

Collage workshop
IFM MA Image pathway
2022-20233

with Lia Rochas-Paris
in collaboration with Musée Picasso

Alizée Petit

Window on a Garden

Ripped and cut magazines and colored papers.
Tape, glue and pins.

Magazines et papiers colorés déchirés et découpés.
Ruban adhésif, colle et épingle.

Paul Smith's freedom and humor motivated my own creative process, playing with scale, reinterpreting his iconic pattern and creating a childlike landscape. A landscape made of a sky, abstract hills and a naive sun. A playful and happy moment on a sunny day. All the textures and the accumulation of papers are a reference to his own collection of objects. Window on a Garden is a joyful and free moment made of memories and discovery.

La liberté et l'humour de Paul Smith ont motivé mon processus créatif, jouant sur des jeux d'échelles, la réinterprétation de son iconique motif et la création d'un paysage enfantin. Un paysage composé d'un ciel, de collines abstraites et d'un soleil naïf. Toutes les textures et l'accumulation de papiers sont un clin d'œil à sa propre collection d'objets. Window on a Garden est un joyeux instant de liberté fait de souvenirs et de découvertes.

Ambre Billaud

Dinosaure et Cocotte

Cutting, Folding, Paper, Tape

“Dinosaure et Cocotte” is an experimental work around the world of Paul Smith. My research focused on its relationship to objects through the game of composition. Studying his collection, I felt the need to experiment as a child would. La “Cocotte” is a game we all played as children. Its concept allows you to dive into Paul Smith’s objects just by playing them. The Dinosaur appears in the background of a filmed interview with Paul Smith, in the middle of this huge collection; it seemed to be the most random but meaningful object.

« Dinosaure et Cocotte » est un travail expérimental autour de l’univers de Paul Smith. Ma recherche s’est concentrée sur sa relation aux objets à travers le jeu de la composition. En étudiant sa collection, j’ai ressenti le besoin d’expérimenter comme un enfant le ferait. La Cocotte permet de plonger dans les objets de Paul Smith simplement en y jouant. Le Dinosaure apparaît en arrière-plan d’une interview filmée de Paul Smith, au milieu de son immense collection; incongru, il semble tout dire.

Annagloria Danese

Mixing the Unexpected

Material: Paper & Cardboard

Technique: Cutting & Printing

My goal was to experiment with colours by layering papers of various tones, similar to those employed by Paul Smith in his iconic line pattern. Picasso also placed a high value on layering, applying numerous coats to achieve the ideal tone. The ripping off effect gives value to the entire piece by highlighting and exposing significant elements of the photos used and by allowing viewers to engage with the collage.

Mon objectif était d'expérimenter avec couleurs en superposant des papiers de différents tons, similaires à ceux employés par Paul Smith dans son motif emblématique composé de lignes. Picasso accordait également une grande importance à la superposition, appliquant de nombreuses couches pour obtenir le ton idéal. L'effet d'arrachement donne de la valeur à l'ensemble de la pièce en mettant en évidence et en exposant des éléments significatifs des photos utilisées et en permettant aux spectateurs de s'engager avec le collage.

Ayşe Kaya

Kismet

Materials: Paper

Technique: Collage

How much control we have over our fate is an impossible question to answer, as it is impossible to say how much we control what happens around us. Would Picasso have been the painter we know if his family had not supported him, or would Smith still be an amazing designer if an accident with a bicycle had not happened? I wanted to create a colorful dream between the stories of two artists. Paul Smith's iconic striped bicycle and Picasso's early drawings of birds are my main inspiration.

Le degré de contrôle que nous avons sur notre destin et ce qui se passe autour de nous est impossible à évaluer. Picasso aurait-il été le peintre que l'on connaît si sa famille ne l'avait pas soutenu, ou Smith serait-il un incroyable designer si un accident de vélo ne s'était pas produit ? Je voulais créer un rêve coloré entre les histoires de ces deux artistes. La bicyclette rayée emblématique de Paul Smith et les premiers dessins d'oiseaux de Picasso sont ma principale source d'inspiration.

Céline Ferrié

Stripy roads

Materials used:

Madame Figaro magazine pages

Personal photos

Tape

Glue

Oil pastels

Matériaux utilisés:

Pages du magazine Madame Figaro

Photos personnelles

Ruban adhésif

Colle

Pastels gras

“I see [bicycles] as works of art as much as they are tools of transportation.” Paul Smith

Taking Paul Smith’s adoration for bikes and curiosity for the world, this collage concept embraces the idea of travel, movement, speed and rhythm. Through the aesthetic of its iconic stripes, we are seeing the road and its textures passing in front of us. The speed makes the environment blurry, our bicycle wheel is leaving marks on our path, creating an abstract panorama.

« Je considère [les vélos] comme des œuvres d’art autant que comme des outils de déplacement. » Paul Smith
Reprenant l’adoration de Paul Smith pour le vélo et sa curiosité pour le monde, ce collage représente l’idée du voyage, du mouvement, de la vitesse et du rythme. A travers l’esthétique de ses rayures iconiques, nous voyons la route et ses textures défilier devant nous. La vitesse rend l’environnement flou, et la roue de notre vélo laisse des traces sur notre passage, créant un panorama abstrait.

Dylan Benzaqui

Maglia Azzura

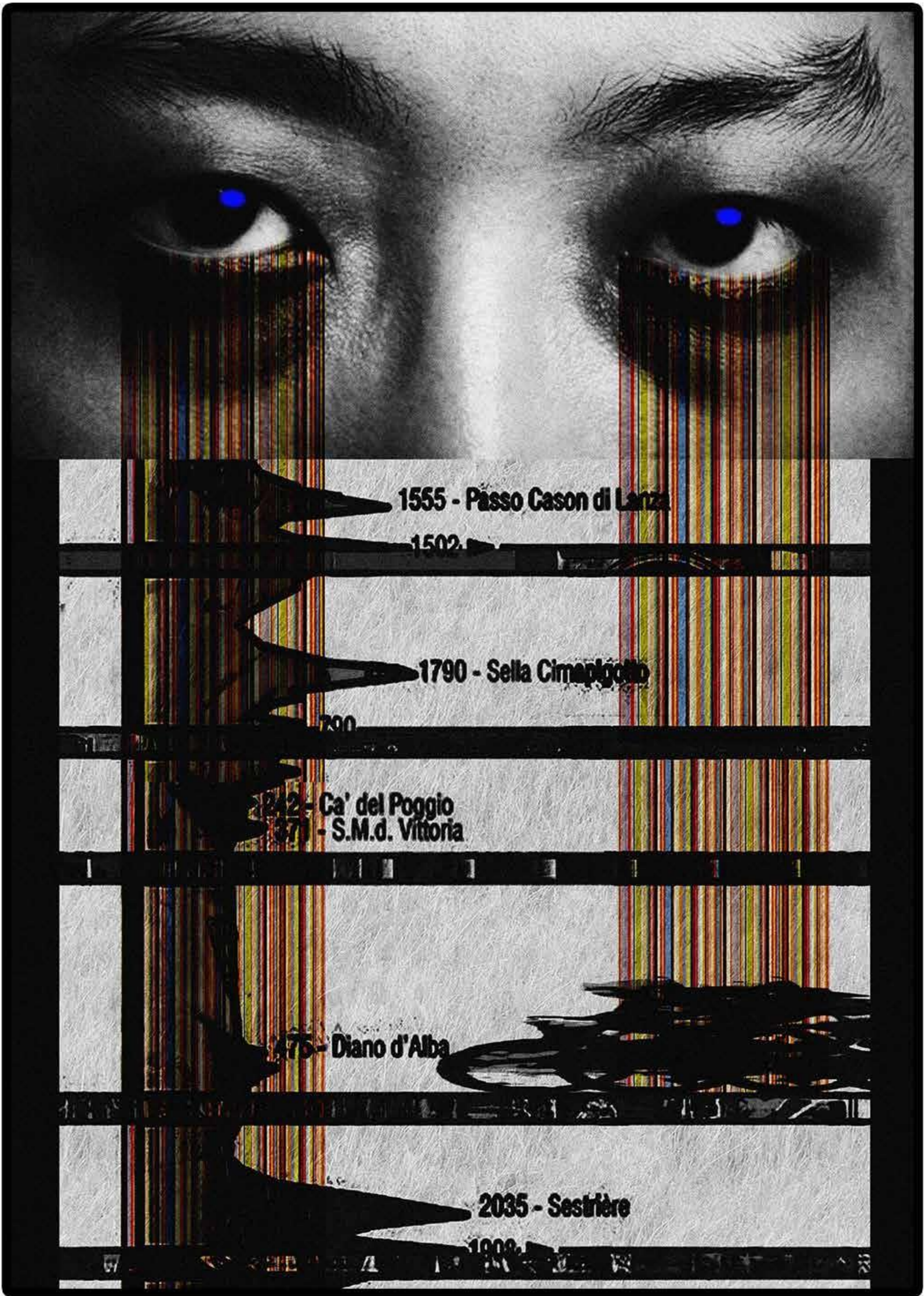
[cycling jersey of the first climber of the Giro d'Italia competition]

[maillot du premier grimpeur de la
compétition cycliste Giro d'Italia]

Digital collage

This project is inspired by Paul Smith's passion for cycling. Our creativity lets our obsessions flow through, which blend together to form a powerful visual identity. Sometimes you have to step aside, to come back with a new eye, and patiently accept this long process, going through the stages one after the other. If you can see tears, I see a face marked by his experience, the portrait of a facet of Paul Smith, iconic creator, but also an insatiable mountain climber.

Ce projet est inspiré par la passion de Paul Smith pour le cyclisme. Notre créativité laisse transpirer nos obsessions, qui se mélangent pour former une identité visuelle puissante. Parfois, il faut faire un pas de côté, pour revenir avec un œil nouveau, et accepter patiemment ce long processus, en franchissant les étapes les unes après les autres. Si on peut voir des larmes, je vois un visage marqué par son expérience, le portrait d'une facette de Paul Smith, créateur iconique, mais aussi insatiable grimpeur de cols.

1555 - Passo Cason di Lanza

1502

1790 - Sella Cimapiotto

1790

2242 - Ca' del Poggio
1371 - S.M.d. Vittoria

1475 - Diano d'Alba

2035 - Sestriere

1000

Elena Gandolfi

Where roads lead

Materials: Paper

Technique: Cutting, scanning, digital manipulation

A map can always lead somewhere if one can read through it. The reading however is not unequivocal. Lines in a map are commonly identified as roads, yet they could cease to be such, and go back to being simply lines. They can become objects, forms, and people. Real or fictitious. Not very far from the works of Picasso, for example when he decided that a saddle and handlebar could be the head of a bull. Roads always lead somewhere, even without being able to distinguish north from south.

Une carte peut toujours mener quelque part si on peut la lire. Sa lecture n'est cependant pas univoque. Les lignes sur une carte sont généralement identifiées comme des routes, mais elles pourraient cesser de l'être et redevenir de simples lignes. Elles peuvent devenir des objets, des formes et des personnes. Réels ou fictifs. Pas très loin des œuvres de Picasso, par exemple lorsqu'il a décidé qu'une selle et un guidon pouvaient être une tête de taureau. Les routes mènent toujours quelque part, même quand on ne peut distinguer le nord du sud.

Emilia Miranda Idiens

Built With Rhythm

Mixed paper, magazine cut-outs, glue, digital retouching

Inspired by Paul Smith's love of architecture, this collage pays homage to the Bauhaus school of design and Carlo Scarpa, two of Paul Smith's major influences. It explores form and construction from the earliest stages of drafting. It was built with clippings from an architecture magazine from the 1950s. The act of building can exist in several forms: architecture, fashion, collage. "In fact, designing an architectural project is a bit like designing a jacket: you have to find the right balance." Paul Smith

Inspiré par l'amour de Paul Smith pour l'architecture, ce collage rend hommage à l'école de design du Bauhaus et à Carlo Scarpa, deux des influences majeures de Paul Smith. Il explore la forme et la construction dès les premières étapes de la création. Il a été construit avec des extraits d'un magazine d'architecture des années 1950. L'acte de construire peut exister sous plusieurs formes : architecture, mode, collage. "En fait, concevoir un projet architectural, c'est un peu comme concevoir une veste : il faut trouver le juste équilibre." Paul Smith

Laura Sánchez Massaneda

Conversations

List of materials used:

Handmade paper

Painter's tape

Glue

Sewing threads

Old French magazines

Dried flowers

Old stamps

This collage is a visual dialogue between the world of Paul Smith and my perceptions. The upper part of the image represents my own interpretations, the girl in the center of the composition embodies curiosity as well as the link between two realities, while the lower part, made of colored threads and printed stamps, symbolizes the universe of Paul Smith. This piece is the culmination of manual experimentation so that the human being is at the heart of creation.

Ce collage est un dialogue visuel entre le monde de Paul Smith et mes perceptions. La partie supérieure de l'image représente mes propres interprétations, la jeune fille au centre de la composition incarne la curiosité ainsi que le lien entre deux réalités, tandis que la partie inférieure, faite de fils colorés et de tampons imprimés, symbolise l'univers de Paul Smith. Cette pièce est l'aboutissement d'expérimentations manuelles afin que l'humain soit au cœur de la création.

Lou Cohen

Regarde moi

Digital collage
Collage digital

By collecting images buried in my computer and mixing them with my research on Paul Smith, I rediscovered the concept of chance. This is the first creative project for which I gave myself no constraints and I was able to freely experiment, start over, replace, add, without limits. It is a meeting between body, art and movement; a composition game. By creating an association of images in a graphic way, I wanted them to communicate, to respond to each other, to have a visual conversation.

En récoltant des images enfouies dans mon ordinateur et en les mélangeant à mes recherches sur Paul Smith, j'ai redécouvert le concept de hasard. C'est le premier projet créatif pour lequel je ne me suis donné aucune contrainte et j'ai pu librement expérimenter, recommencer, remplacer, ajouter, sans limites. C'est un rendez-vous entre le corps, l'art et le mouvement ; un jeu de composition. En créant une association d'images de manière graphique, je voulais qu'elles communiquent, qu'elles se répondent, qu'elles aient une conversation visuelle.

Mathieu Vercruysse

The Immersive Stripes

Materials used to make this image:

Paper

Foam board

Glue

Cutter

Pencil

Ruler

“Colour is three-dimensional and so by creating the stripes by hand you can see the colours at their most vivid.” Paul Smith

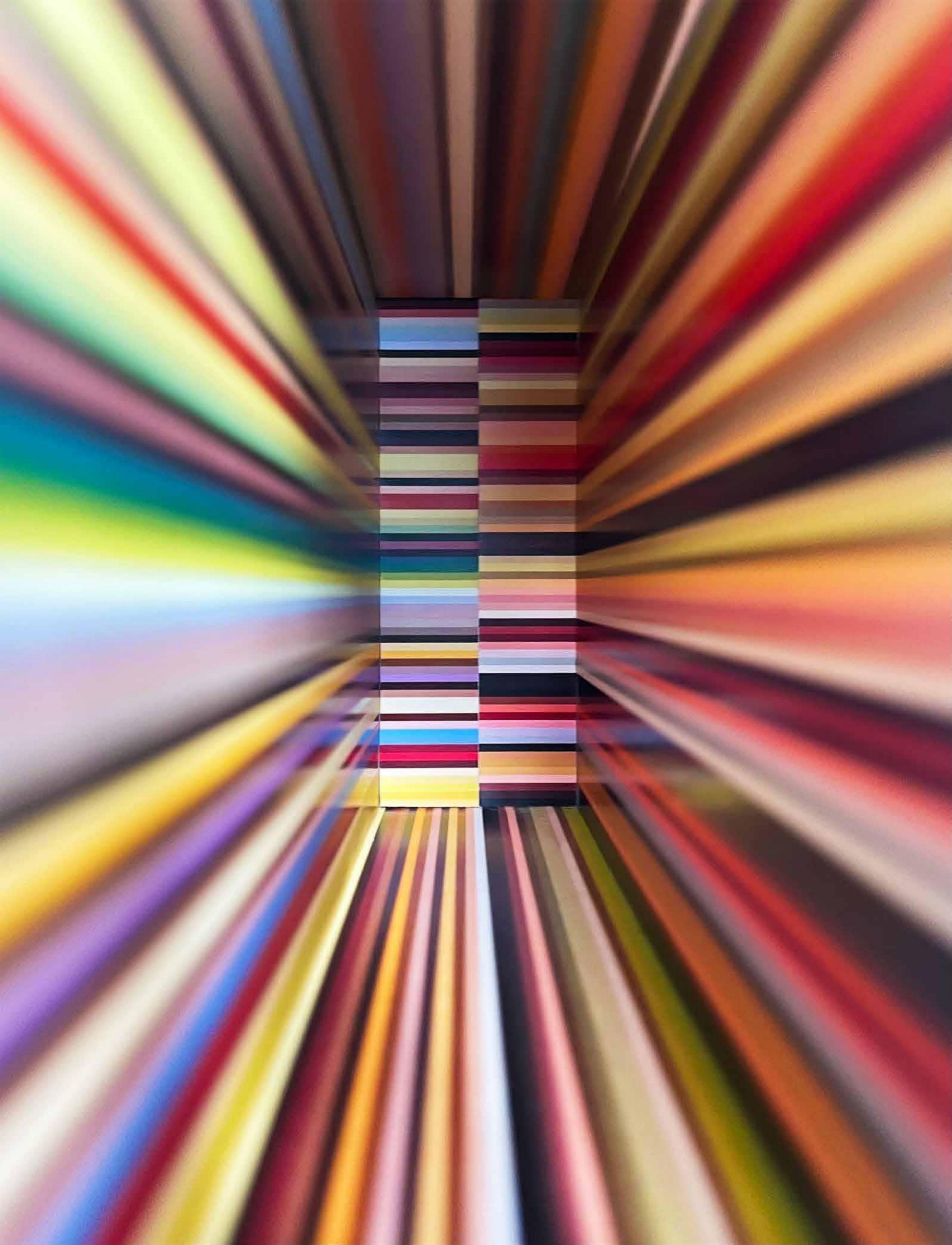
This quote inspired my collage. The stripes are iconic but you haven't seen them in three-dimensional form.

Thanks to my background in architecture, I often think in a spatial form, so I made a 3D model with the stripes inside.

The narrowness of the hallway and the intensity of the condensed stripes create the optical illusion of being pulled into another dimension, which makes it an immersive experience.

“La couleur est en trois dimensions. En créant des rayures à la main, vous pourrez voir les plus vives couleurs.” Paul Smith

Cette citation a inspiré mon collage. Ses rayures sont emblématiques mais vous ne les avez pas vues sous une forme tridimensionnelle. Grâce à ma formation en architecture, je pense souvent sous une forme spatiale, j'ai donc créé un modèle 3D avec les rayures à l'intérieur. L'étroitesse du couloir et l'intensité des rayures condensées créent l'illusion d'optique d'être entraîné dans une autre dimension.

Nina Olivier

Where's Paul?

Materials & techniques used:

Coloured & striped magazine sheets carefully selected,
then cut by hand with a cutting knife and a ruler

Mirrored paper

Cardboard

Glue

You would not immediately associate simplicity with the absolute madness that is in fact a creative masterminds' office. Paul Smith keeps every object he receives stored in his office.

This results in the humorous view of the man almost being swallowed by the overload of information. The contrast with the calm philosophy of his creation and the complete opposite way of how his brain works is visualised by this collage, in which books transform into colourful lines, all collected from magazines, cut by hand and glued together.

Can you find Paul?

Vous n'associez probablement pas la simplicité à la folie absolue qui habite le bureau des créatifs. Paul Smith y conserve chaque objet reçu. De façon humoristique, l'homme semble avoir été avalé par la somme d'informations qui l'entoure. Le contraste entre la philosophie calme de sa création et le fonctionnement complexe de son cerveau est mis en avant par ce collage, dans lequel des livres se transforment en lignes colorées, collectées dans des magazines, découpées à la main et collées ensemble. Pourrez-vous trouver Paul?

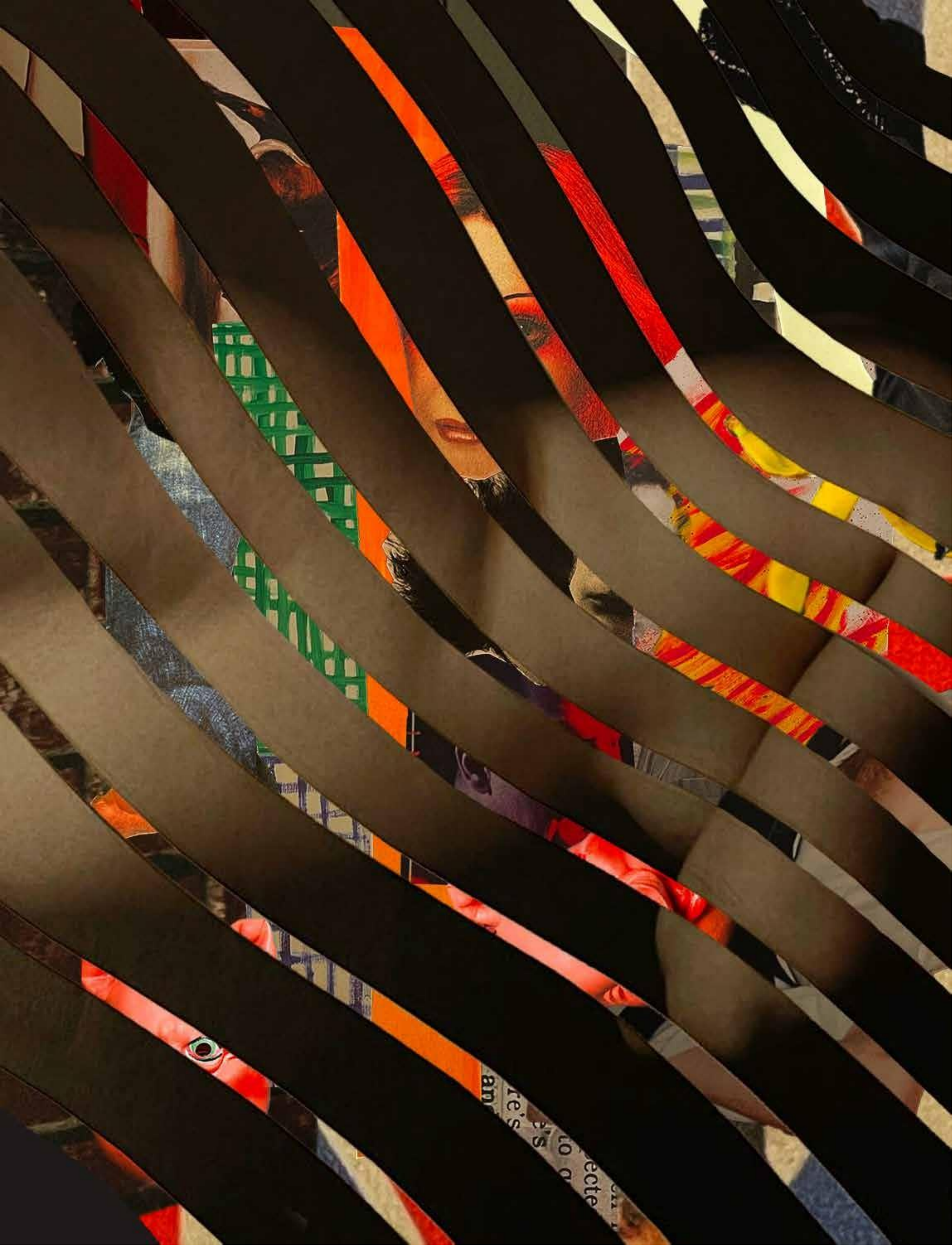
Samuel Benmoussa

Mr Bean walks down Savile Row

Techniques: Paper collage, digital collage, drawing, cutting
Materials: Magazines, books, look books.

Paul Smith defines his creation as a mix between Mr Bean and Savile Row, very London references. The contrast between precision tailoring and popular English humor was my starting point for this collage project. I wanted to explore the idea of layers, from subcultures to aristocracy, through the use of different mediums—paper, drawing, analog and digital collage. Under a graceful, voluptuous, precise body, are hidden but also very present colors, parties, fun and Pop art.

Paul Smith définit sa création comme un mix entre Mr Bean et Savile Row, des références très londoniennes. Le contraste entre la précision du tailoring et l'humour populaire anglais a été mon point de départ pour ce projet de collage. Je voulais explorer l'idée de couches, des sous-cultures à l'aristocratie, à travers l'utilisation de différents médiums - papier, dessin, collage analogique et numérique. Sous un corps gracieux, voluptueux, précis, sont cachés et tout à la fois très présents couleurs, fêtes, divertissement et Pop art.

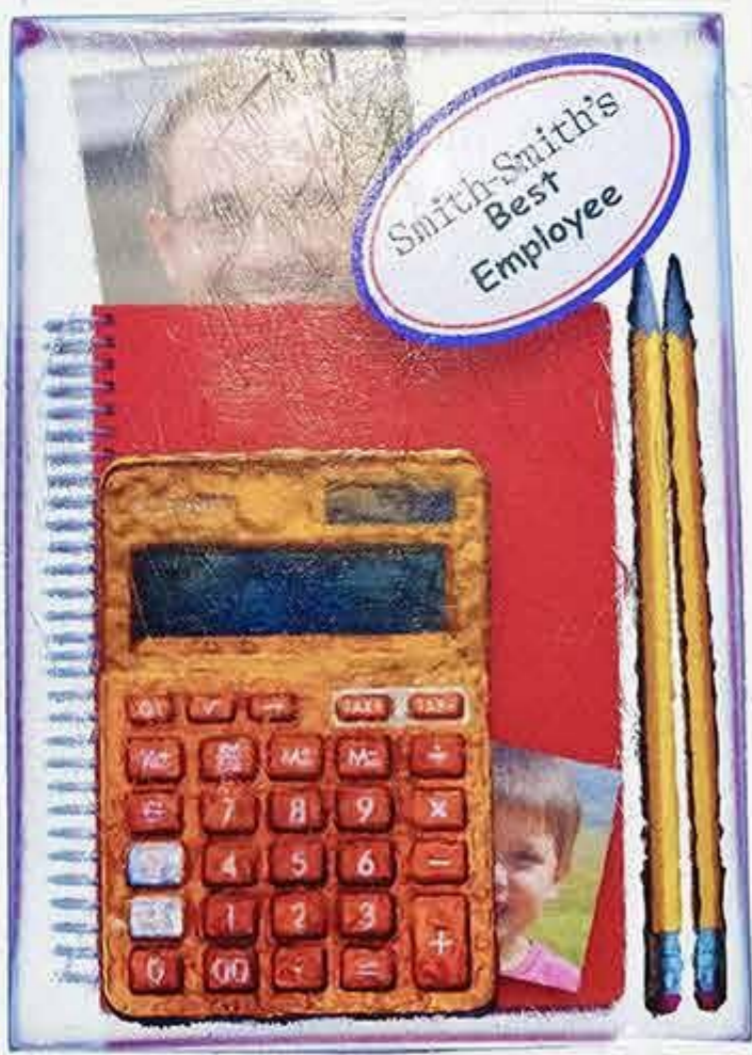
Ugo Massei

Archive 01

Photogrammetry & 3D Design

This work illustrates the desire to represent various archetypes of people, in the form of small bags of different aspects. The use of photogrammetry allows the transformation of ordinary objects into organic materials that can be deformed. The texture, the shade, the opacity or even the way of composing the sachets makes it possible to imagine a unique psyche, to put a face on common objects which, once brought together, create a whole. Archive 01 offers moving portraits, with which everyone can decide to identify.

Cette œuvre illustre la volonté de représenter divers archétypes de personnes, sous la forme de sachets de différents aspects. L'usage de la photogrammétrie permet la transformation d'objets ordinaires en matériaux organiques pouvant être déformés. La texture, la teinte, l'opacité ou encore la manière de composer les sachets permet d'imaginer une psyché unique, de poser un visage sur des objets communs qui, une fois rassemblés, créent un tout. Archive 01 propose des portraits mouvants, auxquels chacun peut décider de s'identifier.

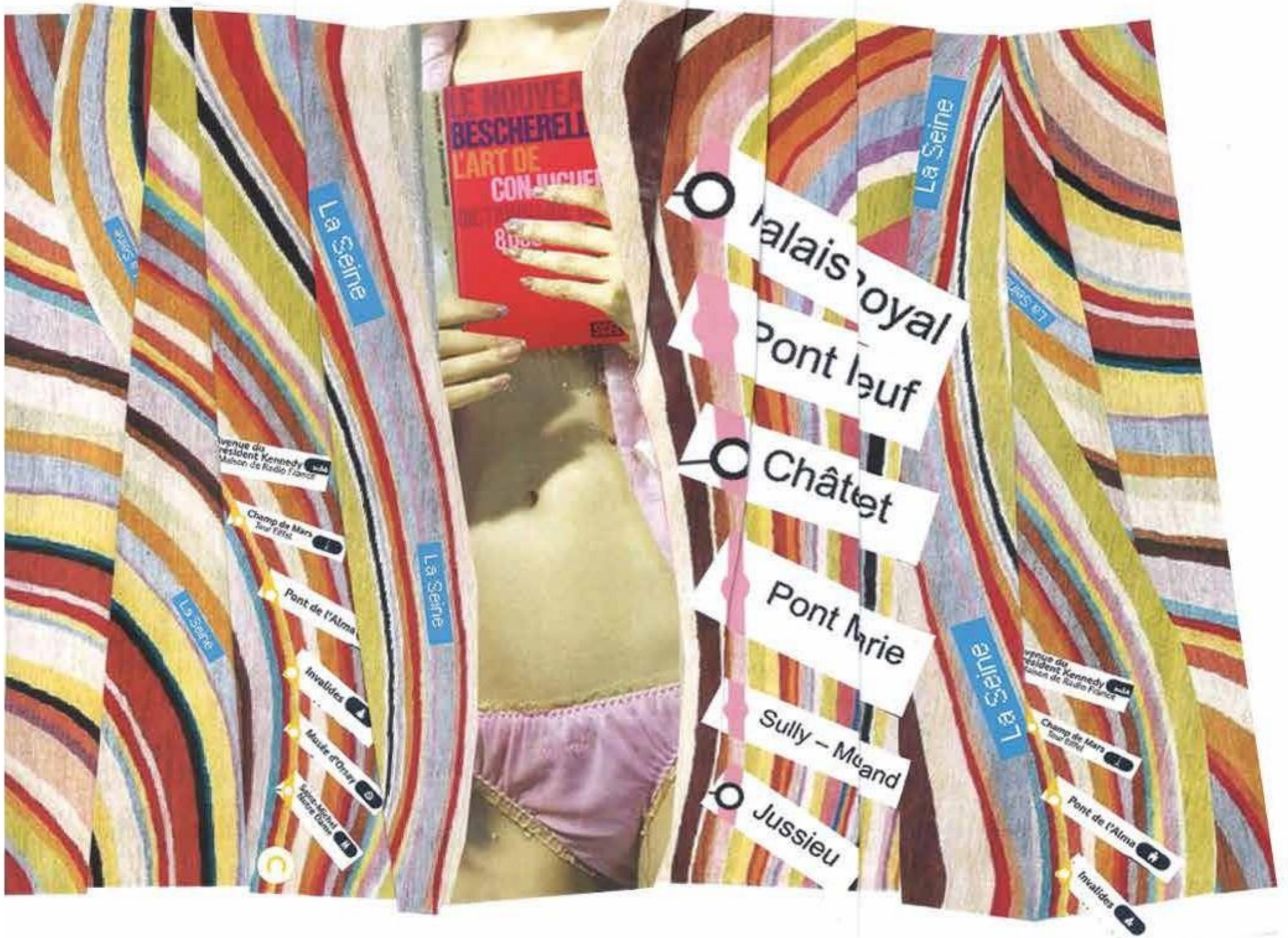
Victoria Prieto

Télétravail à Paris

Digital and handmade collage, folded and glued with tape

Arriving from Argentina and working from home, I wondered how things should be, and tried to find answers in the 35 tabs I had open on my screen. A friend once told me that “the difference between reality and virtuality is the same difference between putting a Youtube video with rain sounds and the real rain behind the window”. Simple things are often underestimated and Paul Smith is right: “Inspiration can be found in anything”, especially in dictionaries and subways.

Arrivée d'Argentine et télétravaillant, je me suis interrogée sur la façon dont les choses devraient être et j'ai essayé de trouver des réponses dans les 35 onglets ouverts sur mon écran. Un ami m'a dit une fois que « la différence entre la réalité et la virtualité est la même qu'entre mettre une vidéo Youtube avec des bruits de pluie et la vraie pluie derrière la fenêtre ». Les choses simples sont souvent sous-estimées, Paul Smith a raison, « l'inspiration peut être trouvée dans n'importe quoi », en particulier les dictionnaires et les métros.

Nicharee Wiwatcharoenkul

The Odyssey

Vintage papers, physical and digital collage

Inspired by the phrase “Paul Smith is a collector”, this series of collages shows vintage elements discovered in Parisian flea markets and represents them through the silhouette of everyday objects used today in all parts of the world. As Paul Smith has always surrounded himself with the many objects in his collection and has also collaborated with many artists, these series of posters could be presented all over the world, from London to Paris, via Tokyo.

Inspirée par la phrase “Paul Smith est un collectionneur”, cette série de collages montre des éléments vintage découverts dans des marchés aux puces parisiens et les représente à travers la silhouette d’objets du quotidien utilisés aujourd’hui dans toutes les parties du monde. Comme Paul Smith s’est toujours entouré des nombreux objets de sa collection et a également collaboré avec de nombreux artistes, ces séries d’affiches pourraient être présentées dans le monde entier, de Londres à Paris, en passant par Tokyo.

TRAY SERIES

01

TRAY SERIES

02

TRAY SERIES

03

MUG SERIES

01

MUG SERIES

02

MUG SERIES

03

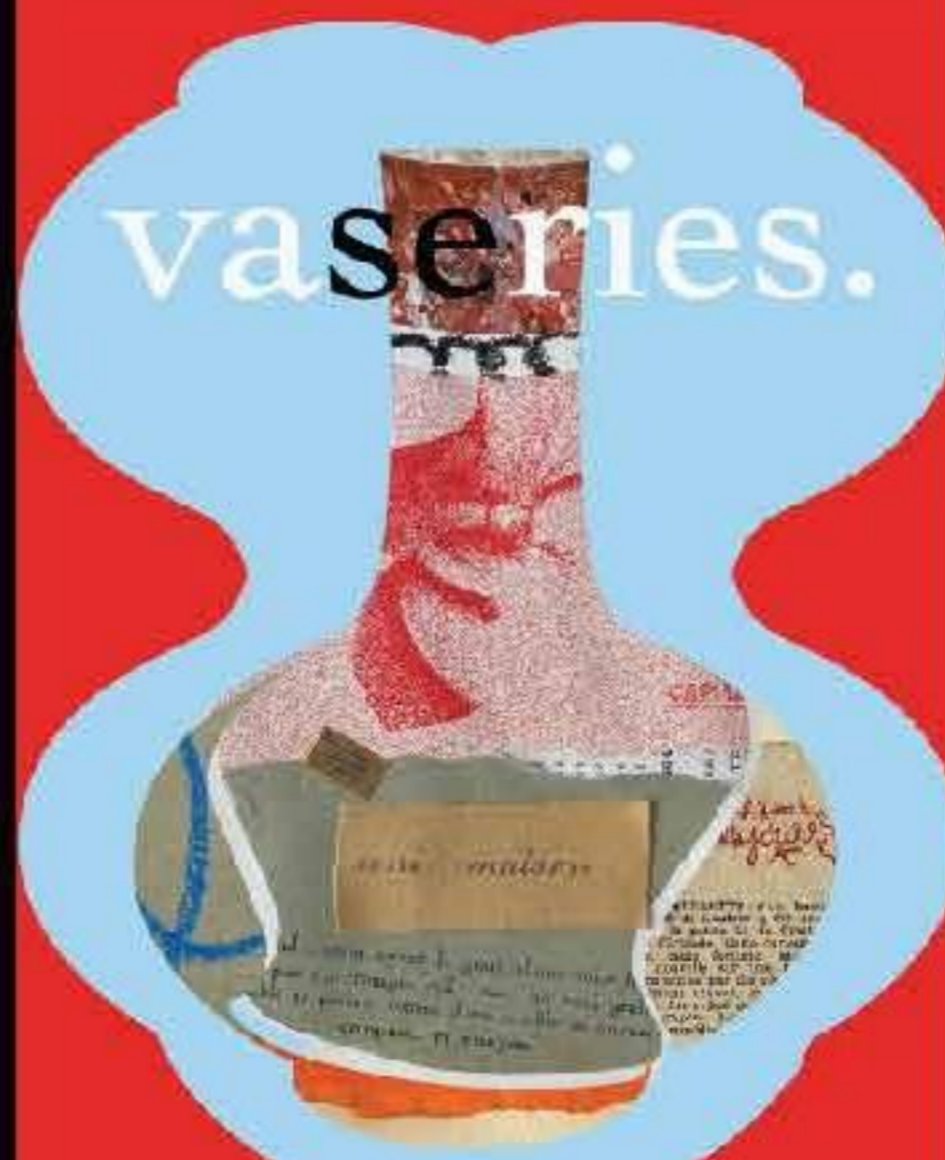

vaseries.

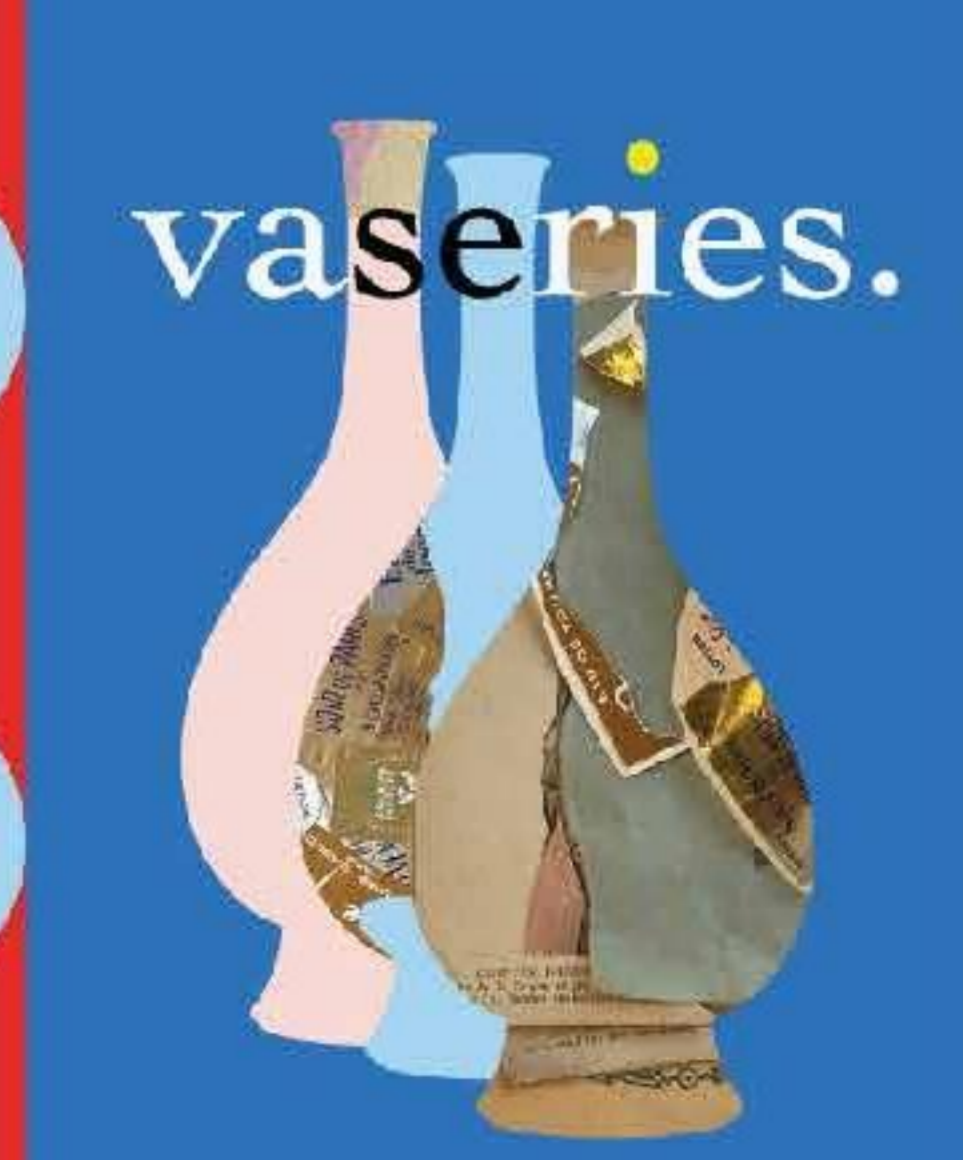
01

vaseries.

02

vaseries.

03

Yujin Choi

Everywhere

Materials and technique: Paper, copy machine, scanner, scissors, glue, computer, cut and paste

Can time and place be separated?

In reality, I can only see your face in one direction at a time.

However, cubism shows several points of view simultaneously in the same plane.

This radical method suggests that the world we see may be different at different times.

The movie that inspired me is Interstellar. A man transcends time and space through the tesseract [a space object including time] and frees himself.

The collage made of lines and incidents translates the idea that the imagination can go anywhere and anytime.

Le temps et le lieu peuvent-ils être séparés ?

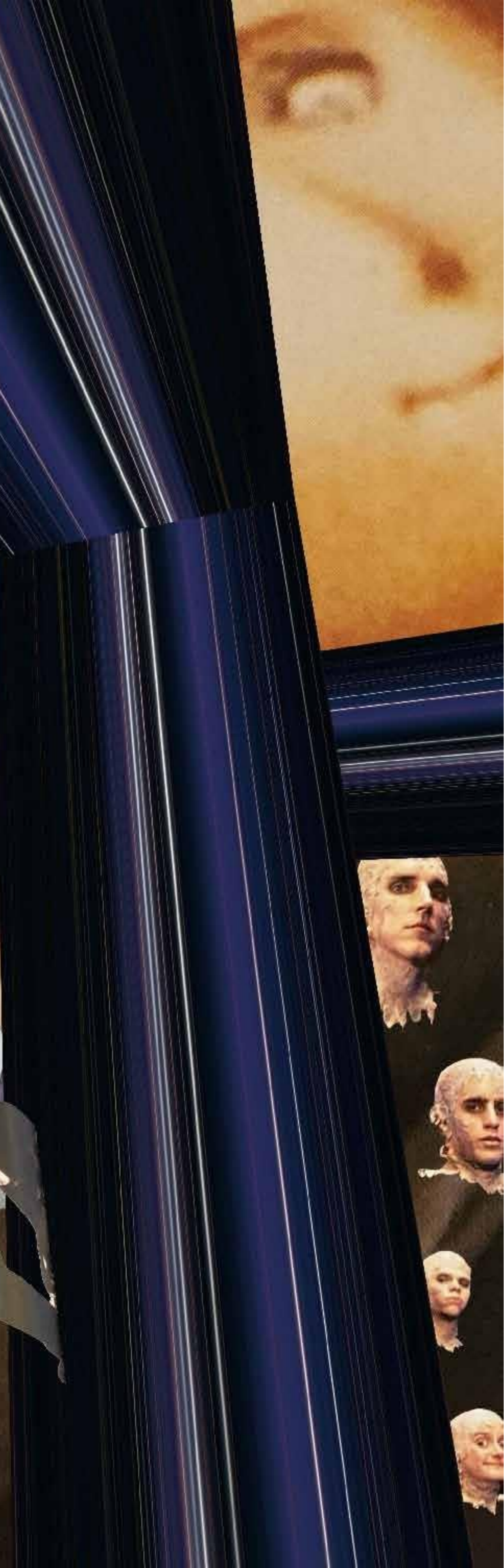
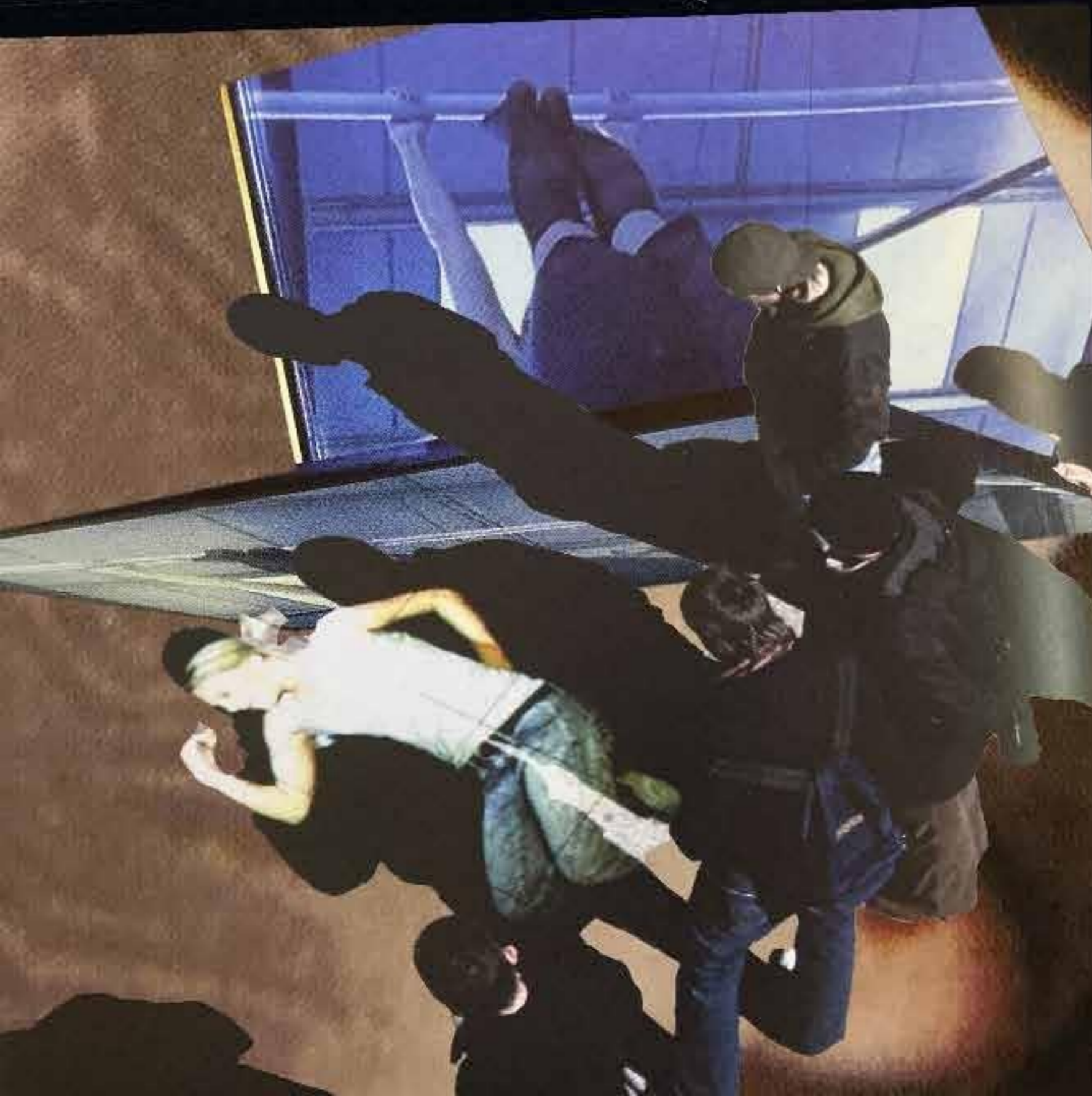
Je ne peux voir votre visage que dans une direction à la fois.

Cependant, le cubisme montre plusieurs points de vue simultanément dans un même plan.

Cette méthode radicale suggère que le monde que nous voyons peut être différent à différents moments.

Le film qui m'a inspiré est Interstellar. Un homme transcende le temps et l'espace à travers le tesseract [un objet spatial incluant le temps] et se libère.

Le collage, fait de lignes et d'incidents traduit l'idée que l'imagination peut aller n'importe où et n'importe quand.

Zdeněk Holeček

The Invention

Paper collage

The collage was created using images from ELLE magazine, September 1967. The fashion story, giving us a report from the Canadian EXPO 67 through the lens of Helmut Newton, is being mixed with advertising images of its time. A celebration of innovation and culture.

Inspired by Paul Smith, the structure of the image pays homage to the iconic striped pattern, running around a central orbit, carrying a clothing tag.

Ce collage a été créé à partir d'images d'un magazine ELLE de septembre 1967. La série photo signée Helmut Newton, au sein de l'Exposition universelle de 1967, est mélangée avec des images publicitaires de cette époque. C'est une célébration de l'innovation et de la culture.

Inspirée par Paul Smith, la structure de l'image rend hommage au motif à rayures emblématique, tournant autour d'une orbite centrale.

NOS MODELES DANS VOTRE VILLE

