a été imprimé avec des feuilles glanées au jardin des plantes de Montpellier. Dans cette composition, on peut retrouver: des feuilles de Cacaoyer, pour tous les enfants qui aiment le chocolat; des feuilles de Micocoulier de Provence, pour les souvenirs d'enfance que les enseignant-e-s et personnels de l'école nous en ont raconté; et enfin des feuilles de Ginkgo Biloba car c'est l'une des espèces d'arbre les plus ancienne au monde et pourtant on en trouve régulièrement pour boiser les villes.

De Candolle, bas-relief, céramique et peinture, 66 x 69 cm

*vue du plafond orné situé
avant la salle de motricité*

LUMIÈRES

le petit fantôme de l'ancienne chapelle

Ce bas-relief indique la direction de la salle polyvalente de l'école qui est installée dans l'ancienne chapelle du bâtiment. Le nouvel usage pour cet espace méritait bien de lui trouver une nouvelle appellation! C'est pourquoi toute la communauté scolaire a été invitée à réfléchir à des noms pour signaler cette salle. Après divers collectes et un vote, c'est finalement le mot LUMIÈRES qui vient nommer ce lieu majestueux qui caractérise l'école.

Lumières, bas-relief, céramique et vis laiton, 31 x 84 cm

*vue de l'ancienne chapelle,
salle polyvalente de l'école*

*vue du dessus de porte situé
avant l'accès à la salle polyvalente*

SOULAGES

le petit fantôme des pierres creusées

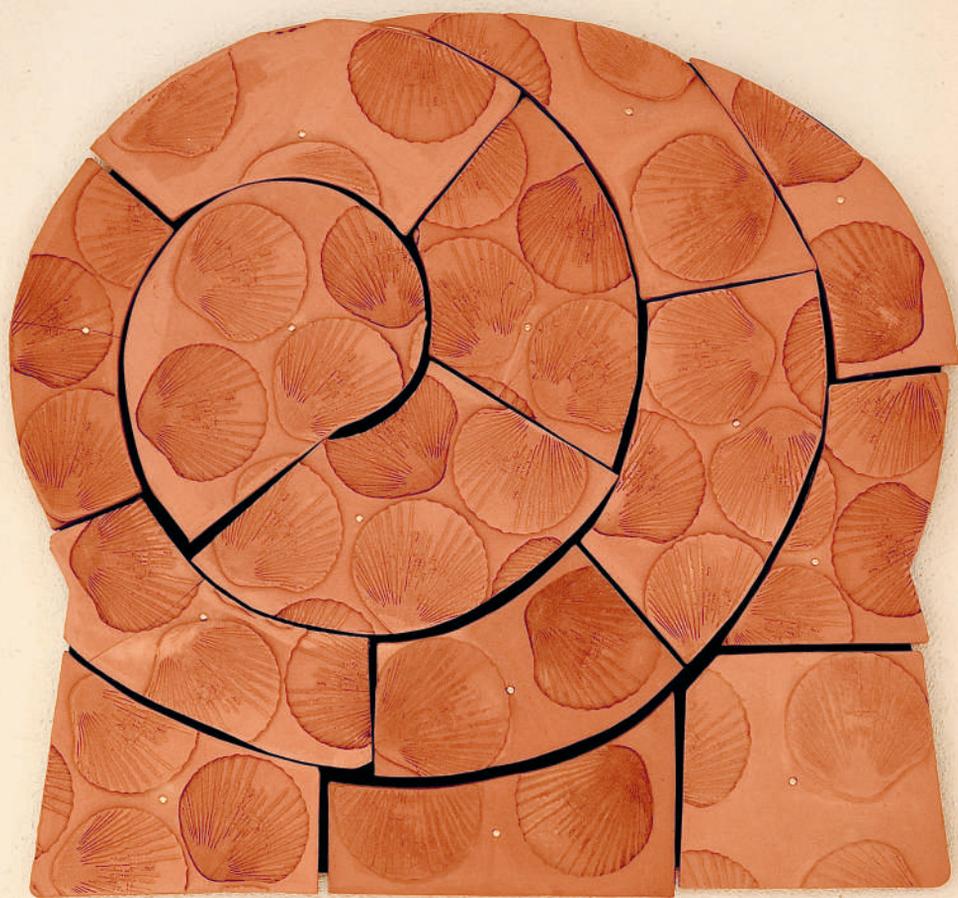
Ce bas-relief vient rendre hommage à l'artiste et à sa femme qui ont donné leur nom à l'école. Pierre Soulages est connu pour ses grandes peintures noires et pour les traces d'outils qui composent ses tableaux.

Ici, ces gestes picturaux sont repris pour marquer la terre avec des outils qui lui sont propres et quelques lignes de peinture noire soulignent ce motif et la référence à l'artiste. L'œuvre reprend la forme de pierres creusées que l'on peut retrouver dans l'escalier principal.

Soulages, bas-relief, céramique cirée et peinture, 45 x 75 cm

*vue des pierres creusées
du mur de l'escalier
qui a inspiré le petit fantôme*

LES COQUELLES

le petit fantôme circulaire

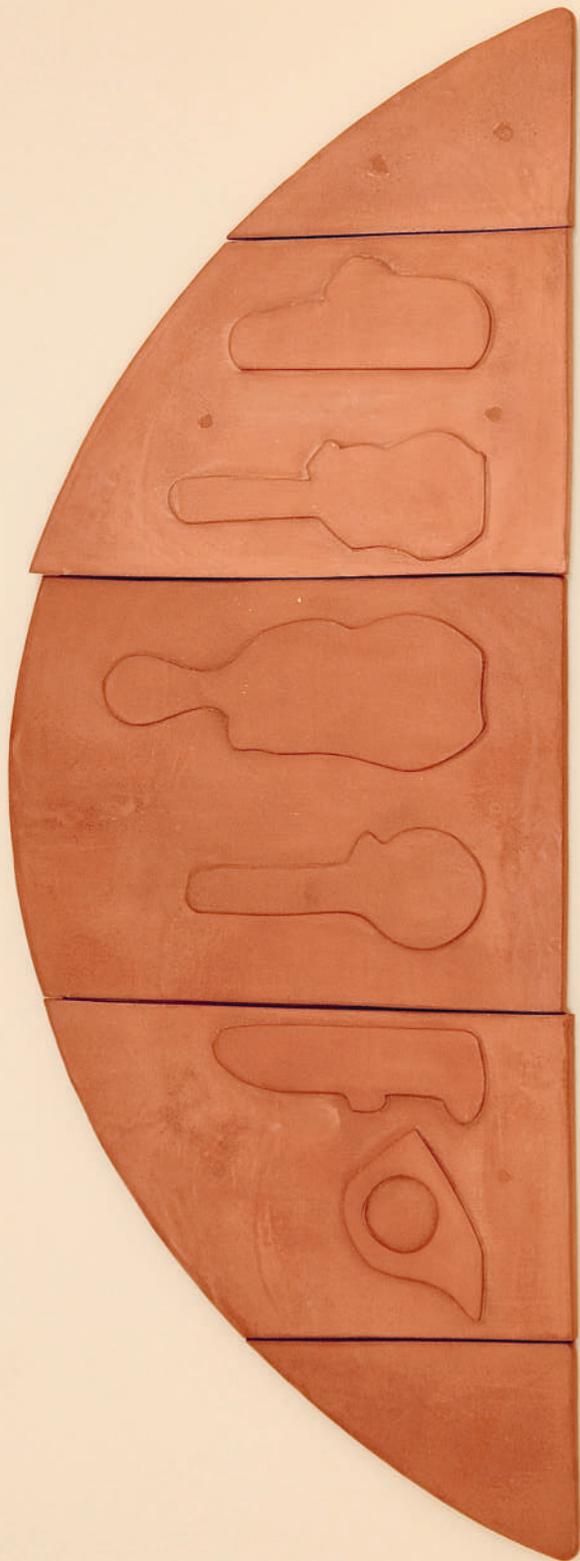
Ce bas-relief prend la forme d'une trace circulaire creusée dans la pierre que l'on peut voir précédemment dans le couloir où il est accroché. Sa forme fait directement penser à un coquillage et l'assemblage des pièces qui le composent souligne un motif en escargot.

Sur la terre, en relief et en creux, des empreintes de coquilles Saint-Jacques sont marquées. Ce motif fait directement référence à la coquille architecturale, appelée une trompe, que l'on peut croiser vers la place de la Canourgue. Il renvoie aussi aux fossiles de coquillages que l'on retrouve dans les pierres du bâtiment et aux nombreuses coquilles dorées des chemins de Compostelle qui traversent Montpellier.

Les coquilles, bas-relief, céramique et vis laiton, 75 x 67 cm

vue des traces d'une ancienne ouverture. Situées dans le couloir des classes au premier étage qui a inspiré le petit fantôme.

LA MUSIQUE

le petit fantôme de l'imposte

Ce bas-relief vient nous rappeler que le bâtiment était l'ancien conservatoire de musique de la Ville juste avant de devenir cette école. Pour convoquer cette histoire, et celles des mélodies entendues de nombreuses années dans le quartier, nous avons marqué cette pièce avec différentes silhouettes d'étuis d'instruments de musique. Il n'y pas si longtemps, ces formes étranges et protectrices se promenaient dans l'Écusson accrochées au dos de petit-e-s et grand-e-s musicien-ne-s.

La musique, bas-relief, céramique cirée, 36 x 88 cm

vue de l'arc situé au dessus de l'escalier du palier haut qui a inspiré le petit fantôme.

A B C D

E F G H

I J K L

M N O P

Q R S T

U V W X

Y Z

L'ALPHABET ÉTONNANT

le petit fantôme de la porte

Ce bas-relief évoque les posters abécédaires sur l'on retrouve souvent dans les classes des écoles.

Il était important de rappeler que ce lieu a déjà été consacré à l'enseignement par le passé que ce soit quand il était une école normale, un couvent ou le conservatoire de musique.

Pour illustrer cette histoire, les élèves de CP-CE1 de l'année scolaire 2024-2025 ont dessiné ensemble un alphabet créant ainsi une typographie originale.

Les empreintes de ces lettres marquent en creux la terre et viennent orner la forme d'une ancienne porte.

L'Alphabet étonnant, bas-relief, céramique cirée, 42 x 83 cm

*vue d'une ancienne porte
située dans le couloir
des classes du deuxième étage
qui a inspiré le petit fantôme*

Rectrice

Avec les noms de Pierre et Colette Soulages, l'école se devait de laisser libre cours à l'imaginaire et à la créativité dès son inauguration. Pari tenu avec la résidence des artistes Julie Poulain et OPJ Cyganek !

Leur présence tout au long de cette année a permis de fédérer, de faire École, de donner une identité à cette nouvelle communauté.

Elle a permis à nos élèves de s'immerger dans le monde de l'art contemporain tout en s'interrogeant sur le bâti chargé d'histoire et le patrimoine exceptionnel de leur quartier.

Je garderai un souvenir ému de ma déambulation aux côtés des tout jeunes élèves, à la rencontre des « fantômes » du passé qu'ils ont identifiés avec les artistes et qu'ils ont su me présenter avec tant d'enthousiasme.

Je salue la Municipalité pour cette initiative. Je la remercie d'avoir associé nos services à ce projet et d'avoir été attentive à notre proposition pour que cette résidence de création soit aussi une résidence de médiation. L'éducation artistique et culturelle a ici pris tout

Carole Drucker-Godard,
Rectrice de la région académique Occitanie,
Rectrice de l'académie de Montpellier,
Chancelière des universités

son sens: une éducation par l'art et pour l'art, qui doit permettre à tous de rencontrer des œuvres et des artistes, d'expérimenter une pratique artistique et de s'appropriier l'art et la culture d'hier et d'aujourd'hui. C'est une expérience qui renforce l'approche sensible des enseignements, dans leurs dimensions esthétique et culturelle.

Je tiens aussi à remercier vivement la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Occitanie et tous les membres du comité artistique pour leur investissement dans la préparation de ce dispositif du 1% artistique. Leur expertise a été précieuse.

Aux côtés des artistes, les élèves et leurs enseignants, ainsi que toute la communauté éducative (ATSEM, AESH, animateurs du temps périscolaire, parents...), ont su écrire une nouvelle histoire dans cet édifice magistral, en écho au passé. L'engagement de chacun dans ce projet reflète l'ambition d'offrir à nos élèves un espace de créativité, de collaboration et d'épanouissement, où chacun peut découvrir ses talents, développer sa curiosité et s'engager dans un apprentissage actif.

IN CRÉUX

UNE RÉSIDENCE

Projet pour le 1% artistique de l'école
Pierre et Colette Soulages à Montpellier

OPJ Cyganek et Julie Poulain
2025

Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?

C'est un objet qu'une personne a fabriqué pour montrer ce qu'il ressent, ce qu'il imagine ou pour raconter une histoire. Il peut s'agir d'un dessin, d'une peinture, d'une sculpture et même d'une danse. Cette personne s'appelle un artiste.

Œuvres de Pierre Soulages,
vue du musée Fabre de Montpellier

Qu'est-ce qu'un bas-relief ?

C'est une sculpture qui s'accroche au mur. Contrairement à un tableau, le bas-relief n'est pas réalisé en peinture ou au crayon mais avec une matière dure comme la pierre, le bois ou la céramique.

vue du bas-relief du tympan
de la cathédrale Saint Pierre de Montpellier

Qu'est-ce que de la céramique ?

Pour faire de la céramique, on utilise une terre particulière qui ressemble à de la pâte à modeler: de l'argile. On utilise nos mains, nos doigts, comme des outils pour fabriquer des sculptures. Ensuite, on fait cuire la terre dans un four spécial, très chaud qui cuit à plus de 1000 degrés ! Quand la terre sort du four, elle est cuite et est très dure comme de la pierre, on appelle cela une céramique.

vue d'un temps d'atelier pour la création
d'un des bas-relief par les enfants

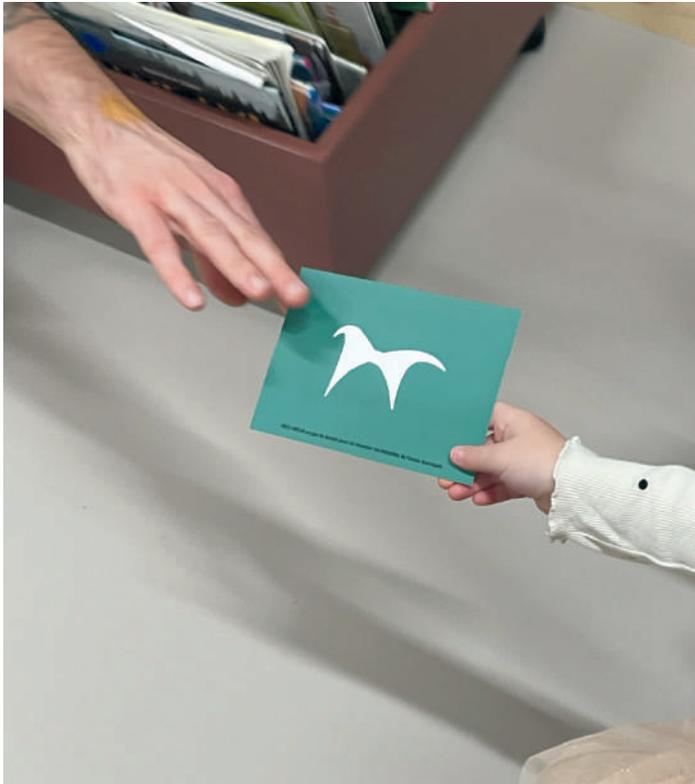
LE PROJET DE RÉSIDENCE

Pour cette première année de fonctionnement de l'école primaire Pierre et Colette Soulages, nous, Olivier Cyganek et Julie Poulain, avons réalisé une résidence artistique d'une année pour travailler avec l'aide de toute la communauté scolaire à la production d'une œuvre pérenne : une série de bas-reliefs en céramique. Cette résidence s'est déroulée sur cinq semaines réparties sur toute l'année scolaire. Ainsi nous avons déployé ce que nous appelons des « protocoles de rencontre artistiques » pour impliquer activement les acteurs et actrices du lieu dans la création.

Qu'entendons-nous par « protocoles » ? Il s'agit de petites expériences artistiques, qui prennent la forme d'exercices réalisés avec tous les membres de la communauté scolaire. Ils ont pour fonction de proposer une réflexion collective autour des histoires fondatrices de l'école Pierre et Colette Soulages, et de produire une partie de la matière iconographique des bas-reliefs.

Nous avons commencé notre résidence début octobre, par un temps d'une semaine consacré à notre rencontre avec le lieu, le quartier, la ville et surtout la communauté scolaire.

Puis en novembre, nous avons repassé une semaine à l'école durant laquelle nous nous sommes «raconté des histoires». Pour ancrer ce geste de «raconter» dans les murs de l'école, nous avons invité ses usager-e-s à se concentrer sur les «traces» du passé: les «petits fantômes».

Au total 8 petits fantômes ont été traduits en bas-reliefs. Chacun est associé à une histoire spécifique du lieu. Ainsi, nous avons réalisé leur production à notre atelier en janvier et sommes revenus une semaine en avril, pour créer l'une des œuvres à l'école: le bas-relief de l'escalier. Les artistes sont les enfants, leurs enseignant-e-s et tout le personnel scolaire.

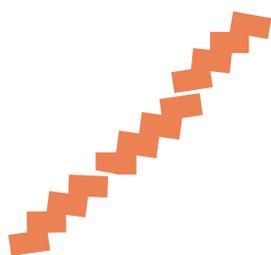

POUSSE-POUCE

le petit fantôme de l'escalier de la cour

Ce bas-relief cite la forme d'un ancien escalier qui se trouvait dans l'actuel patio de l'école et dont on voit encore la trace sur le mur en pierre. Ce petit fantôme est certainement le préféré des enfants qui l'ont tout de suite repéré dans la cour de récréation. C'est pourquoi nous avons voulu réaliser cette sculpture avec tou-te-s les usager-e-s de l'école, les élèves aussi bien que tous les personnels. Nous leur avons proposé de laisser l'empreinte de leur pouce dans la terre en estampant à la boulette la forme des marches qui composent ces escaliers. Ces sculptures ont voyagé de l'école à notre atelier pour être cuites et reviennent à Montpellier maintenant pour être accrochées de manière pérenne à l'école Pierre et Colette Soulagès.

Pousse pouce, bas-relief, céramique, 60 x 60 cm

L'ASCENSION DES ŒUVRES

Nous avons profité du week-end de l'ascension pour accrocher les œuvres dans le bâtiment.

Au retour à l'école le lundi: surprise générale de découvrir les bas-reliefs installés. Nous avons fait le tour des œuvres avec les élèves et nous nous sommes rappelés ce que nous avons appris ensemble jusque là: ce qu'est une œuvre d'art, un bas-relief et de la céramique.

Après avoir chacun-e confectionné des longue-vues de fortune en papier en classe, nous sommes allés à la recherche des sculptures pour les observer en détail.

Avec les enfants du centre de loisirs, rencontrés chaque mercredi de la résidence, nous avons travaillé sur des plans de l'école telle une carte aux trésors. Chacun-e avec sa carte à remplir, nous sommes allés à la rencontre des petits fantômes devenus sculptures.

LES OUTILS

En plus des œuvres, nous avons laissé à dispositions une série d'outils et d'objets qui nous ont permis de les réaliser.

Il s'agit en premier lieu des protocoles de création laissés à l'école pour inviter les futurs membres de la communauté scolaire à les activer.

Il y a également les moules à estamper à partir desquels nous avons tiré les œuvres. Chacun de ces moules a une forme négative, en creux. Ainsi, lorsque de la terre y est pressée ou étalée, une forme en relief en ressort. Dans les bibliothèques, plusieurs de ces outils sont accrochés au mur, tels des tableaux qui participent aussi au jeu de piste dans l'école.

REMERCIEMENTS

Merci à la Ville de Montpellier, Monsieur le Maire, **Mickaël Delafosse**, et tous les agents de la Ville investis dans le projet. Merci au comité artistique de ce 1% artistique, en particulier à **Hadrien Balalud de Saint-Jean**, Architecte, **Fabien Jouve**, conseiller pédagogique Arts et Culture, et **Lise Petauton**, Référente Patrimoine Scolaire au Pôle Éducation de la Ville.

Merci à toutes les équipes de l'école, son directeur **Guillaume Chevalier**, ses enseignantes: **Candice**, **Christine**, **Emmanuel**, **Géraldine** et **Haude**, ses ATSEM et AESH : **Karine**, **Marion**, **Mina**, **Naouel**, **Sandrine**, **Sylvie**, ses responsables : **Françoise**, **Jonathan** et **Latifah**, ses AERS : **Fatbardha**, **Larisa** et **Mohammed**, et ses animatrices et animateurs : **Jean-Marc**, **Clément**, **Delphine**, **Jean-Marc**, **Luis**, **Manon** et **Romane**.

Merci à tous les enfants et élèves qui occupent et donnent vie à cette école, ainsi qu'à leur famille pour leur participation.

Merci à l'association **Les amoureux de Candolle** et à **Denis Nespolos**, jardinier botaniste du Jardin des Plantes de Montpellier.

Merci à toute l'équipe du centre de loisirs **le Relais des enfants**.

Merci à **Pierre Liévin** pour l'accrochage des oeuvres. Merci à **Luis Calderon** pour son soutien et tardivement pour sa participation au projet *Les choses*.

Merci à tous les partenaires de ce projet, particulièrement à l'Éducation Nationale - Académie de Montpellier, Madame la Rectrice, **Carole Drucker-Godard**, et **Anne Ducel-Benezech**, conseillère pédagogique aux arts. Merci à la DRAC Occitanie.

Enfin, merci à toutes les personnes que nous avons rencontré lors de ce projet et dont le nom n'apparaît pas ici.

COLOPHON

Direction éditoriale et artistique,
textes et images :

OPJ Cyganek et Julie Poulain
© ADAGP, 2025

Création graphique édition:
MaxiSouk

(Maxime Bersweiler et Soukvilay Cordier),
Julien Riedel (stagiaire)

Production résidence et édition dans
le cadre du dispositif du 1% artistique:
Ville de Montpellier

Partenaires:
**Académie de Montpellier - Éducation
Nationale, DRAC Occitanie**

Papiers:

Fedrigoni

Typographies:

Azimut

(Ville de Strasbourg, Benjamin Blaess,
Julien Priez, Mathieu Regner)

www.cyganeketpoulain.com

Soutenu
par

