L'ÉCOLE BUFFALO / fresque murale

Un projet artistique et écologique proposé par Amélie Scotta et Thomas Palychata.
Montrouge, mai 2021.

SOMMAIRE

1. présentation (p.2)
2. le projet en images (p.4)
3. fiche technique et propositions de prestataires (p.14)
4. proposition de budget (p.15)
5. exemples de réalisations de l'artiste (Amélie Scotta) (p.16)
6. fresque murale (*buon fresco*) (p.21)
7. peinture murale (Fabio Rieti) (p.22)
8. patrimoine Montrougien (p.23)

1. PRÉSENTATION (texte du projet)

INTENTION ET CONCEPT

Construite en 1964, l'école primaire (maternelle et élémentaire) Buffalo est située dans le quartier Ferry-Buffalo, rue Victor Basch, au sud-est de Montrouge. L'école, qui voyait ses installations devenir vétustes, a fait l'objet au début du 21e siècle d'une rénovation et d'un aménagement de ses espaces intérieurs ainsi que de certaines parties extérieures. Cependant, aucune intervention n'a eu lieu sur la plupart des façades du bâtiment, notamment celles donnant sur les entrées de l'école, qui sont restées à l'état « brut » (aspect et couleur béton), sans mise en valeur particulière.

Le projet proposé dans le cadre du budget participatif de la ville est de réaliser une fresque sur des façades de l'école élémentaire, afin de mettre en valeur le bâtiment existant et de sensibiliser les enfants à l'art et aux techniques de la fresque avec une œuvre à même de favoriser leur intérêt, leur curiosité et leur imagination. Il est mené par Thomas Palychata, habitant de Montrouge, et l'artiste Amélie Scotta, qui est déjà intervenue sur Le Beffroi de Montrouge pour la réalisation d'une fresque bien connue des Montrougiennes et des Montrougiens et devenue emblématique de la ville (cf. photos p.16). Afin de créer une cohérence artistique entre les parties Nord et Sud de la ville, la proposition de l'artiste créera un lien avec cette précédente intervention murale.

De plus, l'école étant construite dans la continuité architecturale de la résidence Buffalo, créée à la fin des années 50 par l'architecte Fernand Pouillon et labellisée « Patrimoine du XXe siècle » (à présent « Architecture contemporaine remarquable »), le projet mené s'attachera aussi à respecter et à conserver une harmonie et un lien architectural avec celle-ci et les bâtiments environnants, notamment dans le choix des couleurs et des motifs.

Enfin, ce projet s'inscrit dans la démarche de la ville de Montrouge de promouvoir l'art contemporain (à travers son salon annuel ou encore sa collection d'art) : la fresque sera située sur un espace accessible au public et permettra aux enfants, aux parents mais également aux promeneuses et promeneurs de découvrir une œuvre d'art originale et populaire. Cette fresque est une proposition qui se veut contemporaine dans son esthétique et sa démarche, tout en utilisant des techniques traditionnelles respectueuses de l'environnement et qui ont fait leur preuves de qualité et de durabilité tout au long de l'histoire de l'art et de la construction.

LES ŒUVRES PROPOSÉES

Une série d'interventions artistiques, peintures en trompe-l'œil réalisées d'après des photographies, se déploient à différents endroits stratégiques du bâtiment, tel un parcours jouant avec l'architecture. Le thème de l'enfance est au cœur du projet, évoquant la vie qui se joue à l'intérieur de l'école et transformant les murs du bâtiment en une sorte de « cour de récréation ».

Le travail de la texture et de la couleur est particulièrement important dans ce projet. Amélie Scotta joue en effet à mettre en scène des enfants aux vêtements et jeux colorés qui contrastent avec le graphisme des ombres projetées, qui ne sont pas sans évoquer la fresque en « théâtre d'ombre » de la façade Le Beffroi. La technique utilisée pour la réalisation (notamment le buon fresco) permettra également de jouer avec des mini-reliefs et des effets de patine qui permettront une intégration optimale à l'environnement et un excellent vieillissement dans le temps.

Nous avons choisi de développer une proposition riche, diversifiée et modulable afin de favoriser l'échange avec le personnel de la ville, de l'école et les habitants de la ville de Montrouge. Les images, couleurs et emplacements proposés dans ce dossier seraient à repenser ensemble si le projet était accepté. Les différentes propositions faites sur la façade côté rue du stade Buffalo (p.6 à 10) peuvent par exemple être imaginées à un autre emplacement.

LES PORTEURS DU PROJET

> THOMAS PALYCHATA habite à Montrouge depuis 2018. Ingénieur de métier, il s'intéresse également aux projets (économiques, culturels, sociaux, artistiques, ou encore écologiques) visant à développer, à embellir et à contribuer à la qualité de vie de la ville et du quartier Ferry-Buffalo où il réside.

> AMÉLIE SCOTTA est une artiste travaillant actuellement entre la France et la Belgique, ayant vécu et travaillé à Montrouge durant quelques années. Après un diplôme à l'HEAR de Strasbourg et un master à l'école de La Cambre à Bruxelles en 2016, elle développe sa recherche dans diverses résidences artistiques : The Moonens Foundation, la Casa de Velázquez, la Cité Internationale des Arts etc. L'artiste a été lauréate du Prix Cocof et du du Prix Carré sur Seine en 2020 et son travail est régulièrement exposé en France et à l'étranger. Elle travaille de manière lente et obsessionnelle, privilégiant le dessin pour sa simplicité matérielle et sa richesse infinie. Elle s'intéresse particulièrement depuis quelques années à l'architecture et à l'urbanisme, évoluant de plus en plus vers des projets dans l'espace public. Elle a récemment été sélectionnée pour réaliser une fresque monumentale dans la station Bonnefoy de la future troisième ligne de métro toulousaine.

LA RÉALISATION

À titre indicatif à ce stade du projet, nous avons pensé à deux prestataires pour la réalisation de ce projet en collaboration avec l'artiste. D'une part, la famille Rieti, qui travaille depuis plusieurs générations la peinture murale en trompe l'œil et qui a déjà réalisé de nombreuses fresques à Paris, en France et à l'international. D'autre part, l'association Pari(s) Affresco qui a pour mission de promouvoir le « buon fresco », c'est-à-dire l'art de peindre sur enduit frais composé de sable et de chaux aérienne. Cette technique 100% écologique a de multiples propriétés qui la rendent hautement pertinente dans le cadre de la valorisation du patrimoine et de la protection environnementale. Outre sa qualité et sa durabilité, elle offre une isolation phonique et thermique. Il est par exemple envisageable de recouvrir une partie des murs gris du bâtiment par un fond reprenant la couleur des pierres calcaires de la résidence Buffalo, afin d'amener de la lumière tout en offrant une véritable protection au bâtiment. Le budget de conception et de réalisation sera plus ou moins élevé selon les choix réalisés, tant au niveau artistique que technique.

Enfin, nous souhaitons amener un caractère pédagogique à ce projet en sensibilisant les enfants et les habitants aux techniques de fresques traditionnelles. Des présentations pourront en effet être organisées tout au long du processus de réalisation et de faire des liens avec le patrimoine Montrougien.

1. PRÉSENTATION (environnement)

Localisation de l'École Buffalo.

Eléments architecturaux (bas-relief à l'entrée de l'école, murs de briques et briquettes).

2. LE PROJET EN IMAGES : VUS D'EN HAUT

Une série de trompe-l'œil, dispersés à différents endroits du bâtiments, restitue la vie de l'école sur les murs. Cette fresque « morcelée » n'est pas forcément visible au premier regard. C'est en parcourant le bâtiment qu'on découvrira ces enfants vus d'en haut qui marchent, jouent ou se reposent. L'œuvre se vit donc comme un parcours, voire un jeu de piste, qui vient surprendre les enfants, le personnel de l'école et les promeneurs.

Certaines propositions, notamment sur la façade donnant sur la rue du stade Buffalo (p.7 et 10), peuvent être beaucoup plus visibles et impactantes. Il est par exemple intéressant de jouer avec l'histoire du stade Buffalo en proposant une composition dont le graphisme reprend celui d'un terrain de sport.

Cette proposition artistique ouverte, volontairement diversifiée et modulable, donne la possibilité de faire des choix en concertation avec les différents acteurs du projet et les habitants de Montrouge. Par ailleurs, il pourrait être particulièrement intéressant de réaliser un travail de prises de vue photographiques avec les enfants au sein de l'école afin de les faire participer au projet et d'être au plus proche de l'identité du groupe scolaire Buffalo.

2. LE PROJET EN IMAGES : VUS D'EN HAUT

Vue de la rue Victor Basch.

2. LE PROJET EN IMAGES : VUS D'EN HAUT

Vue de la rue du stade Buffalo (entrée de l'école).

2. LE PROJET EN IMAGES : VUS D'EN HAUT

Vue de la rue du stade Buffalo (côté escalier, cour de récréation).
• Pour ce type de proposition recouvrant l'ensemble de la façade, on recommandera particulièrement le *buon fresco*.
Cette technique de fresque murale naturelle est la plus durable et offre en outre une protection de la façade avec une isolation thermique et phonique.
Dans l'exemple ci-dessus : pour la couleur du fond, on préconisera la «terracotta» (proche de la couleur terre battue des terrains de tennis).
Les formes géométriques blanches seront obtenues par retrait de matière (technique du sgraffito) pour révéler la couleur du mur.

2. LE PROJET EN IMAGES : VUS D'EN HAUT

Vue de la rue du stade Buffalo (côté escalier, cour de récréation).

2. LE PROJET EN IMAGES : VUS D'EN HAUT

Vue de la rue du stade Buffalo (côté escalier, cour de récréation).

2. LE PROJET EN IMAGES : VUS D'EN HAUT

Vue de la rue du stade Buffalo (côté escalier, cour de récréation).
Dans l'exemple de gauche : on préconisera également la technique du *buon fresco* qui permettra d'obtenir une large gamme de couleurs et de jouer sur un effet de patine qui donnera une matière vivante et natuelle.

Vue de la rue du stade Buffalo (entrée de l'école).

2. LE PROJET EN IMAGES : VUS D'EN HAUT

Vue l'intérieur (cour de récréation).

2. LE PROJET EN IMAGES : proposition optionnelle

Nous tenions à présenter cette proposition qui a été pensée en amont du projet et qui reprend l'esthétique du « théâtre d'ombres » utilisée pour la fresque du Théâtre Le Beffroi. Des silhouettes d'enfants en mouvement se déploient à différents emplacements du bâtiment.

Cette déclinaison très graphique nécessite un seul aplat de couleur. La couleur brique semble particulièrement appropriée, mais peut être rediscutée pour une intégration optimale à l'architecture.

Vue de la rue du stade Buffalo (côté escalier, cour de récréation), vue l'intérieur (cour de récréation) et vue de la rue Victor Basch.

3. TECHNIQUE & RÉALISATION

FICHE TECHNIQUE

Projet : 1 à 5 peintures murales à différents emplacements du bâtiment.
Les peintures en trompe l'œil sont réalisées d'après des photographies.
Préparation des images : les photographies et maquettes à échelle 1 sont réalisées par l'artiste.
Préparation de la façade : les œuvres étant pour la plupart de petites dimensions, il n'est pas forcément nécessaire d'installer un échafaudage. Plusieurs solutions sont envisageables selon les propositions : pont roulant pour les emplacements les plus accessibles, échafaudage télescopique pour les grandes surfaces, plateforme automotrice électrique, nacelle etc. L'école dispose peut-être d'un système proche pour le nettoyage de ses baies vitrées par exemple.
Technique : deux propositions :
· fresque murale (technique du buon fresco = 100% naturelle)
· peinture murale (acrylique) ou peinture sur toile fixée au mur (cette technique développée par le fresquiste Fabio Rieti permet de travailler une grande partie de l'œuvre en atelier).
Durabilité : buon fresco = minimum de 40 ans, peinture murale = minimum de 20 ans.

PEINTURE À FRESQUE (buon fresco)

Pratiquée depuis l'Antiquité, la technique de la peinture à fresque s'exécute sur enduit frais composé de sable et de chaux aérienne. Actuellement, les enduits de chaux sont préconisés pour la restauration des bâtiments historiques, mais aussi pour les constructions écologiques. En effet, la peinture à fresque a de multiples propriétés qui la rendent hautement pertinente dans le cadre de la valorisation du patrimoine et de la protection environnementale.

> 100% écologique
> protection des façades avec une isolation phonique et thermique (chaleur, intempéries, humidité, feu).
> technique la plus durable sans le temps (minimum 40 ans selon le support).
> elle permet d'obtenir aussi bien des couleurs naturelles (terre battue, carnation de la peau etc.) que des couleurs intenses et vives.
> la technique du « sgraffito » permet de créer des mini-reliefs ou dessins en creux.
> il est envisageable de recouvrir une partie des murs gris du bâtiment par un fond neutre afin d'unifier et d'amener de la lumière au bâtiment tout en offrant une véritable protection.
> **prestataire proposé : Pari(s) Affresco**
www.paris-affresco.org
2 bis, rue de Sully, 94220 Charenton-le-Pont

Depuis 2019, Isabelle Bonzom a créé l'association Pari(s) Affresco qui a pour mission de promouvoir le « buon fresco », ou la bonne et la vraie fresque, c'est-à-dire l'art de peindre sur enduit frais composé de sable et de chaux aérienne. Pari(s) Affresco a son siège en Île de France et abrite le seul collectif de fresquistes de France, composé d'architectes, peintres en décor de cinéma, plasticiens, muralistes, artistes ou peintres décorateurs.
L'équipe est composé entre autre de Leslie Martinelli, plasticienne, sculpteur, vidéaste et peintre en décor de cinéma, Anne-Sophie Dumont et Lucie Leroy, peintres en décor, Élodie Betoulaud, architecte scénographe.
Aspect pédagogique
Dans ce projet pour l'École Buffalo, la sensibilisation à l'environnement et la transmission de cette technique auprès des enfants et habitants de Montrouge sera particulièrement mise en avant.
L'artiste Isabelle Bonzom est fresquiste depuis 1991 et auteur du livre de référence « La fresque, art et technique » (Eyrolles, 2010). Elle pratique et enseigne la fresque, convaincue de la pertinence du « buon fresco » à l'heure actuelle, période tourmentée par les désastres écologiques.
Références : réalisations murales pour collectivités, musées, entreprises et particuliers, décors de films (notamment « J'accuse » et « Eiffel »), commandes des Ministère de la Culture, Ministère de la Justice, Hôtel Crillon, Île de Noirmoutier, Hôtel Ritz, Opéra Garnier, etc.

PEINTURE MURALE (acrylique)

Fabio Rieti est reconnu pour être l'un des premiers artistes à avoir lancé l'art du trompe l'œil et du mur peint à Paris. Depuis plus de cinquante ans, il à réalisé une quarantaine de créations murales dans toute la France. L'une des plus célèbres est sans doute « Les fenêtres de Beaubourg » au 29 rue Quincampoix qu'il a réalisée sur une cheminée de ventilation de la voirie souterraine. Il travaille principalement à l'acrylique. Pour des peintures de petite dimension, il a développé une technique qui permet de réaliser l'œuvre sur toile en atelier, puis de l'encoller au mur (la résistante et la durabilité sont les mêmes que pour une peinture murale).

> **prestataire proposé : Leonor Rieti et Louyz (fille et petite-fille de Fabio Rieti)**
www.artomur.com
7, rue Abel Gance, 75013 Paris
Trompe l'œil, peinture décorative et mur peint.
Références : Ville de Paris, communes, LVMH, JC Decaux, Franco-suisse, Assistance Publique, hôtellerie, écoles, restaurants, boutiques, décorateurs, particuliers.

4. PROPOSITION DE BUDGET

La proposition étant modulables (1 à 5 fresques de tailles différentes) et la technique non encore définie (peinture murale ou fresque murale), nous proposons donc une fourchette assez large de prix, qui devront bien entendu être rediscutés.

CONCEPTION ARTISTIQUE
> recherches plastiques
> prises de vue photographiques
> finition numérique et maquettes à échelle 1
> suivi de chantier
TOTAL entre 10 000 et 30 000 euros TTC

PRÉPARATION DE LA FAÇADE
budget à établir par la suite selon les besoins et le matériel à disposition (échafaudage, nacelle, pont roulant etc.)

RÉALISATION

> proposition 1 : peinture à fresque (100% écologique et plus durable)

• matériel : sables, chaux, adjuvants, pigments, matériel et outils de maçonnerie, pinceaux et outils de gravure, calque.
130€ /m² TTC

• main d'œuvre : comprenant l'adaptabilité du projet initial, la préparation des murs, le savoir-faire, les difficultés (dues aux intempéries, à la hauteur, à l'accessibilité du mur), assurances et frais administratifs inclus.
une moyenne de 800€ /m² TTC
TOTAL entre 40 000 et 70 000 euros TTC

> proposition 2 : peinture murale (peinture acrylique sur mur et/ou sur toile encollée)
une moyenne de 500€ /m² TTC
TOTAL entre entre 20 000 et 50 000 euros TTC

Nous arrivons à un total allant de 30 000 à 90 000 euros selons les choix réalisés.

5. EXEMPLES DE RÉALISATIONS DE L'ARTISTE (Amélie Scotta) - peinture murale sur une façade du théâtre « Le beffroi » à Montrouge, 2012.

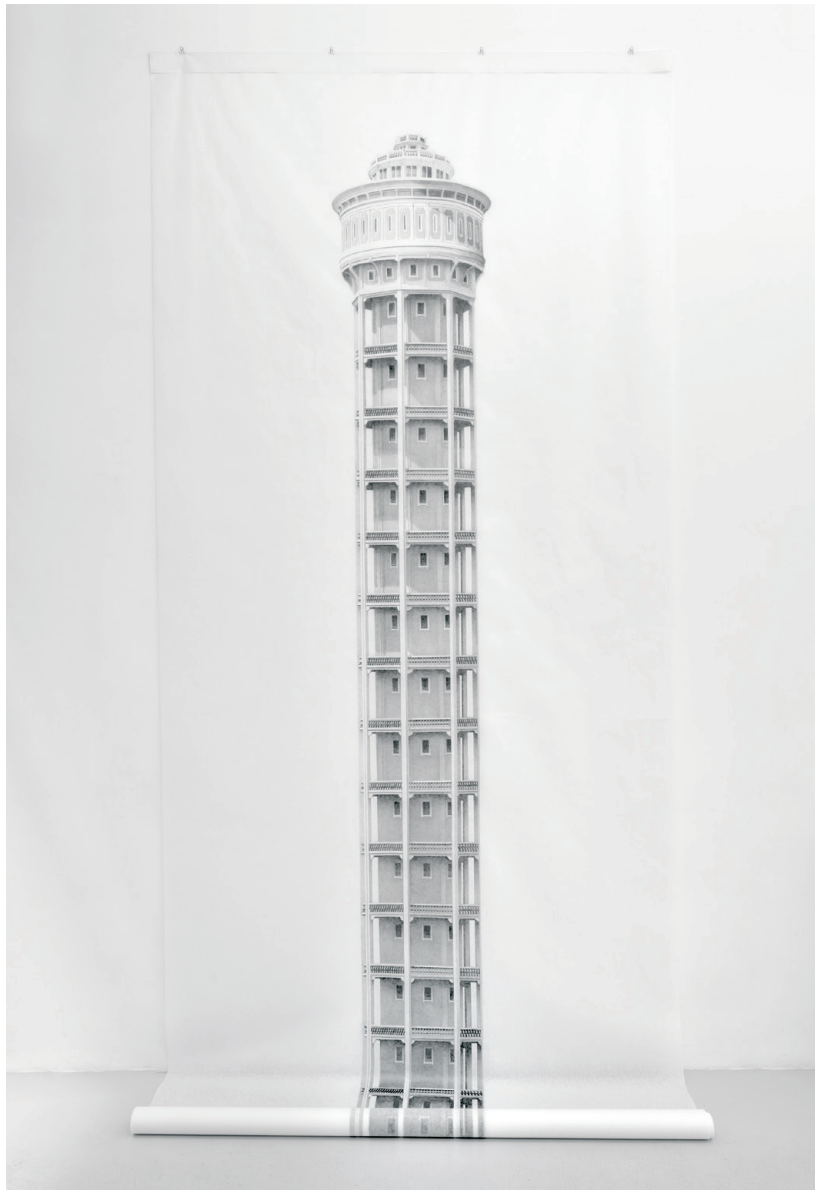
Fresque en un seul aplat de couleur, réalisée en collaboration avec le fresquiste Christophe Gabriel.

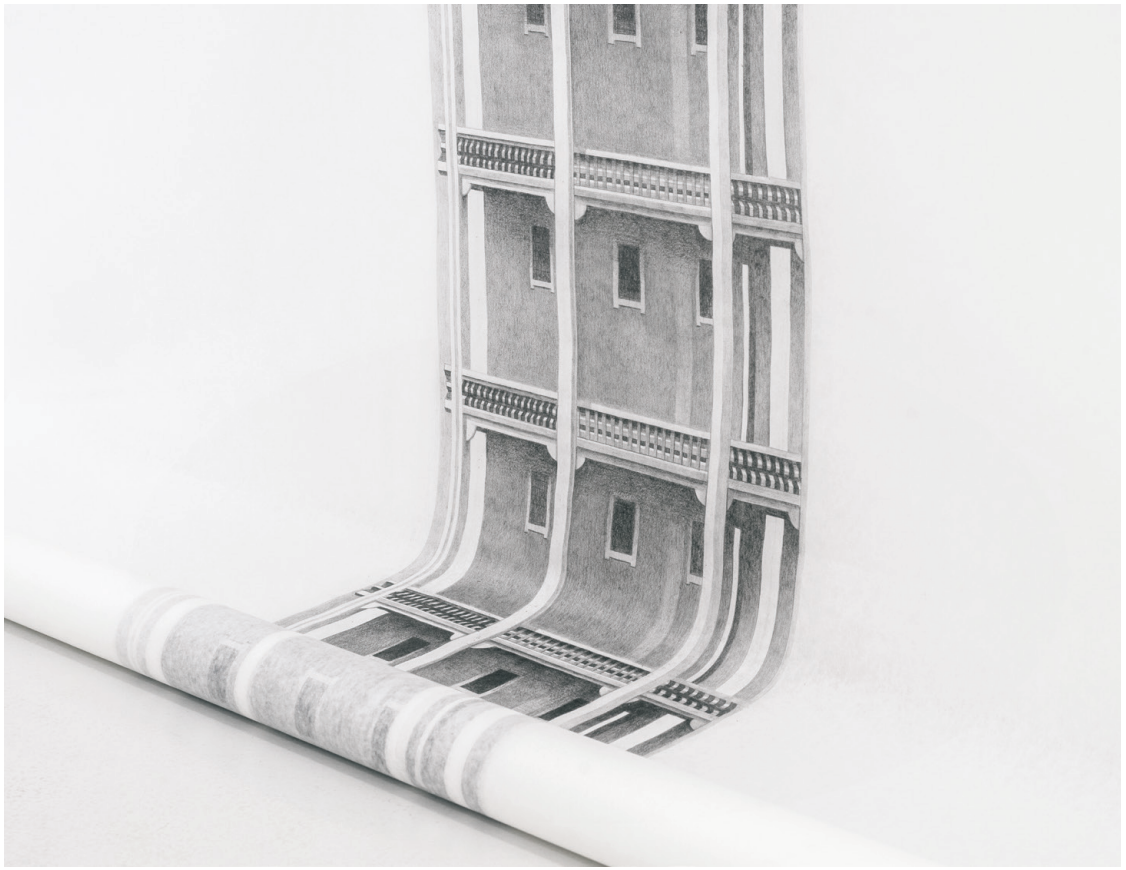
5. EXEMPLES DE RÉALISATIONS DE L'ARTISTE (Amélie Scotta) - dessins monumentaux au graphite.

Centrale, 2017, dessin au graphite sur rouleau de papier Fabriano, 310 x 150 cm.

Spiral, 2019, dessin au graphite sur rouleau de papier japonais, 260 x 96 cm.

5. EXEMPLES DE RÉALISATIONS DE L'ARTISTE (Amélie Scotta) - dessins monumentaux au graphite



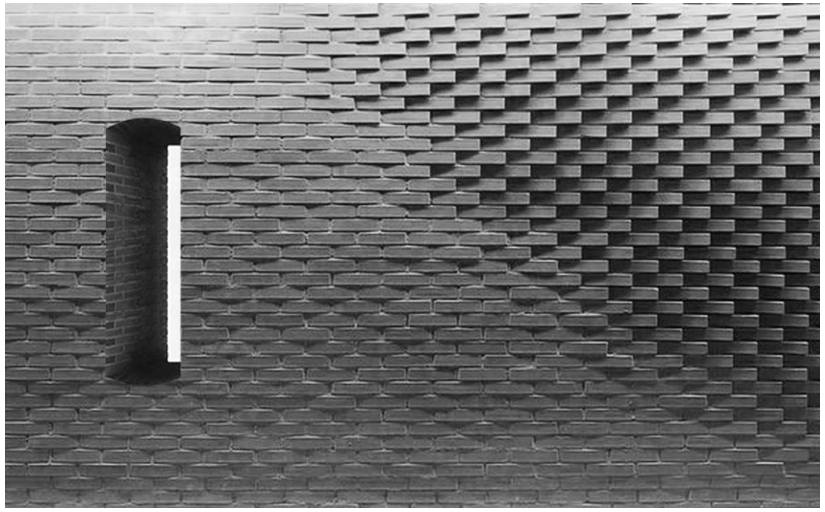


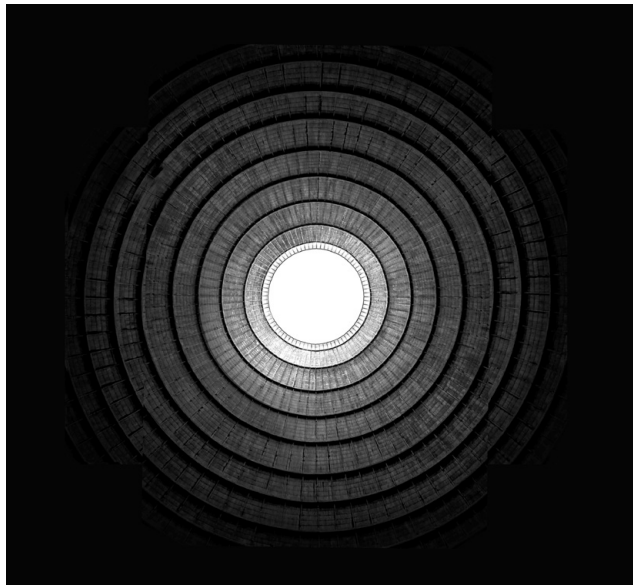
Tour Szeged, 2017, dessin au graphite sur rouleau de papier Bolloré, 400 x 154 cm.

5. EXEMPLES DE RÉALISATIONS DE L'ARTISTE (Amélie Scotta) - dessin en couleur réalisé pour l'académie de France à Madrid.

Ladrillos, 2018, dessin au pastel sur rouleau de papier japonais, dim. 400 x 150 cm.

5. EXEMPLES DE RÉALISATIONS DE L'ARTISTE (Amélie Scotta)- projet de fresque monumentale pour la future 3e ligne de métro toulousaine (réalisation prévue pour 2028).





Oculus (dessin au graphite, transfert sur panneaux, plafond).

Corridor (dessin au graphite, transfert sur plaques, mur).

Détail de l'oculus (dessin au graphite, transfert sur panneaux, plafond).

6. FRESQUE MURALE (*BUON FRESCO)* : exemple de réalisations

La fresque est une technique de peinture murale exécutée sur un enduit à la chaux fraîchement pondu. Le pigment de couleur est mélangé à de l'eau afin de ne faire qu'un avec l'enduit, et devenir une partie intégrale de la paroi. Le terme est dérivé du mot italien «a fresco» qui signifie «dans le frais». Le fait que la peinture soit appliquée sur un enduit qui n'a pas encore complètement séché permet ainsi aux pigments de bien pénétrer dans le mur, et du même coup, permet aux couleurs de durer plus longtemps. Les premiers exemples connus de fresques exécutées à la méthode «buon Fresco» dans les environs de 1500 av. J.-C. se trouvent sur l'île de Crète, en Grèce.

À gauche : L'Annonciation, Fra Angelico, retable conservé au musée du Prado, 1430.
À droite : Technique du Sgraffito réalisée par le collectif Pari(s) Affresco.

Cappella del Barolo, fresque réalisée en 1999 par Sol LeWitt et David Tremlett, La Morra, Piémont, Italie.
Cet exemple nous montre que la technique du *buon fresco* permet aussi l'obtention de couleurs très vives.

Technique du *Sgraffito* qui permet d'obtenir des mini-reliefs.
Dans cet exemple, la forme blanche du milieu est obtenue par soustraction de matière.

7. PEINTURE MURALE : exemple de réalisations par la famille Rieti (Fabio Rieti, Leonor Rieti et Louyz).

Les escaliers de Fabio Rieti, pionnier du mur peint à l'acrylique en trompe-l'œil à Paris.
À gauche : fresque réalisée en 1989 par l'artiste, puis restaurée en 2016 par Leonor Rieti et Louys, 17 rue Etienne Marcel, Paris.
À droite : réalisée dans les années 1970, puis détruite en février 2017, cette immense fresque de la rue Rambuteau a été refaite par l'artiste Fabio Rieti et sa fille.

8. PATRIMOINE MONTROUGIEN : l'art de la peinture murale et à fresque

À gauche : **Église saint-Jacques le Majeur** (extérieur et intérieur)
En 1945, le secrétariat d'État aux Beaux-Arts confie à Robert Lesbounit la réalisation de l'ensemble décoratif intérieur de l'église. Celui-ci est principalement mis en oeuvre entre 1947 et 1949. Trois techniques ont été utilisées pour les fresques de l'église. Celles à gauche de la nef, relèvent de la technique traditionnelle «a fresco». De part et d'autre du chœur, la représentation des Sept sacrements et des Sept vertus réalisés à la peinture acrylique par André Auclair frappe par son jaune vibrant, écho à la couleur des vitraux et des lambris. Au fond, du même auteur, l'immense Transfiguration en noir, blanc et gris est peinte sur plâtre. La restauration des peintures murales a été menée en 2016 par l'équipe d'Alice Desprat, conservatrice-restauratrice du patrimoine.

Ci-contre : le plus grand dessin de Mœbius : une fresque de 170 m² a été réalisée dans le foyer du Centre Culturel et des Congrès en 2012.
En bas : mur peint réalisé par Fabio Rieti au 14 Rue Gabriel Péri.