

musée mobile

Dossier d'Accompagnement Pédagogique à destination des Enseignants du premier degré

Dossier réalisé par Sandrine Cormault, historienne d'art, spécialisée en art contemporain et médiation jeune public

(DAPE)

OEUVRES IN SITU, INSTALLATIONS

<i>Déplié ça va mieux</i> de Daniel Buren (2010)	4
<i>Lace Lift</i> de Nari Ward (2011)	5
<i>Untitled</i> de James Turrell (2011)	6
<i>Flying a Flag</i> de Lawrence Weiner (2015)	7

SCULPTURES

<i>Red Rabbit</i> de Paul McCarthy (2011)	9
<i>Baisers#1</i> de Ghada Amer (2011)	10

PHOTOGRAPHIE ET PHOTO COLLAGE

<i>Immagine</i> de Maurizio Cattelan (2011)	11
<i>Six Dogs jumping (which children watching)</i> de John Baldessari (2012)	12

PEINTURE

<i>The Garden of Delights and Colors</i> d'Ida Tursic et Wilfried Mille (2015)	13
---	----

DESIGN

<i>Doudoucho Show</i> de Florence Doléac (2011)	15
---	----

VIDÉOS

<i>Companions</i> d'Eija Liisa Ahtila (2011)	16
<i>Zoodrama</i> de Pierre Huygue (2011)	17
<i>Melt</i> de Farhad Moshiri (2011)	18
<i>Kayak</i> de Roman Signer (1989)	19

GLOSSAIRE	20
------------------	----

Le Musée Mobile regroupe en son sein quatorze œuvres d'artistes contemporains de renom, qui ont tous répondu présents à la réalisation de ce projet original. Chacun dans sa production et sa démarche créative est le reflet de la diversité de l'art actuel : peinture, sculpture, photographie, installation, vidéo, design.

Le MuMo est un outil pour donner envie aux enfants de découvrir de nouveaux artistes, de fréquenter des musées, anciens comme récents et de développer leur imagination, leur curiosité, leur créativité et leur identité.

Cela est possible grâce à une pédagogie particulière. L'espace du MuMo n'est accessible qu'aux enfants de 6 à 12 ans, tout a été spécialement conçu pour eux : une petite échelle extérieure pour se placer à hauteur de l'œuvre de Maurizio Cattelan ; un siège Eames à leur taille pour contempler l'œuvre de James Turrell ; des poufs moelleux de Florence Doléac pour regarder les vidéos... Les enfants peuvent déambuler à leur guise dans le MuMo, toucher certaines œuvres, échanger leurs impressions en direct et laisser leur imagination vagabonder.

Mais la magie opère vraiment si les adultes (les enseignants, les conseillers pédagogiques, les médiateurs culturels, etc.) ne leur dévoilent rien avant leur entrée dans le camion rouge et blanc. Le voyage peut alors commencer dans le monde extraordinaire, coloré, étrange et drôle aussi de l'art contemporain.

Dans le déroulé ci-après, chacune des œuvres du Musée Mobile va vous être présentée en fonction du médium qui la caractérise et du parcours de l'artiste ; des œuvres similaires de ce même artiste et d'autres créateurs vous seront suggérées, ainsi que des pistes d'ateliers que vous pourrez expérimenter avec vos élèves avant ou après la visite du MuMo.

La définition des mots insérés dans un disque rouge en début de page ou d'une * est disponible dans le glossaire qui se trouve p.18

NB : pour des questions de droits de reproduction et de droits d'auteurs, nous n'avons pas reproduit en images les œuvres citées tout au long du document, hormis celles du MuMo. Vous trouverez de nombreux liens qui vous permettront de les découvrir sur internet. Merci de votre compréhension.

Déplié ça va mieux

de Daniel Buren (2010)

«Ce projet est généreux et intelligent. Apprendre à regarder est aussi important qu'apprendre à lire et à écrire» – Daniel Buren

L'œuvre de Daniel Buren se déploie sur toute la surface du camion, créé par l'artiste et architecte américain Adam Kalkin. L'alternance des bandes peintes en blanc et rouge vifs rendent la semi-remorque attractive et visible de très loin.

POINT BIOGRAPHIQUE

Daniel Buren, né en 1938, est un artiste français mondialement connu pour ses installations, souvent monumentales, toujours réalisées à partir de bandes verticales colorées, toutes de la même largeur (8,70cm). Elles sont comme sa signature dans l'espace où il est invité à créer. En réaction à l'art traditionnel, il a voulu créer des formes plastiques très simples. Ainsi il réalisa ses premières œuvres à partir de bandes de tissu industriel. Il a fait partie du groupe BMPT (1966-67), un collectif d'artistes qui souhaitaient créer un art sans message ni émotion particulière. Ils revendiquaient au contraire la répétition de motifs peints choisis, des bandes verticales ou horizontales de couleurs, des cercles noirs sur fond blanc. Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier et Niele Toroni ont quelque peu perturbé le public de la Ve Biennale de Paris (salon de la Jeune Peinture) en 1967 par leur démarche subversive !

C'est Daniel Buren qui lance en 1965 le concept d'installation, il est le père de l'œuvre in situ : voulant sortir l'art du musée pour le montrer dans la rue (sur les palissades, les fenêtres, les bâtiments, etc.), il crée des bandes de couleurs alternées qui deviennent un outil visuel. Celui-ci lui permet de souligner ou de critiquer l'environnement dans lequel il intervient. L'artiste nous permet ainsi de percevoir différemment ce qui nous entoure au quotidien. A la fin de son intervention, il détruit souvent le matériau de son œuvre. On lui commande néanmoins aujourd'hui de plus en plus d'œuvres pérennes destinées à des espaces publics.

Buren est heureux de participer au projet du MuMo car, selon lui, « se laisser émerveiller par le monde qui nous entoure, c'est utile tout au long de sa vie ».

SÉLECTION D'ŒUVRES

Son œuvre pérenne la plus célèbre et la plus polémique est l'ensemble des deux plateaux du jardin du Palais Royal, à Paris (1986), formé de 260 colonnes de marbre blanc zébré de noir. Pour plus d'informations : <http://www.ina.fr/video/CAB86008177/buren-au-palais-royal-video.html> http://fr.wikipedia.org/wiki/Colonnes_de_Buren <http://archeologue.over-blog.com/article-les-colonnes-de-buren-retrouvent-leur-eclat-43235364.html>

Autres œuvres de Daniel Buren : Cabanes en bois et Plexiglas colorés (effet de transparence comme des vitraux) : **Ex** *Excentrique(s)*, installation monumentale sous la verrière du Grand Palais, Monumenta 2012, Paris **Ex** Installation in situ permanente au MACRO, musée d'art contemporain de Rome **Ex** Exposition de Daniel Buren «*Défini Fini Infini, Travaux in situ*», jusqu'au 31 octobre 2014, au MAMO, Centre d'art de la Cité Radieuse, à Marseille. Un dialogue de l'artiste avec l'architecture de Le Corbusier : <http://mamo.fr/expositions/defini-fini-infini-travaux-in-situ-daniel-buren/> Pour plus d'informations, consulter le site officiel de l'artiste : <http://www.danielburen.com>

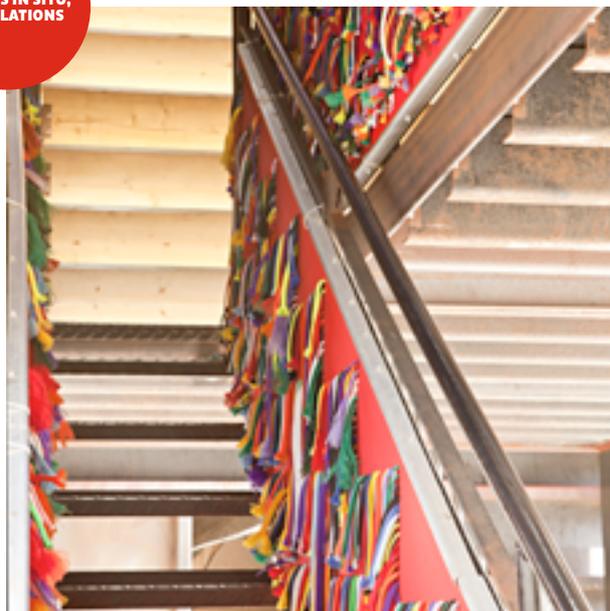
Famille d'artistes / Thème de l'intervention dans l'espace public, des jeux de lignes et de couleurs : **Christo et Jeanne-Claude** : emballages du Pont-Neuf à Paris (1975-85) et du Reichstag à Berlin (1971-1995) : Site officiel : <http://christojeanneclaude.net/> / **Felice Varini** : intervention sur les toits de Salon-de-Provence, pour Marseille Capitale culturelle européenne, 2013 **Ex** *Quatre points de vue, terrasse n°1* (1988), œuvre in situ, Villa Arson, Nice. Site officiel : <http://www.varini.org/> / **François Morellet** : utilisation de formes simples, géométriques, de couleurs primaires dans ses installations : <http://francoismorellet.wordpress.com/> / **Le Corbusier** : Cet architecte, urbaniste et designer français (1887-1965) est un représentant majeur de l'architecture moderne, rattaché au mouvement du Brutalisme. Pour la Cité Radieuse à Marseille, il utilise des couleurs primaires et des formes géométriques dans la construction de l'unité d'habitation : <http://www.marseille-citeradieuse.org/> / **Piet Mondrian** (1872-1944) : peintre néerlandais pionnier de l'abstraction. Il créait des compositions très sobres, formées d'un réseau de lignes et de couleurs primaires, inspirées de rythmes musicaux. **Ex** *New York City*, 1942 (musée national d'art moderne, centre Georges Pompidou, Paris) **Ex** *Composition n°1 avec rouge et bleu*, 1931 (musée Thyssen-Bornemisza, Madrid). Consulter le dossier pédagogique du Centre Pompidou, exposition Mondrian - De Stijl, du 1er décembre au 21 mars 2011 : <http://www.centrepompidou.fr>

PISTES DE TRAVAIL EN CLASSE

1. Le monde du cirque, des spectacles ambulants (évoqués par le camion décoré de bandes colorées) : Raconter aux enfants une histoire de forains, leur vie itinérante, le voyage, leurs rencontres, etc. Créer ensuite un petit spectacle : imaginer et écrire l'histoire avec les enfants, la raconter avec des peluches ou des marionnettes confectionnées par eux. Thème : voyage libre ou contraint, quelle différence ?

2. Le marchand de tissus : aller au marché ou dans une mercerie avec les enfants, observer la diversité des tissus (motifs, matière, taille, etc.) ; en acheter quelques-uns afin de mettre en valeur un espace connu de tous à l'école en l'habillant de tissus (cf. démarche de Christo). En faire un espace de jeux ou de repos, là où l'on se raconte ses secrets !

3. Ma maison imaginaire : proposer aux enfants, seul ou à plusieurs, de construire leur maison imaginaire, à partir de formes géométriques simples, des couleurs primaires et une touche de fantaisie. S'inspirer des œuvres de Mondrian et de Le Corbusier. A réaliser en dessin, collage, peinture ou en sculpture-installation (avec des volumes de jeux et des tissus de couleur). Les enfants pourront écrire eux-mêmes les règles de ce nouveau lieu de vie.

Lace Lift de Nari Ward (2011)

«Ce que l'art peut apporter aux plus jeunes ? Je pense que c'est important pour les enfants d'observer les choses qu'ils connaissent, et de les voir se transformer en quelque chose d'autre, par leur imagination» – Nari Ward

S'adaptant précisément aux dimensions intérieures du MuMo, Nari Ward a réalisé une installation multicolore habillant l'escalier donnant accès à l'étage du camion. Elle a été conçue à partir de milliers de lacets que l'artiste a récoltés dans la rue, dans les cartons de magasins, chez ses amis, etc. Tous ces fils de couleurs suspendus forment une haie d'honneur pour les enfants, curieux de continuer la visite du MuMo. Tout en montant les marches, ils peuvent les admirer, les toucher, les caresser de la main comme des cheveux, des guirlandes de fête !

POINT BIOGRAPHIQUE

Nari Ward est né en 1963 à St. Andrews en Jamaïque. Vivant et travaillant à New York, il conçoit ses œuvres à partir d'objets du quotidien trouvés dans la rue. Il explore des thèmes liés à la culture de la consommation, à la pauvreté, aux traditions et rituels des multiples communautés vivant dans *Big Apple*. Exposé dans les plus grands musées et biennales internationales (New York Whitney Biennale, Documenta XI de Kassel, fondation Guggenheim, etc.), Nari Ward produit des installations de dimension narrative, souvent monumentales, à travers lesquelles il s'amuse de ou bien critique notre société actuelle.

SÉLECTION D'ŒUVRES

Interview de Nari Ward très bien faite, suite à son exposition en 2013 au château de Blandy-les-Tours (77) : http://wn.com/interview_de_nari_ward. Autres œuvres visibles sur son site officiel : <http://www.nariardstudio.com>

Famille d'artistes / Thème de l'utilisation d'objets du quotidien, de matériaux recyclés : Barthélémy Togo, artiste camerounais né en 1967. Site officiel : <http://www.barthelemytogo.com>. Certaines de ses œuvres sont présentes dans les collections du musée de l'Histoire de l'Immigration, à Paris. L'artiste explique lui-même ses œuvres (en vidéo) : [ex Road for exile et Climbing down](#). Consulter le site du musée, à l'onglet collections : <http://www.histoire-immigration.fr> / **Enrica Borghi,**

artiste italienne née en 1966. Site officiel : <http://enricaborghi.com> Voir, dans la catégorie «Plastic Clothes», ses œuvres *Grande soirée* et *Regina*, issues des collections du MAMAC de Nice. Il s'agit de robes conçues à partir de bouteilles de plastique blanc ou bleu / **Joana Vasconcelos,** artiste portugaise née en 1971. Elle produit des œuvres monumentales, souvent à partir d'objets du quotidien, liés à l'univers des femmes, à travers la pratique des techniques artisanales traditionnelles (crochet, dentelle, patchwork). [ex Black Independent Heart, 2006](#). Collection MUSAC, Musée d'Art Contemporain de Castille et León, León (Espagne) : <http://musac.es/#coleccion/obra?id=1117> [ex Exposition au château de Versailles, 2012](#) : <http://www.vasconcelosversailles.com> [ex Mary Poppins, 2010](#) (patchwork géant) ; *Marylin*, 2011 (escarpins géants conçus à partir de casseroles et couvercles en acier inoxydable) ; *Gardes*, 2012 (lions et socles en marbre, recouverts de dentelle blanche au crochet des Açores)

PISTES DE TRAVAIL EN CLASSE

Thématiques à aborder :

- le gaspillage quotidien dans notre société : des denrées alimentaires, des produits manufacturés souvent polluants (plastiques, sacs poubelle, cartouches d'encre, électroménager, etc.)
- le recyclage des déchets : démarche éco citoyenne
- la récupération : on peut créer des œuvres d'art à partir d'objets jetés, a priori devenus inutiles

Activités avec les enfants :

1. visiter la déchèterie du quartier, de la ville pour sensibiliser les enfants aux notions de consommation et de gaspillage, qui peuvent être enrayés par des gestes quotidiens faciles (acheter en juste quantité, trier les déchets, apporter les matériaux et objets recyclables à la déchèterie, etc.).

2. produire une installation monumentale simple : les enfants apportent une grande quantité de bouchons plastiques ; créer avec un nouveau chemin au sol ou bien marquer un passage important du lieu de vie scolaire. Inaugurer cette création par un buffet où toutes les denrées, non consommées, seront réutilisées pour créer une nouvelle œuvre ([ex](#) château en pain d'épices et chewing-gum) !

Untitled de James Turrell (2011)

« Mon médium est votre perception. J'organise la situation pour que vous agissiez en fonction de cette lumière » – James Turrell

James Turrell a réalisé pour le MuMo une installation lumineuse qui s'apparente à sa série *Bindu Shards*. Cette œuvre est de nature assez magique : les enfants y pénètrent chacun leur tour, s'assoient face à la lumière colorée et vivent une expérience sensorielle tout à fait unique. Si la sensation de claustrophobie est psychologique, est-ce que la perception de l'espace (ou du vide) peut être influencée par la lumière ? En fonction de sa couleur, une lumière peut angoisser, rassurer, réveiller, rendre heureux, triste, etc. Cette œuvre fascinante est à la croisée de l'installation et de la sculpture.

POINT BIOGRAPHIQUE

James Turrell, artiste américain né en 1959 à Los Angeles. De 1961 à 1965, il fait des études de psychologie à Pomona tout en s'intéressant à l'art. A partir de 1966, il propose des « environnements sensoriels » créés à partir de lumière projetée dans et autour d'espaces et de lieux. Il vit et travaille actuellement à Flagstaff, en Arizona. James Turrell utilise la présence tangible et physique du matériau lumière. En 1966, avec les *Projection Pieces*, il crée des perspectives, des angles à l'aide d'halogènes. En 1968 et 1969, avec les *Shallow Spaces Constructions*, la lumière placée derrière les murs change la géométrie des pièces. En 1977, il achète avec l'aide de la Fondation Dia le cratère Roden, un volcan éteint dans le désert de l'Arizona. Depuis, il multiplie les projets et les expériences autour de cet espace. Il imagine des chemins initiatiques à la rencontre de la lumière du soleil, de la lune et des étoiles. Il crée huit stations-observatoires dans un tunnel, lieu de méditation. Dans le même temps, il crée des tableaux, « peintures en trois dimensions » et des installations de lumière pour que « les gens sentent vraiment avec les yeux ».

SÉLECTION D'ŒUVRES

Autres œuvres de James Turrell : Site officiel : <http://jamesturrell.com> Exposition au Guggenheim Museum de New York, juin-septembre 2013 : <http://www.guggenheim.org/new-york/exhibitions/past/exhibit/4819>

Famille d'artistes / Thème de la lumière et de la couleur : La lumière a toujours été présente dans l'art ; nécessaire dans l'atelier, elle est

représentée en peinture ex Vermeer, Georges de La Tour ; le groupe des impressionnistes puis des pointillistes se sont inspirés de la diffraction de la lumière. Des études scientifiques de la fin du XIXe siècle ont permis une évolution de l'art vers l'abstraction. Dans les années 1960, on introduit la lumière comme matériau réel dans les œuvres d'art / **Dan Flavin**, artiste américain (1933-1996), est un des premiers à utiliser le néon dans ses sculptures. La lumière permet ainsi d'investir l'espace en trois dimensions, créant ainsi de véritables environnements dans lesquels le spectateur est intégré. Dans les années 1960-70, période d'éclatement, des pratiques artistiques (pop art, minimalisme), on fait aussi éclater les limites de l'œuvre. De là apparaît les mots « installation » ou « expérience à vivre » : le spectateur va y éprouver différentes émotions, grâce à des moyens techniques associant lumière, images et son. Plusieurs œuvres de Dan Flavin font partie de la collection de la famille Panza, à Varese (Italie) : elles sont présentées dans les espaces souterrains de la villa Panza : <http://www.fondoambiente.it/cosa-facciamo/Index.aspx?q=-villa-e-collezione-panza-bene-fai>. Dans votre moteur de recherche : « collection panza dan flavin » pour trouver des vues des salles. / **François Morellet**, artiste plasticien français né en 1926. Il produit des œuvres à partir de néons. Site officiel : <http://francoismorellet.wordpress.com/œuvres> / **Exposition Dynamo, un siècle de mouvement et de lumière dans l'art, 1913-2013**, au Grand Palais, Paris, 2013 : <http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/dynamo> ex œuvres lumineuses de Julio Le Parc, Carlos Cruz-Diez, F. Morellet, Stephen Ontonokas, etc. / **Autres artistes adeptes de la couleur** : **Mark Rothko, Marc Chagall, Henri Matisse** + vitraux du Moyen-Âge

PISTES DE TRAVAIL EN CLASSE

Ateliers scientifiques : recréer son propre arc-en-ciel !

D'abord étudier le prisme des couleurs (en utilisant un cristal), expliquer comment se forme un arc-en-ciel (pourquoi apparaît-il après la pluie ?). On peut observer l'effet d'un arc-en-ciel toutes les fois où il y a de l'eau en suspension dans l'air et que le soleil brille derrière l'observateur. Tenter de créer un mini arc-en-ciel en utilisant un miroir plongé dans un bac rempli d'eau ou bien avec un tuyau d'arrosage. Voici le descriptif des ateliers ci-dessous :

Un arc-en-ciel dans la maison : 1. Placer le bac d'eau près d'une fenêtre d'où entrent les rayons de soleil (si les rayons du soleil ne sont pas assez forts, on peut utiliser une lampe de poche, cela fonctionne aussi). 2. Éteindre les lumières dans la pièce. 3. Placer le miroir dans l'eau en prenant soin de ne faire aucune vague. 4. Faire refléter la lumière du soleil (ou de la lampe) sur le mur ou le plafond blanc. 5. Observer l'arc-en-ciel qui se crée ! 6. L'enfant peut-il nommer les couleurs qu'il voit ?

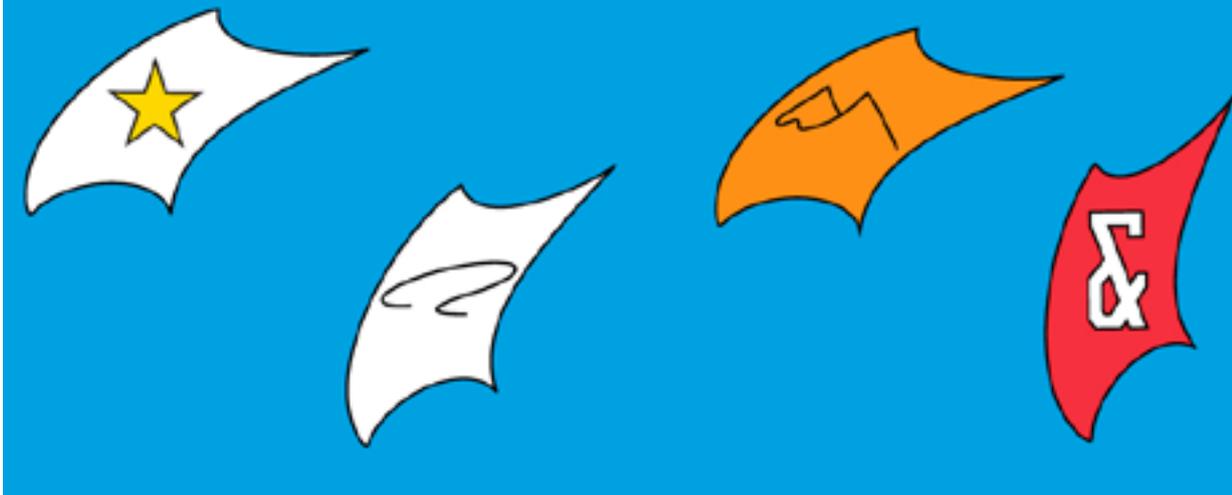
Explications : La lumière blanche du soleil est composée des lumières de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ces lumières changent de direction et se séparent quand elles entrent ou sortent de l'eau. C'est pour cela qu'on peut voir sept couleurs sur le mur, la lumière blanche s'est séparée en sept rayons de lumière de couleurs différentes : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo (bleu foncé) et violet.

Un arc-en-ciel sur des gouttes d'eau : 1. Se placer dos au soleil avec le tuyau d'eau qui aura été réglé au mode qui ressemble à une fine pluie. 2. Arroser dans les airs devant soi. 3. Observer alors l'arc-en-ciel sur l'écran de gouttelettes d'eau !

Explications : même principe que pour l'expérience précédente : les sept lumières de couleurs qui sont mélangées, dans la lumière blanche du soleil, se séparent en pénétrant dans les gouttes d'eau et se reflètent vers notre œil.

Source de ces ateliers : <http://www.educatout.com>

Atelier dessins : chaque enfant choisit une couleur et tente de décrire en mots, images ce que cette couleur évoque pour lui, ce qu'il ressent en la voyant. Il réalise son dessin avec cette unique couleur. Rassembler tous les dessins d'enfants pour qu'ils forment un arc-en-ciel monumental, à l'échelle de la classe, sous la forme d'une guirlande ou d'un long parchemin.

Flying a flag de Lawrence Weiner (2015)

Pour accueillir les jeunes visiteurs dans le MuMo, Lawrence Weiner a laissé de côté ses *Statements* habituels pour se réapproprié un élément figuratif très présent dans l'univers des jeux enfantins : la marelle. Jeu millénaire dont on a trouvé des traces dès la Rome antique, la marelle est simplement tracée à la craie sur le sol des cours de récréation. Le but est de passer de la Terre (1) au Ciel (9) en jetant un caillou (merel) dans les cases successives et en y avançant à cloche-pied. Ici, Lawrence Weiner a remplacé les cases par des fanions colorés, ou pavillons marins ornés de chiffres, d'ancre ou d'étoiles. Ils sont dessinés sur un fond bleu intense, qui évoque tout autant la mer que le ciel. La métaphore maritime évoque à la fois le départ d'une terre, le voyage vers un monde inconnu, donc l'aventure de la découverte de nouveaux continents à partir du XVe siècle. La marelle, dont le tracé rappelle le plan simplifié d'une église, pourrait incarner ce trait d'union entre le Moyen-Âge, époque des croyances fortes, et la Renaissance, moment de grâce d'un éveil de la conscience, de l'intelligence humaine sur elle-même et sur le monde qui l'entoure. Par cette marelle symbolique, l'artiste crée un lieu de passage nécessaire mais joyeux pour les enfants : quitter un peu le monde des croyances, des parents et larguer les amarres vers des terres inconnues, vers de nouveaux cieux pleins d'étoiles, artistiques !

POINT BIOGRAPHIQUE

Lawrence Weiner, né en 1942 à New York, est l'une des figures majeures de l'Art conceptuel, mouvement artistique né aux États-Unis, où il s'est principalement développé de 1966 à 1972. Dans le but d'une interrogation critique sur les moyens et les fins des œuvres elles-mêmes, l'art conceptuel a recours au langage en tant que forme plastique et à l'autoréférence. Lawrence Weiner crée dès 1964 des *Statements* [Énoncés], un livre compilant une suite de propositions sculpturales à réaliser mentalement.

Dès lors, toutes les propositions de L. Weiner se fondent sur la déclaration d'intention ci-dessous, publiée en 1969 : « L'artiste peut réaliser la pièce ; la pièce peut être réalisée (par quelqu'un d'autre) ; la pièce peut ne pas être réalisée. Chaque proposition étant égale et en accord avec l'intention de l'artiste, le choix d'une des conditions de présentation relève du récepteur à l'occasion de la réception ». Les trois possibilités de réalisation de l'œuvre sont ainsi déclarées équivalentes par l'artiste qui affirme par ailleurs que la construction de l'œuvre dépend intrinsèquement de sa réception, donc de son contexte.

Lawrence Weiner a également produit plus d'une centaine de livres d'artiste qui ont pris la place du catalogue pour la majorité de ses expositions, et a fait produire de nombreux produits dérivés marqués de ses *Statements*. Lawrence Weiner invite le spectateur à « lire l'art », un exercice entre l'énoncé, la définition et la poésie.

SÉLECTION D'ŒUVRES

Autres œuvres de Lawrence Weiner : Une boîte faite en bois bâtie sur les cendres d'une boîte faite en bois, 1986, collection de l'Institut d'Art Contemporain, Villeurbanne <http://bit.ly/1E1LARs> A Handful of Chalk (Une Poignée de craie), 1988 <http://bit.ly/1OV5gkn> La Marelle ou Pie in the Sky, publication Le Nouveau Musée de l'IAC, Villeurbanne, 1990 <http://bit.ly/1QghFMU> At the Level of the Sea (Au niveau de la mer), exposition à la galerie Marian Goodman, New York, 2009 <http://bit.ly/1EM2Psr> The Grace of a Gesture (La grâce d'un geste), Palazzo Bembo, Biennale de Venise, 2013 <http://bit.ly/1dIMiN9> / Vidéos : Interview de l'artiste (en anglais), ARKEN Museum of Modern Art, Ishøj (Danemark) : <http://bit.ly/1F2BpSw> Lawrence Weiner et Michael Heizer interviewés (doublement français) dans l'exposition *Quand les Attitudes deviennent formes*, 1969, Kunsthalle de Berne (Suisse) : <http://bit.ly/1EM52nZ>

Famille d'artistes : Art minimal / Art conceptuel / Sol LeWit, artiste américain (1928-2007), a réalisé sculptures et Wall Drawings (dessins muraux), dont il laisse souvent la réalisation à d'autres suivant un protocole précis : <http://bit.ly/1Jm4x4P> Exposition de ses *Dessins muraux*, 1968-2007, au Centre Pompidou Metz, 2013 : <http://bit.ly/1KadHlg> / **Barbara Kruger**, artiste américaine née en 1945, connue pour ses prises de positions politiques, exprimées à travers ses photos-montages noir et blanc juxtaposées à des slogans concis et agressifs, rédigés sur fond rouge <http://www.barbarakruger.com> / **Jenny Holzer**, artiste conceptuelle américaine née en 1950, travaille elle aussi avec les mots et les met en scène dans l'espace public (enseignes lumineuses). Elle traduit sa colère, sa tristesse par des proverbes souvent subversifs <http://www.jennyholzer.com> <http://bit.ly/1KafnuZ> / **Œuvres inspirées des Jeux d'enfants** / **Stéphane Lallemand**, artiste français : *La Marelle, Mémorial de la Paix*, Verdun, 2006 <http://bit.ly/1KHSYWK> / **Daniel Buren**, *La Cabane éclatée*, dossier pédagogique du LAM, Lille <http://bit.ly/1GLcayX> ; exposition *Pédatrique(s) in situ*, *Monumenta*, Grand Palais, 2012 <http://bit.ly/1EM52nZ> / **Lucien Pelen**, *Le saut à la corde*, performance, <http://bit.ly/1OVjpy3> <http://bit.ly/1lbMzF5>

Flying a flag de Lawrence Weiner (2015)

PISTES DE TRAVAIL EN CLASSE

1. A la manière de... Lawrence Weiner

Lawrence Weiner s'inspire du jeu de la marelle pour créer une œuvre artistique dans le MuMo. Proposons aux enfants de faire de même à l'échelle de leur école ! Cette marelle ne sera pas juste le support d'un jeu d'équilibre pour passer de la terre au ciel, mais surtout d'un jeu d'énigmes à résoudre pour passer d'une case à l'autre. Ces énigmes doivent correspondre à des histoires, des poèmes lus, appris ou des films vus par la classe.

Différentes étapes de l'atelier:

1. Choisir un modèle de marelle avec les enfants : sous forme d'échelle, de plan simple d'église, de carré ou d'escargot. 2. Sélectionner avec eux les histoires, comptines, poèmes, films, dessins animés vus pendant l'année scolaire. Les faire réfléchir sur un ou plusieurs personnages qu'ils ont rencontrés dans ces histoires. Imaginer avec eux des questions simples à poser sur ce/ces personnages, pour faire deviner des détails importants de l'histoire aux autres enfants de l'école. Exemples d'histoires / personnages : - Contes de Charles Perrault : Le Petit Chaperon rouge ; Le Chat Botté, Cendrillon, Peau d'Ane, Le Petit Poucet, etc. - Contes des frères Grimm : Blanche-Neige, Hansel et Gretel, Raiponce, etc (livres et dessins animés). - Antoine de St-Exupéry : Le Petit Prince - Michel Ocelot : Kirikou et la sorcière, Princes et Princesses, Azur et Asmar (livres et dessins animés). - Jean de La Fontaine : La Cigale et la Fourmi, Le Corbeau et le Renard, Le Héron, Le Loup et l'Agneau, etc. - Guy de Maupassant : La Chanson du Rayon de lune - Jacques Prévert : Cancart des Momies, En sortant de l'école - Robert Desnos : poèmes sur les animaux (pélican, fourmi, girafe, hibou, etc) : <http://bit.ly/1KxPDZD> 3. Sélectionner les meilleures questions (9), des plus simples aux plus complexes, et courtes si possible afin qu'elles puissent être écrites dans les cases de la marelle. Les réponses aux questions seront listées sur un papier gardé par la classe qui aura créé le jeu. 4. Réaliser la marelle avec de la peinture au sol : déterminer une couleur différente par étape et faire écrire une question dans chacune des cases numérotées, de 1 à 9 (ciel). 5. Organiser une fête pour inaugurer la marelle et faire jouer les autres enfants de l'école. S'ils ne trouvent pas les réponses, les élèves créateurs de la marelle imagineront des gages drôles pour les aider à passer les étapes.

2. Dessine avec tes mots !

En référence au recueil Calligrammes : poèmes de la Paix et de la Guerre, de Guillaume Apollinaire (1880-1918), les enfants vont tenter de créer des histoires-poèmes, où les mots seront leurs nouveaux outils pour dessiner. Exemples de poèmes : Paysage ; Les Collines ; La Colombe poignardée et le Jet d'eau ; La Cravate et la Montre ; Tour Eiffel, etc. Dans certains Statements de Lawrence Weiner, on peut constater cette même manière imagée de mettre les phrases en mouvement (ex série At the Level of the Sea). Autres sources d'inspiration : - Peintures de Marc Chagall : Le Rêve, Songe d'une Nuit d'été, Le Cheval rouge, L'Ane et la Tour Eiffel - Messieurs les enfants, de Daniel Pennac - Le Roman de Renard, avec le loup Ysengrin et le goupil Renart - Kalîla et Dimna, fables animalières persanes inspirées de la tradition indienne : <http://bit.ly/1lrFLn3> <http://bit.ly/1EqcltG> - Les Fables, de La Fontaine.

1. Faire découvrir quelques poèmes et fables cités ci-dessus : les lire, en apprendre quelques-uns mais surtout faire dessiner les enfants tout en écoutant leur lecture. Leur montrer quelques exemples d'anagrammes d'Apollinaire. 2. Leur proposer deux types d'exercices : - créer un anagramme à partir des mots d'un poème ou d'une fable qu'ils ont préféré(e). Ils peuvent bien sûr le faire en couleurs. ET/OU - choisir une œuvre de Chagall ou une enluminure des fables de Kalîla et Dimna et inventer un petit poème qui en raconte l'histoire. En s'inspirant aussi de l'ouvrage de Lawrence Weiner, Pie in the sky, qui signifie en anglais Une tarte dans le ciel, c'est à dire Des chimères, les enfants pourront imaginer des situations loufoques où hommes, animaux et végétaux changent de place, de fonction entre le ciel et la terre. 3. Relier dessins, fables et poèmes pour en faire un recueil personnalisé pour chaque enfant. Proposer d'en faire la lecture à tour de rôle pour faire découvrir ses histoires et son univers aux autres.

Red Rabbit de Paul McCarthy (2011)

«J'ai toujours souhaité que l'art puisse aller directement à la rencontre des gens : j'ai souvent songé à transporter des œuvres dans un camion pour les montrer sur des parkings de supermarchés» – Paul McCarthy

Paul McCarthy a créé spécialement pour le MuMo un grand lapin gonflable rouge dont le déploiement provoque l'étonnement, un peu de terreur et les cris de joie des enfants. En effet, quand la baudruche est totalement remplie d'air, elle mesure 6,40m de hauteur, depuis le sommet du camion qui en mesure déjà six mètres ! Ce lapin souriant prend ainsi l'allure d'un géant qui salue le public au gré du vent. Le lapin est un animal familier du monde des enfants : doudous et peluches de leur chambre ; chocolats de Pâques ; personnages rencontrés dans les fables (*Le lièvre et la tortue* de La Fontaine), les dessins animés (Bugs Bunny), les romans et films d'animation (*Les Aventures d'Alice au Pays des merveilles*), les œuvres d'art (lapins dans la tapisserie *La Dame à la licorne*, musée de Cluny, Paris).

POINT BIOGRAPHIQUE

Paul McCarthy est un artiste américain, né en 1943 à Salt Lake City (Etats-Unis). Diplômé de l'université de Californie, il enseigne l'histoire de la performance, la vidéo et la réalisation d'installations artistiques. Il travaille avec des médias très divers et explore les côtés sombres de la société américaine. Utilisant le langage et les images de la culture de masse, son œuvre combine théâtralité et humour pour s'engager dans une critique souvent virulente du consumérisme, de la télévision et de la répression sociale.

SÉLECTION D'ŒUVRES

Autres œuvres de Paul McCarthy : **ex** *Bear and Rabbit on a rock*, 1992, technique mixte : <http://www.galerie-vallois.com/artistes/paul-mccarthy.html> + Reportage sur Paul McCarthy, émission Tracks d'Arte, Paul McCarthy dieu du stade anal : <http://www.arte.tv/fr/>

Famille d'artistes / Thème de la critique de la société contemporaine : **Bertrand Lavier** : artiste plasticien français, né en 1949, détournant des objets du quotidien, des œuvres de l'histoire de l'art et des références au monde de Walt Disney, **ex** *Walt Disney Productions*, présentée dans l'exposition

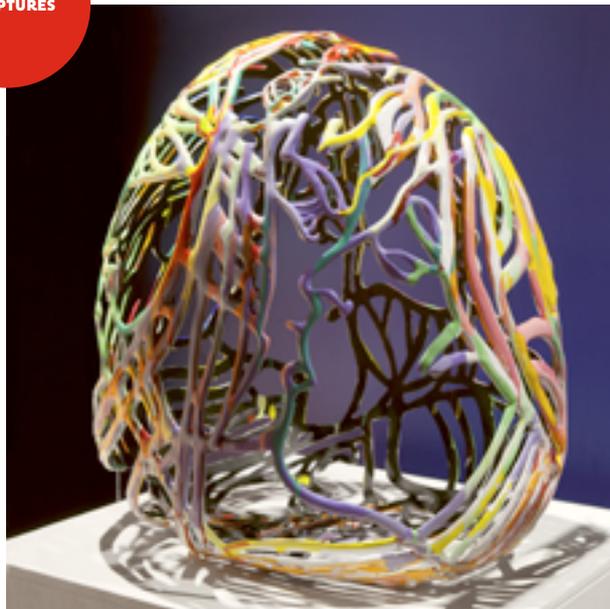
«Bertrand Lavier» au Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 2002. Consulter le dossier pédagogique du centre Pompidou : <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Lavier/index.html> / **Wang Du** : artiste chinois, né en 1965, critiquant le monde des mass médias et de la politique. **ex** *Le Tunnel d'espace-temps*, exposé au Palais de Tokyo, Paris, 2004. **ex** *Les Modes*, sculptures monumentales en bronze, jardin des Tuileries, FIAC, Paris, 2007. http://www.laurentgodin.com/artists_detail.php?id_artiste=19

PISTES DE TRAVAIL EN CLASSE

1. La famille Lapins : retrouver dans notre fonds culturel différentes représentations de lapins (livres, contes, dessins animés, chansons, etc.) ; décrire ces images avec les enfants pour définir le caractère de chacun de ces personnages : **ex** lapin d'Alice : stressé, en retard / Bugs Bunny : intelligent, espion / Roger Rabbit : gaffeur / Pan Pan, lapin de Bambi : gentil, joyeux / lièvre de La Fontaine : rapide, fanfaron, etc. Créer des masques de ces lapins qui vont devenir des familiers des enfants tout au long de l'année, suivant leur caractère respectif et leurs mésaventures à l'école. Les expérimenter également avec le jeu théâtral ci-dessous.

2. Le Théâtre des émotions : gonfler des ballons de baudruche de couleurs différentes, les personnaliser (dessiner le visage, ajouter des cheveux, accessoires, etc.) ; chacun de ces personnages doit incarner une émotion (joie, colère, ennui, impatience, bouder, tristesse, peur, étonnement, etc.). Expliquer aux enfants les côtés positifs et négatifs de chacune de ces émotions. Créer une petite scène de théâtre et tirer au sort le passage des émotions, deux par deux. Un enfant, porteur d'une émotion donc d'un ballon, cache son visage derrière le ballon et exprime librement cette émotion. Il imagine un dialogue avec l'autre porteur de ballon, le plus joyeux devant consoler le plus triste par des arguments et des blagues. Ce jeu permet de faire ressortir les émotions de la journée, de les canaliser, voire de calmer les petites contrariétés.

3. Activité scientifique : expliquer aux enfants le phénomène de gonflement des ballons, de petite taille à grande taille (montgolfière, zeppelin) : à l'oxygène, à l'hélium (gaz qui fait changer la voix quand on le respire). En parallèle, raconter l'histoire des machines volantes, rêve humain depuis la nuit des temps (mythe d'Icare, explorations, voyages, arme de guerre, etc.).

Baisers #1 de Ghada Amer (2011)

«Je veux communiquer aux enfants un message de beauté»
– Ghada Amer

Pour le MuMo, Ghada Amer a réalisé *Baisers #1*, une sculpture en résine peinte. Cette œuvre demande un peu de temps d'observation pour comprendre l'entremêlement des pleins et des vides, des couleurs vives coulées librement sur la surface. Sa forme ovoïde et creuse cache en effet des visages qui s'embrassent : on peut aussi bien voir ceux de l'avant que ceux de l'arrière de la sculpture, comme s'il s'agissait de deux êtres et de leurs ombres portées.

POINT BIOGRAPHIQUE

Ghada Amer, née au Caire (Égypte) en 1963, exprime son engagement féministe à travers ses broderies, peintures, dessins et sculptures. Elle brode entre autres sur de grandes toiles des images issues de magazines pornographiques, des figures inconvenantes de femmes occupées à leur délectation. Son procédé implique une certaine concentration visuelle car, ce qui semble d'abord n'être qu'une masse de lignes abstraites faites de bouts de ficelle, dévoile peu à peu des corps érotiques. Faisant fi des mauvais esprits puritains, son œuvre se définit au contraire comme hédoniste. Elle mêle également ses fils de couleur à des lettres, latines comme arabes, porteuses de messages de paix et d'égalité. Traitant de sujets aussi délicats et intimes que le plaisir et l'amour, Ghada Amer montre qu'il est possible de résister à une représentation conformiste des femmes dans l'art. Opposant au grand art un médium considéré comme artisanal, la broderie, elle recherche manifestement à se défaire des hiérarchies ancestrales, concernant les médiums tout comme les genres (masculin / féminin).

SÉLECTION D'ŒUVRES

Pour découvrir d'autres œuvres de Ghada Amer, consulter son site officiel : <http://www.ghadaamer.com>

Famille d'artistes : **Joana Vasconcelos**, artiste portugaise née en 1971. Elle produit des œuvres monumentales liées à l'univers des

femmes, avec la pratique des techniques artisanales (crochet, dentelle, patchwork) **ex** *Black Independent Heart*, 2006. Collection MUSAC, Musée d'Art Contemporain de Castille et León, León (Espagne) : <http://musac.es/#coleccion/obra/?id=1117> / Collection du Centre des arts visuels - fondation Helga de Alvear, à Caceres (Espagne) : <http://fundacionhelgadealvear.es/> Exposition au château de Versailles, 2012 : <http://www.vasconcelosversailles.com> **ex** *Vitrail*, 2012 (tapisserie géante placée dans l'escalier de la Reine) ; série des *Walkyries*, 2012 (crochet en laine fait à la main, maille industrielle, tissus, ornements, polyester, câbles en acier) / **Jaume Plensa** : sculpteur catalan né en 1955 à Barcelone. Il est avant tout connu pour ses sculptures figuratives, de taille réelle ou monumentale, représentant la plupart du temps un homme assis, sur les genoux ou en tailleur. Il évite la matière de ses œuvres pour n'en faire plus qu'une dentelle de lettres, mise en lumière par un jeu savant de transparence et de couleurs. Site officiel : <http://jaumeplensa.com> **ex** *Conversation à Nice*, projet public d'aménagement de la place Massena, Nice, 2007 **ex** *El Alma del Ebro*, exposition internationale à Zaragoza (Espagne), 2008 **ex** *Wonderland*, sculpture de 12 mètres de haut, devant le bâtiment The Bow. Calgary, Alberta (Canada)

PISTES DE TRAVAIL EN CLASSE

Thématiques à aborder : initiation au moulage et production de pièces ajourées (technique de la cire perdue); à l'artisanat (crochet, dentelle).

Activité avec les enfants : Les Guirlandes d'amour : Faire écrire aux enfants ce que l'amour évoque pour eux, en choisissant un à trois mots maxi. Chaque mot doit être écrit individuellement sur un bout de papier et mis dans une boîte, un chapeau. Ensuite, chaque enfant écrit en très grandes lettres les mots qu'il a choisis, les colorie (ou les écrit sur du papier de couleur) et les découpe de telle sorte qu'ils forment une guirlande de lettres ajourées. Quand tous les mots géants sont prêts, on tire au sort dans le chapeau pour savoir dans quel ordre vont être accrochés les mots. Suspendre les guirlandes de mots dans la classe, le préau, le couloir de l'école, etc. NB : on peut imaginer réaliser ces guirlandes avec de la feutrine ou des chutes de tissus dont les morceaux seront ensuite collés ou cousus entre eux.

Imagine de Maurizio Cattelan (2011)

«*Mon enfance ? La pire période de mon existence. Les décisions sont toujours prises par quelqu'un d'autre : parents, professeurs... Je n'en garde aucun bon souvenir*» – Maurizio Cattelan

Maurizio Cattelan a conçu pour le MuMo une œuvre discrète, cachée dans la double carrosserie de la semi-remorque. Chaque enfant regarde dans un oculus pour découvrir l'œuvre ; il garde sa vision secrète pour ne pas la dévoiler tout de suite à ses camarades...

POINT BIOGRAPHIQUE

Maurizio Cattelan, artiste italien né à Padoue en 1960, est l'un des artistes contemporains les plus collectionnés au monde car ses œuvres, souvent très subversives et dotées d'un humour grinçant, provoquent, interrogent, dérangent. Ici, c'est plus l'imagination qui prime. *Imagine* permet de faire comprendre aux enfants une chose fondamentale : les œuvres d'art existent pour provoquer en nous des émotions. Ces émotions ne sont possibles que parce que l'œuvre parle à notre for intérieur, suscite des connections entre nos souvenirs et notre vie d'aujourd'hui. Un enfant, tout comme un adulte, peut faire l'expérience d'une émotion esthétique : il exprime alors avec ses mots ce qu'il ressent.

SÉLECTION D'ŒUVRES

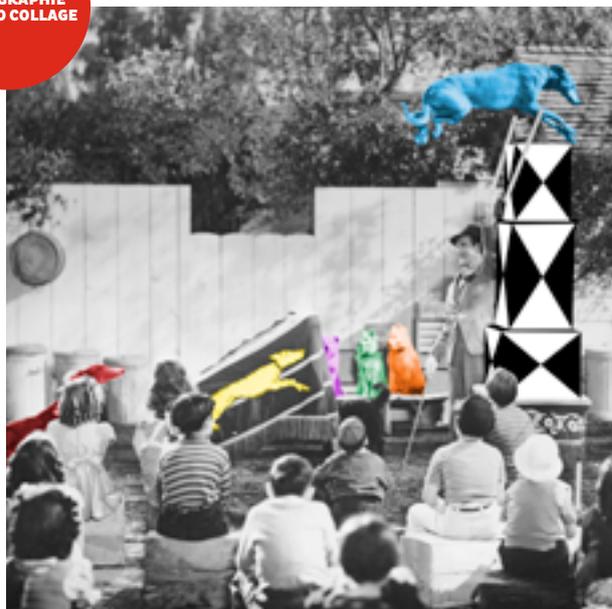
Autres œuvres de Maurizio Cattelan : ☉ *Him*, 2001 (sculpture en cire d'Adolf Hitler représenté agenouillé, en taille enfant) ☉ *Not afraid of Love*, 2000 (éléphant à l'échelle 1, recouvert d'un drap blanc) ☉ *La Nona Ora*, 1999 (installation, représentation du pape Jean Paul II écrasé par une météorite). Pour plus d'informations, consulter chercher sur le site de la galerie Emmanuel Perrotin dans la catégories Artistes : <http://www.perrotin.com>. Site officiel de l'artiste : <http://www.mauriziocattelan.altervista.org>

Famille d'artistes / Thème de l'humour, du burlesque, de la provocation, la métamorphose : **Erwin Wurm** : né en 1954 à Bruck an der Mur (Autriche), Erwin Wurm porte un regard à la

fois critique et amusé sur le monde. Sculpteur de formation, il aime défier, avec beaucoup d'humour, les règles et les habitudes. Que ce soit dans ses dessins, installations, photographies ou ses vidéos, il détourne des objets du quotidien de leur usage d'origine pour perturber nos repères. Un camion, une voiture, une maisonnette se jouent ainsi de la gravité car ils ont été transformés en œuvres d'art boursouflées. ☉ *The artist who swallowed the world*, 2006 / série des *Fat Cars* / série des *One Minute Sculptures* : <http://www.itsnicethat.com/articles/erwin-wurm-1> Informations et visuels sur le site du musée d'Art contemporain de Lyon : http://www.mac-lyon.com/mac/sections/fr/expositions/2007/erwin_wurm7635 / **Giuseppe Arcimboldo** : peintre italien maniériste du XVIe siècle, célèbre pour ses nombreux portraits suggérés par des végétaux, animaux ou autres objets astucieusement disposés : http://fr.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo / **Bernard Pras** : plasticien français qui réalise des installations et assemblages d'objets hétéroclites à la manière d'Arcimboldo. On ne découvre véritablement son travail que lorsqu'il en rend compte par la photographie, car on retrouve l'aplat d'une composition peinte, suivant le phénomène de l'anamorphose. Il a ainsi représenté en trois dimensions des chefs d'œuvres de l'histoire de l'art (*La Joconde*, œuvres de Van Gogh, Francis Bacon) mais aussi le portrait de personnalités du XXe siècle (Marylin, Einstein, Picasso, Michael Jackson). Site officiel : <http://www.bernardpras.fr>

PISTES DE TRAVAIL EN CLASSE :

L'art du camouflage : travailler sur la notion de portraits déguisés en utilisant des objets insolites pour recréer un visage, une nouvelle identité. Tirer ces portraits en photos couleurs. Fabriquer une sorte de boîte noire dans laquelle on pourra les découvrir par un petit trou ; trouver un moyen de les animer pour recréer un effet cinématographique ou créer le nouveau trombinoscope de la classe ! S'inspirer d'une thématique en particulier : animalière ; historique (inspirée de personnages célèbres). But : l'enfant devient quelqu'un d'autre pendant quelques instants.

Six Dogs jumping (with children watching)

de John Baldessari (2012)

« Ce que l'appareil photo a fait, c'est de nous montrer sur quoi il faut se concentrer; et par conséquent, ce qu'il faut laisser de côté »
– John Baldessari

A partir d'une photographie noir et blanc extraite d'un vieux film américain, John Baldessari «trafique» la réalité de la séquence par des effets de coloriage et de collage. Les obstacles et les chiens sont mis en valeur, attirant aussi bien l'attention des jeunes spectateurs du film... que ceux du MuMo !

POINT BIOGRAPHIQUE

John Baldessari, artiste conceptuel américain né en 1931 en Californie, a produit dans les années 1960 des séries de peintures narratives, puis dans les années 1970 des photographies et des vidéos expérimentales, dans lesquelles il remet en question les conventions esthétiques traditionnelles. Ses images sont fondées sur un jeu de construction et d'assemblage, qui lui permet d'élaborer un nouveau langage. A partir des années 1980, il produit des tableaux constitués de photos et d'images issues du cinéma qu'il recadre et colorise. Il continue depuis d'associer peinture et photo collage dans ses œuvres.

SÉLECTION D'ŒUVRES

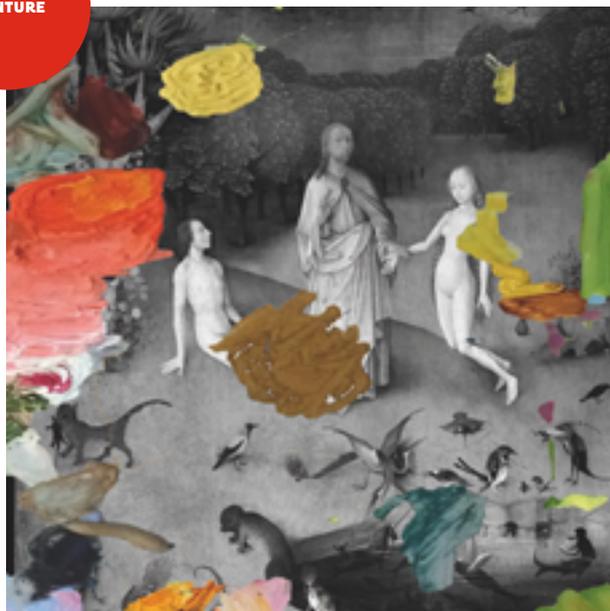
Autres œuvres de J. Baldessari : peintures et photo montages dans les collections du centre d'art contemporain Reina Sofia, Madrid (Espagne) : <http://www.museoreinasofia.es> et dans les collections du centre Georges Pompidou. **ex** *Obstruction (en jaune) et personnage (en bleu) subissant une attaque*, 2005 : <http://www.centrepompidou.fr>

Famille d'artistes /Thème du photo montage, collage :

Richard Hamilton : peintre et graphiste britannique (1922–2011) qui a initié le pop art, en particulier avec l'œuvre *Just what is it that makes today's homes so different, so appealing ?* (1956), conservée au musée Kunsthalle, Tubingen (Allemagne). A travers ses œuvres, il stigmatise les clichés du monde des mass media et de la consommation à outrance. A voir : rétrospective Richard Hamilton au centre d'art Reina Sofia, Madrid, du 27 juin au 13 oct. 2014 : <http://www.museoreinasofia.es/en/exhibitions/richard-hamilton/> **Artistes cubistes** : **Pablo Picasso**, **Juan Gris** et **Georges Braque** : production de peintures collages. **ex** **Picasso**, *Nature morte à la chaise cannée*, 1912 (huile, toile cirée, corde), musée Picasso, Paris. **ex** **Braque**, *La Guitare, statue d'épouvante*, 1913 (papiers collés, fusain), musée Picasso, Paris : <http://www.museepicassoparis.fr> **ex** **Juan Gris**, *Moulin à café, tasse et verre sur une table*, 1915–16, centre d'art Reina Sofia, Madrid : <http://www.museoreinasofia.es>

PISTES DE TRAVAIL EN CLASSE

Atelier Photoshop moi ! : organiser une séance photo dans la cour de l'école, le parc voisin ou tout autre endroit pouvant former un écrin original pour faire poser les enfants, individuellement ou en groupe. Ils prennent des poses insolites en référence à un exploit sportif, une découverte scientifique ou historique, une scène de théâtre ou de film connu. Ensuite, sélectionner les meilleures photos et les retravailler sur Photoshop (initiation pour les plus grands) ou par coloriage et collage (pour les plus petits), à la manière de John Baldessari et de Richard Hamilton. Ils peuvent en effet enrichir la photographie d'éléments pour illustrer une narration de leur choix, en ajoutant accessoires, décors, paysages, costumes, etc.

The Garden of Delights and Colors

de Ida Tursic et Wilfried Mille (2015)

Préférant la peinture à l'huile plutôt que l'acrylique, associée souvent à d'autres techniques, Ida Tursic et Wilfried Mille sont connus pour leurs œuvres hyperréalistes et déroutantes. Tout est utilisable, transformable avec eux : les essais de couleur à l'aérographe comme les restes de peinture sur palette. Ces formes hasardeuses ont servi à la composition de « The Harden of Delights and Colors » : elles se superposent à une reproduction en noir et blanc du panneau central du triptyque éponyme, peint par Jérôme Bosch en 1504 (musée du Prado, Madrid). Par cette séparation des moyens techniques (dessin, peinture), Ida et Wilfried font réapparaître les corps graciles d'êtres primitifs et leurs actions fourmillantes associées à d'étranges créatures. En se détachant ainsi de la composition, ces pochades vertes, roses, bleues, jaunes et brunes font écho aux couleurs d'origine du panneau : une manière inédite d'activer la rémanence du spectre lumineux sur notre rétine. L'ensemble pourrait évoquer une planche à dessin que des enfants auraient coloriée à la hâte. L'intention des artistes ici n'était pas de reproduire simplement un élément de l'imagerie biblique et tragique de la condition humaine propre au XVIe siècle, mais au contraire de se réapproprier une iconographie complexe des plaisirs terrestres. La question fondamentale qu'ils posent est : qu'y a-t-il à voir dans la peinture ? Qu'y a-t-il derrière ? Observer, bien regarder nécessite un effort. Il ne s'agit plus seulement d'images à consommer pour assouvir un désir, mais à réfléchir. Cet effort est d'autant plus nécessaire aujourd'hui dans un monde envahi au quotidien par des milliers d'images qui se superposent, s'annulent mais sans jamais rien montrer vraiment. Ida Tursic et Wilfried Mille nous tracent ainsi le chemin sinueux de l'éblouissement premier à la vanité humaine.

POINT BIOGRAPHIQUE

Couple dans la vie comme dans leur création depuis les années 2000, **Ida Tursic** et **Wilfried Mille** trouvent leur inspiration dans divers supports médiatiques : presse, magazines, télévision, internet. Ils interrogent les travers et les fantasmes de leurs contemporains à partir de ce flux continu d'images et de vidéos, où il est souvent question de violence, d'érotisme, de narcissisme, de pouvoir et de mort. Partageant le pinceau sur la toile, Ida et Wilfried se contaminent l'un l'autre par leurs idées, leurs pratiques et leurs recherches sur un sujet donné. Ils collectent des images faisant référence à l'histoire de l'art (portraits, paysages, natures mortes, scènes de genre) dont des nus issus de revues pornographiques. Ils les assemblent, les collent, telle

une préfiguration de la composition qui sera ensuite dessinée à quatre mains sur une toile grand format. Depuis l'arrivée d'internet, ils ont accès à la plus grande banque immatérielle d'images au monde : il n'est plus question de découper mais de travailler le matériau brut avec Photoshop. Les visuels sont faciles d'accès donc facilement jetables. Ce rapport consumériste aux images, aux événements, aux êtres mêmes, est symptomatique selon eux de notre société post-moderne, hyper consommation déjà révélée par les maîtres du Pop Art.

SÉLECTION D'ŒUVRES

Autres œuvres d'Ida Tursic et Wilfried Mille : 91 Interview May 1998 II, et 91 Interview May 1998 III (Mirror), huile sur toile, 2008 et version Intaglio sur papier, 2011 : exemple de la série des pin up, peinture d'abord réalisée en relief, puis en série papier avec un effet d'effacement progressif. Série *The Face* : même visage représenté d'après une photo de magazine, d'abord en 2003 (gros plan) puis en 2005 (*The Face II*) et en 2014 (*The Face III*). Dans les dernières versions, on voit le rebord découpé de la page, donc il ne s'agit plus d'un portrait, mais d'une nature morte. Série *Le Sacrifice*, d'après le film éponyme d'Andreï Tarkovski, 2010 : peinture à l'huile et à l'aérographe (pour les flammes). Œuvres exposées au Frac Auvergne, Clermont-Ferrand, 2011. Voir la vidéo de présentation de l'exposition : <http://bit.ly/1K4j9pi> Galerie Almine Rech, Paris : <http://bit.ly/1zGIHu6> Ida Tursic et Wilfried Mille invités à un colloque du Collège de France, Paris, le 31 oct. 2014 : <http://bit.ly/1lcPE6A>

Famille d'artistes : **Duo d'artistes / Vladimir Dubossarsky & Alexander Vinogradov**, duo de peintres russes : ils créent à quatre mains des œuvres figuratives, aux couleurs vives : <http://www.dubossarskyvinogradov.com> / **Gilbert & George**, couple de photographes anglais (portraits, autoportraits, technique du collage) Exposition au White Cube, 2014, Londres : http://whitecube.com/artists/gilbert_george Rétrospective en 2014 au Nouveau Musée National de Monaco : <http://bit.ly/1q490nz> Interview vidéo, le Nouvel Obs : <http://bit.ly/1lcUWiD> / **Pierre & Gilles** couple de photographes français (portraits, autoportraits, technique du collage) exposés à la galerie Daniel Templon : <http://bit.ly/1bGtAOD> Rétrospective au Jeu de Paume, Paris, 2007 : <http://bit.ly/1DO49Yb> / **Les ateliers d'artistes** / **Jeff Koons**, artiste américain néo-pop art : <http://www.jeffkoons.com> ; http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeff_Koons rétrospective au Centre Pompidou (interview de Jeff Koons par Bernard

The Garden of Delights and Colors de Ida Tursic et Wilfried Mille (2015)

Blistène) : <http://bit.ly/1bSMFUg> / **Takashi Murakami**, artiste japonais à l'univers psychédélique : <http://bit.ly/1blwtW0> exposition au château de Versailles, 2010 : <http://bit.ly/1EuDUuw> / **Ateliers d'artistes au Moyen-Âge** : L'artiste au Moyen Âge, débat retranscrit sur <http://academia.edu> (individu, signature, attribution, méthodes de travail) : <http://bit.ly/1lcVSU3> / **La Renaissance**, brève présentation : <http://bit.ly/1b4Ax1N> ; <http://bit.ly/OLODdP> ; Individualisation de l'artiste à la Renaissance : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste> Analyses de quelques œuvres majeures de la Renaissance, site internet Panorama de l'art : <http://bit.ly/115PWmM> / **Sur le détournement, le recyclage des images / Jean-Dominique Ingres**, peintre XIXe : biographie illustrée : <http://bit.ly/1hCfrYc> ; analyse d'œuvres : <http://bit.ly/1zaUMXe> / **Mouvement Pop Art**, XXe siècle : détournement d'images de la société de consommation, pin up, célébrités : <http://www.le-pop-art.com> Pop Art, dossier pédagogique du Centre Pompidou, <http://bit.ly/1K4rCZOn> / **Andy Warhol** : <http://www.warhol.org> ; biographie : <http://bit.ly/115QESl> / **Tom Wesselmann** : <http://tomwesselmannestate.org> / **Roy Lichtenstein** : <http://www.lichtensteinfoundation.org> exposition au Centre Pompidou, 2013 : <http://bit.ly/1bSTzsu> / **Autour du thème des plaisirs terrestres, des Sept Péchés capitaux / Jérôme Bosch** : biographie : <http://bit.ly/1Qxw9sR> **Le jardin des délices** : <http://bit.ly/1JlzG2o> **La Nef des fous**, au musée du Louvre : <http://bit.ly/1OtAlvo> **Les sept péchés capitaux** : <http://bit.ly/1OtB0Nh> / **Barthélémy Toguo et Marie-Laure Viébel** Exposition Galopéc, Barbizon, 2013 : <http://bit.ly/1Otz33B>

PISTES DE TRAVAIL EN CLASSE

1. A la manière de... Ida Tursic et Wilfried Mille

En reprenant de la démarche artistique d'Ida et Wilfried, chaque enfant choisit une œuvre de la Renaissance (voir sélection sur le site internet Panorama de l'art (<http://www.panoramadelart.com/temps-modernes>)). Ces œuvres sont pour la plupart issues des collections du musée du Louvre (<http://www.louvre.fr/>) : **Le Mariage mystique de St-François avec la pauvreté**, par Sassetta (voir la prédelle : certaines parties sont pleines d'humour !) **Les Saisons**, de Giuseppe Arcimboldo : compositions à partir de fleurs, fruits, légumes, etc. **Plat au serpent**, par Bernard Palissy (terre cuite vernissée) **St François d'Assise recevant les stigmates**, par Giotto : <http://bit.ly/1zqij6d> (idem voir compositions de la prédelle) **Saint-François partageant son manteau**, par Jean Fouquet (dessin) : <http://bit.ly/1AzkpuM> **Portrait de Charles VII**, par Jean Fouquet : <http://bit.ly/1EJReu6> **La Vierge du Chancelier Rolin**,

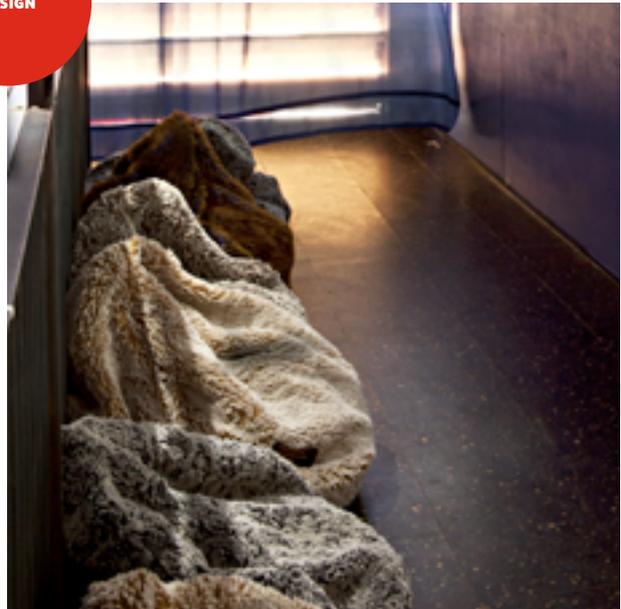
par Van Eyck : <http://bit.ly/1yhhyFM> **Le Prêteur et sa femme**, par Quentin Metsys : <http://bit.ly/1bqDE4h> **La Chambre des époux Arnolfini**, par Van Eyck : <http://bit.ly/1JKpidV> **La Vierge au Lapin**, par le Titien : <http://bit.ly/1JKpGsP> (analyse en vidéo) **Le Parnasse**, par Nicola da Urbino (décor de plat en Majolique) : <http://bit.ly/1caNdW8>

Différentes étapes de l'atelier : 1. laisser l'enfant choisir une œuvre parmi celles proposées par l'enseignant. 2. le laisser observer attentivement l'œuvre : il doit repérer les couleurs utilisées par l'artiste, leurs nuances (différents tons de bleu, de vert, etc). 3 : photocopier en noir et blanc l'œuvre choisie, à échelle 1, en plus grand ou en plus petit, selon le désir de l'enfant. 4 : proposer à l'enfant de replacer les principales couleurs (peinture, pastels gras, etc). repérées dans l'œuvre mais sous forme de points, de taches, de traits fins ou épais, pointillés, etc. Ces formes sont là soit pour souligner des éléments de la composition ou bien pour les cacher. 5 : l'enfant présente son œuvre finie à ses camarades et tente de leur expliquer ses choix de composition.

2. L'Atelier des artistes

A l'échelle d'une classe, les enfants vont tenter de recréer l'atelier d'un artiste, en devenant ses assistants. Chaque élève sera tour à tour dessinateur, peintre ou décorateur de l'œuvre choisie. Ce travail en petits groupes permettra de juger la capacité des enfants à travailler en équipe.

Différentes étapes de l'atelier : 1. Tous les enfants sont d'abord dessinateurs : on forme des petits groupes (de 4/5 enfants) et on donne à chaque groupe une œuvre différente que chaque enfant va tenter de reproduire au crayon papier sur une feuille canson grand format. Sur celle-ci aura été dessiné au préalable un cadre d'œuvre d'art (type bois doré). 2. Quand tous les dessins sont rassemblés, les dessinateurs deviennent peintres. Les dessinateurs de l'équipe A vont peindre en secret les œuvres de l'équipe B et vice-versa ! Matériaux requis : peinture, aquarelle ou pastels gras. 3. Quand toutes les œuvres ont séché, on fait de nouveau tourner les œuvres pour leur apporter une touche de fini : décorer le cadre qui entoure l'œuvre avec de la matière dorée ou argentée (paillettes, gommettes, stylos peinture, etc). 4. Vernir : faire un accrochage dans la classe par famille d'œuvres : non pas les classer par image reproduite mais suivant des critères définis : dessin le plus précis par rapport au modèle de départ / couleurs les + originales, chaudes, froides / cadre le + extravagant, le + brillant, etc. Et pourquoi pas créer des trophées que les élèves se remettent par équipe.

Doudoucho Show

de Florence Doléac (2011)

«Doudoucho est le nom que j'ai imaginé au départ pour un chien dont je rêve... J'ai conçu ces fauteuils pour qu'ils soient les plus doux, accueillants et régressifs possibles, afin que les enfants se sentent tellement bien qu'ils arrivent à regarder les vidéos en entier.» – Florence Doléac

Florence Doléac a conçu pour le MuMo une série de poufs très moelleux, fabriqués à partir d'un tissu polaire, ainsi qu'un sol tendre à base de liège. Le tout forme un ensemble confortable à l'étage, un endroit douillet comme des doudous, où les enfants s'installent pour regarder les vidéos.

POINT BIOGRAPHIQUE

Florence Doléac, co-fondatrice de la société Radi Designers, est une designer française née en 1968 à Toulouse. Elle est intervenue jusqu'à présent dans des domaines aussi divers que le design industriel, la scénographie, la création d'objets ^{ex} *La chaise mise à nu*, 2002. Site officiel : <http://www.doleac.net>

FAMILLE DE DESIGNERS

Matali Crasset : ancienne collaboratrice de Philippe Starck, étudie les codes du design pour mieux s'en débarrasser et s'exprimer en toute liberté. Les objets imaginés sont en accord avec la vie actuelle : fonctionnels, déplaçables, dissociables et adaptables. La designer s'inspire des habitudes de la vie courante, des gestes faits sans y penser. ^{ex} *les maisons*

Sylvestres, ^{ex} projet itinérant « Module Home » : produit par le centre Pompidou, ce dispositif prend la forme d'un atelier éphémère de design prospectif, il invite les enfants à imaginer leur futur au quotidien en créant des objets et des scénarii de vie. Par le biais de la création, les enfants sont invités à réfléchir sur l'évolution de notre environnement, de nos modes de vie. Ce projet a voyagé à Rouen, Montréal, Mexico. Site officiel : <http://www.matalicrasset.com> / **Les Radi Designers** ^{ex} *Coffee Drop Splash* : biscuit spécial pour tasse à café. ^{ex} *Jardin mirobolant* : sièges de jardin, matériaux : PVC sérigraphié. ^{ex} *Whippet Bench*, banc en forme de chien – matériaux : mousse polyuréthane, structure en bois. Site officiel : <http://www.radidesigners.com> / **Philippe Starck** ^{ex} *Juicy Salif*, presse-agrumes pour Alessi ^{ex} *Anna G.*, tire-bouchon pour Alessi. Site officiel : <http://www.philippe-starck.com>

PISTES DE TRAVAIL EN CLASSE

Confectionner sa chaise personnalisée : A partir de sa propre chaise de classe, l'enfant va l'imaginer en prolongement de lui-même, il va la décorer à son image, c'est-à-dire suivant son caractère, ses goûts. Il peut customiser sa chaise avec des images découpées dans des magazines, des photos personnelles, des petits objets, des tissus, accessoires, etc. On peut ensuite organiser un concours de la chaise la plus originale, la plus représentative de l'enfant et une séance de pose photos, avec un message spécial, caché à transmettre à celui qui viendra s'asseoir sur cette chaise.

Companions d'Eija Liisa Ahtila (2011)

« L'idée de voyager pour aller directement à la rencontre des enfants, afin de leur montrer des pièces spécialement créées pour eux et pour le projet s'est révélée très enthousiasmante »

– Eija Liisa Ahtila

La vidéo choisie par Eija Liisa Ahtila pour le Mumo montre la complicité entre Eetu, fils adoptif de l'artiste, et son ami Ronnie, originaire d'Afrique du Sud. Ces deux enfants, provenant de continents et de cultures différentes, s'approprient les paysages de la Finlande comme territoire de leurs jeux d'hiver comme d'été. La vidéo ayant été réalisée sous trois angles différents, on découvre la vie de ces enfants d'un regard toujours neuf et étonné.

POINT BIOGRAPHIQUE

Eija-Liisa Ahtila, artiste finlandaise née en 1959, est devenue, dès ses débuts dans les années 1990, l'une des figures majeures de l'art vidéo. Elle réalise des films qu'elle qualifie elle-même de «dramas humains», dans lesquels elle met en scène des personnages aux prises avec leurs émotions, avec leur entourage et un environnement instable. Ahtila travaille à rapprocher la vidéo du cinéma, auquel elle emprunte vocabulaire et techniques de tournage. Elle explore ainsi les différents registres disponibles (le film de fiction, de publicité, le documentaire), joue avec les phénomènes perceptifs et interroge la capacité du récit à reproduire la réalité. En allant au-delà des clichés enracinés dans la mentalité des pays nordiques, tels que la lumière, la mélancolie et la folie, Eija-Liisa Ahtila met en avant les concepts prépondérants de normalité et de divergence et aborde avec sensibilité la «vérité» des sentiments passés.

SÉLECTION D'ŒUVRES

Thématiques : multiplication des points de vue (écrit, oral, photographique) pour raconter une histoire ; harmonie de l'homme et de la nature, contemplation devant un paysage ; réflexion sur les notions de singularité, des origines, de la tolérance.

Autres œuvres de l'artiste : **ex** *The House*, 2002 ; *Fishermen* (étude n°1), 2007. Pour + d'informations : <http://www.mariangoodman.com/artists/eija-liisa-ahtila>

Famille d'artistes : **Bill Viola** : artiste américain né en 1951, c'est un des acteurs majeurs de l'art vidéo aujourd'hui, son œuvre a été exposée dans les plus grands musées du monde (New York, Tokyo, Los Angeles, Bilbao, etc.). **ex** *The Reflecting Pool*, 1977-80 ; *The Encounter*, 2012 ; *The Dreamers*, 2013 (vidéos visibles sur internet via YouTube). Site officiel : <http://www.billviola.com>. Exposition Bill Viola au Grand Palais à Paris, du 5 mars au 21 juillet 2014 : <http://www.grandpalais.fr>

PISTES DE TRAVAIL EN CLASSE

1. Raconte-toi en vidéo (cet atelier nécessite une initiation à l'usage d'une caméra et du montage vidéo) : Créer un petit scénario avec les enfants sur un sujet de leur choix (actualité, vie quotidienne à l'école, les injustices, le bonheur etc.) et imaginer des scénettes pouvant illustrer cette thématique. Organiser une à deux demi-journée(s) de tournage avec des caméras d'utilisation simple ou des téléphones portables de qualité et choisir plusieurs points de vue pour filmer en simultané les différentes scénettes. Faire ensuite le montage de ces scènes avec un parti pris (celui du gagnant / perdant ; de l'agresseur / victime, etc.) pour illustrer les différents points de vue que l'on peut avoir d'une même histoire...

2. Effets de lumière : choisir un bout de nature au calme près de chez vous et y emmener les enfants avec des appareils-photo et/ou caméra. Rendez-vous sur ce lieu à différents moments de la journée (au petit matin, en plein midi, en fin d'après-midi, au crépuscule) en filmant toujours le même endroit. S'intéresser aux effets d'ombres et de lumière sur la surface de l'eau, dans les feuillages, sur les façades des bâtiments etc. Constituer un album photo / un petit montage vidéo jour après jour pour se rendre compte, comme le peintre Claude Monet, qu'un même sujet n'apparaît jamais de la même manière en fonction de la luminosité, du temps etc. Pour trouver quelques exemples d'œuvres de Monet, consulter le catalogue des collections du musée d'Orsay, Paris : <http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres>

Zoodrama de Pierre Huygue (2011)

« L'idée de simplifier ne m'intéresse pas : les enfants sont à même de comprendre la complexité, parfois mieux que les adultes. »

– Pierre Huygue

Pierre Huygue filme un monde bien étrange où des créatures dansent lentement dans l'eau avec élégance... On y rencontre des poissons, des pieuvres, des limaces de mer et d'autres drôles de monstres marins. Mais où les a-t-il trouvés ?! Malgré les apparences, ce ballet se déroule dans un aquarium...

POINT BIOGRAPHIQUE

Pierre Huygue est un artiste français né en 1962 aux compétences multiples : plasticien, vidéaste, architecte, designer. Il vit et travaille à New York. Depuis les années 1990, il développe une œuvre vidéo se référant pleinement au cinéma, riche réserve d'images et d'histoires pour l'artiste. Il interroge dans chacune de ses œuvres le rapport ambigu entre réel et fiction, sur le mode de la reprise, du remake. En 1999, il achète avec Philippe Parreno les droits d'utilisation d'Ann Lee, personnage de manga japonais, qui va devenir un élément emblématique de leurs productions personnelles et communes.

SÉLECTION D'ŒUVRES

Autres œuvres de Pierre Huygue : **ex** *This is not a time for dreaming*, 2004, installation audiovisuelle, coll. Musée national d'art moderne, Paris. **ex** *Streamside Day Follies*, 2003, film super 16 mm et vidéo, 26 min., collection du Mac/Val, Vitry-sur-Seine : <http://www.macval.fr/francais/collection/oeuvres-de-la-collection/article/pierre-huyghe>. Une rétrospective Pierre Huygue a eu lieu au centre G. Pompidou en 2013, consulter le dossier pédagogique : <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-huyghe>

Famille d'artistes : **Philippe Parreno** : rétrospective au Palais de Tokyo en 2013, «Anywhere, Anywhere Out of the World» : <http://palaisdetokyo.com/fr/exposition/philippe-parreno> **ex** avec le personnage Ann Lee : *Anywhere out of the world*, 2002, installation vidéo 3D, coll. Frac Poitou-Charentes : http://www.frac-poitou-charentes.org/pages/collection_artistes-parreno_FRAC.html

Melt de Farhad Moshiri (2011)

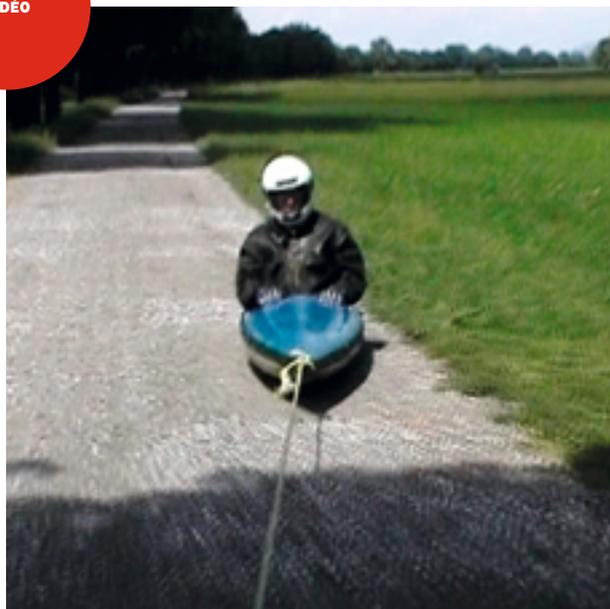
Aux enfants visitant le MuMo, Farhad Moshiri a réservé une petite surprise : une courte vidéo dans laquelle de très jolies maisons se déforment instantanément, semblent être les victimes d'une tempête ou d'un aspirateur géant. Mais d'où provient cette force tellurique ? Quel est ce drôle de tour de magie visuel ? Il s'agit en fait de maquettes de maison en plastique placées à l'envers dans un four...

POINT BIOGRAPHIQUE

Farhad Moshiri est né en 1963 à Shiraz (Iran), il vit et travaille à Téhéran. Entre culture iranienne et occidentale, entre tradition et pop art, l'artiste crée une œuvre d'apparence colorée et joyeuse. A la manière de Roy Lichtenstein, il puise son inspiration dans l'iconographie populaire. S'inspirant de livres pour enfants et de bandes-dessinées, il orne ses toiles de perles rondes ou en forme de coquillages, brode ses toiles de couleurs vives. Il peint aussi des scènes du quotidien qu'il rehausse de verroterie à la manière d'un jeu où les enfants composent une image sur une grille avec des épingles de couleur. Dans ses vidéos, il use de l'art du trompe-l'oeil. En 2011, il a exposé au Palazzo Grassi lors de la 54e Biennale d'art contemporain de Venise.

SÉLECTION D'ŒUVRES

Autres œuvres de l'artiste : ex *Right as Rain*, 2013 et *Life is Beautiful* (2009), installations avec couteaux ex *Invisible Driver* (2012) et *Crying Queen*, 2012, broderies sur toile. Pour plus d'informations : http://www.perrotin.com/Farhad_Moshiri-works-oeuvres-17546-40.html

Kayak de Roman Signer (1989)

Pour faire rire les jeunes visiteurs du MuMo, Roman Signer a proposé de montrer une de ses vidéos dans laquelle il se met en scène en pleine performance. Il tente en effet de tester la résistance d'un kayak qu'il utilise en tant que nouveau véhicule de route, sous le regard quelque peu ébahi des vaches de la prairie...

POINT BIOGRAPHIQUE

Roman Signer est un artiste suisse né en 1938. Fils de musiciens, il a étudié à l'École des Beaux-arts de Zürich et à l'Académie des arts de Varsovie. Il produit des « sculptures d'action » qui impliquent la mise en place, la réalisation et l'enregistrement d'expériences réalisées en extérieur ou dans son atelier, qu'il appelle « son laboratoire ». Jour après jour, des objets tels que des parapluies, tables, bottes, conteneurs, chapeaux et vélos font partie du vocabulaire de travail de Signer. La plupart du temps, il livre au spectateur le résultat de ses œuvres sous forme de vidéos. L'artiste donne une touche humoristique à la notion de cause à effet et à la méthode scientifique traditionnelle, en prenant l'évidence de la logique comme un défi artistique. Ses actions sont dénommées, dans le champ de l'art contemporain, sous le terme de performance*.

SÉLECTION D'ŒUVRES

Autres œuvres de l'artiste, site officiel : <http://www.romansigner.ch> Voir le reportage de l'émission Tracks, sur Arte, qui lui a été consacré en 2012 : <http://www.arte.tv/fr/avec-le-suisse-roman-signer-la-peinture-c-est-de-la-dynamite/6983770,CmC=6983788.html>

Famille d'artistes : Pierrick Sorin : né le 11 juillet 1960 à Nantes, Pierrick Sorin est un artiste plasticien et vidéaste français. Passionné par le cinéma muet de Buster Keaton et de Méliès, il est diplômé de l'École des Beaux-Arts de Nantes en 1988. Il est adepte de l'auto filmage et aussi des personnages de fiction incarnés par sa propre personne. On retrouve dans ses films tous les ingrédients classiques du divertissement : le déguisement, le comique de répétition et le gag de music-hall, ce qui les rend d'autant plus familiers et accessibles pour le spectateur. Néanmoins, il faut aussi y voir de l'ironie et de la dérision, qui visent à interroger tantôt le fonctionnement de l'être humain, tantôt l'art et le travail des artistes. Il collabore également dans des domaines variés, tels que la scénographie et la conception visuelle d'œuvres classiques. Il crée également des installations vidéo appelées *théâtres optiques* qui reprennent le principe du praxinoscope-théâtre d'Émile Reynaud dans lequel on voit le personnage s'animer à l'intérieur d'un décor fixe par un jeu de reflet sur une plaque de verre inclinée. Article sur l'œuvre de Pierrick Sorin : <http://www.paris-art.com/marche-art/le-laboratoire-d-un-film-ideal/sorin-pierrick/5915.html> ex *Les Réveils*, 1988 ; série *Jean-Loup*, 1994 (vidéos visibles sur internet, via YouTube) / **Peter Fischli & David Weiss** : Peter (né en 1952) et David (1946-2012) sont des artistes suisses originaires de Zürich. Dès le début de leur collaboration, Fischli & Weiss vont s'amuser à présenter des objets des plus banals dans des situations insolites voire étranges. Dans la série « Quiet afternoon », ils créent des formes sculpturales en plaçant ces objets en équilibre les uns sur les autres devant une toile de fond neutre avec des ombres bien découpées. Dès les années 80, ils s'intéressent à la vidéo. Dans leurs œuvres, on observe une étroite relation entre le chaos et l'ordre. ex *Der Lauf der Dinge (Le Cours des choses, vidéo, 1988)* : vidéo à voir sur <http://www.youtube.com>. Site officiel : <http://fischli-weiss.com> Informations en français/espagnol sur http://www.attitudes.ch/expos/buenosaires/fischli&weiss_ba.htm

GLOSSAIRE ART CONTEMPORAIN

ART CONTEMPORAIN

Au-delà du sens premier « est contemporain ce qui est de la même époque », ce terme désigne la production artistique depuis 1945 à nos jours, qui s'est d'abord développée d'abord dans les capitales occidentales (Paris, Londres, New-York), puis à Berlin après la chute du mur en 1989, et ces dernières décennies dans de nombreux pays émergents (Chine, Inde, Brésil) du fait de la montée en puissance de leur économie. Le phénomène « art contemporain » s'est donc mondialisé. Suivant la classification de l'histoire de l'art, il succède à l'art moderne (1850-1945) : il englobe tous les mouvements d'expression, inspirés pour la plupart des avant-gardes du début du XXe siècle (expressionnisme, dadaïsme, art abstrait, surréalisme) et qui se sont épanouis sous diverses formes dans la 2e moitié du siècle : Pop Art, Land Art, art abstrait, art conceptuel, art brut, arte povera, etc. En France particulièrement, il incarnerait les pratiques d'artistes revendiquant une progression radicale (Nouveaux Réalistes, Fluxus, Support Surface, Figuration libre) et une transgression de la frontière habituelle entre les arts dits plastiques (peinture, sculpture, dessin, architecture) et les autres disciplines artistiques (théâtre, musique, cinéma, littérature, etc). Les artistes contemporains s'approprient à la fois des savoir-faire anciens (peinture, dessin, gravure, lithographie, céramique, ébénisterie, verrerie, etc.) mais aussi des moyens modernes des plus technologiques (photographie, infographie, vidéo, flux internet) tout en inventant d'autres plus libertaires, souvent dérangeants (installation, performance, happening). Ils peuvent aussi fabriquer leurs propres matériaux : ils deviennent ainsi des ingénieurs bricoleurs, faisant fi des frontières entre création et production artisanale ou industrielle, ne s'attachant pas forcément à une esthétique du résultat. Ils peuvent aussi déléguer la réalisation de leur pièce à l'acheteur suivant un protocole précis, comme c'est souvent le cas dans l'art conceptuel (Sol Le Witt, Lawrence Weiner) ; soit à une équipe d'artisans, de techniciens (Wim Deluyoye, Jeff Koons

DESIGN

Le design est une branche de la création contemporaine, qui est tournée vers le monde industriel. Autant une œuvre d'art est unique, autant un objet design est fait pour être un objet d'usage dans notre vie quotidienne. Une chaise, un verre, une voiture, un stylo, etc. tout en se devant d'être pratiques, peuvent aussi être beaux à regarder, à manipuler. Le designer a de commun avec l'artiste qu'il a un sens esthétique, qu'il annonce souvent les modes avant tout le monde, qu'il est sensible aux couleurs, aux matières et recherche toujours à créer des formes originales, inédites.

INSTALLATION, ŒUVRE IN SITU

L'installation, en tant que concept artistique, caractérise depuis les années 1970 une partie des productions de l'art contemporain qui se définissent par l'occupation (temporaire ou définitive) d'un espace donné (intérieur, extérieur), par la mise en situation de différentes techniques d'expression et de représentation, ainsi que par le rapport participatif qu'elle implique avec le spectateur. N'étant pas un mouvement ou un genre artistique en soi, l'installation trouble les rapports entre œuvre et public, en brisant les limites imposées par certaines contraintes (forme, lieu, discours, etc.).

Synonymes : œuvre in situ, environnement, mise en situation, mise en espace, intervention.

PERFORMANCE

La performance désigne un mode d'expression contemporain qui consiste à produire des gestes, des actes, au cours d'un événement dont le déroulement temporel constitue l'œuvre, et qui contient souvent une part d'improvisation. La performance est souvent associée à l'idée d'une forme d'expression originale qui change à chaque présentation en fonction du contexte de création et qui, dans l'idéal de Peggy Phelan ne devrait avoir lieu qu'une seule et unique fois. Le processus et le résultat qu'elle produit peuvent être enregistrés, filmés, et reproduits. La performance fut inventée pour couvrir des pratiques qui résistaient à toute catégorisation, en rendant compte d'une variété de manifestations *entre-deux* qui n'incluent ni n'excluent l'idée de représentation, en réaction de laquelle l'art performance s'est particulièrement manifesté, et avec laquelle elle entretient encore des rapports controversés.

PHOTOGRAPHIE ET PHOTO MONTAGE

La photographie est une technique qui permet de créer des images par l'action de la lumière. La photographie désigne aussi l'image obtenue. La *photographie*, c'est l'«écriture de la lumière». Le photomontage n'est autre qu'une extension de la photographie qui a été truquée, assemblée avec d'autres œuvres, d'autres matériaux. Les Dadaïstes de Berlin auraient été les premiers, dans les années 1910, à créer des trucages par juxtaposition d'images (photographies, cartes postales, journaux découpés). Les artistes du cubisme (Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris) ont aussi pratiqué ce genre de montage, associant des matériaux du quotidien (journaux, nappe, tissu, corde) à leur peinture.

SCULPTURE

La sculpture se caractérise par l'exploration des trois dimensions et par son incarnation dans des matériaux très divers : terre, plâtre, verre, bois, pierre, bronze, métal, résine et autres matériaux modernes. Qu'il s'agisse d'une sculpture antique, classique ou de l'œuvre d'un artiste contemporain, qu'elle soit minuscule ou monumentale, la sculpture a de fascinant qu'on peut l'appréhender de différents points de vue (avant, arrière, côtés, dessus, dessous) et ainsi la découvrir sous de multiples facettes. Le mot « sculpture » provient du latin «sculpter» qui signifie «tailler» ou «enlever des morceaux à une pierre». Cette définition permet de distinguer «sculpture» et «modelage».

Synonymes : relief ou ronde-bosse.

VIDÉO

L'art vidéo naît, en tant qu'expression artistique, au début des années 1960, de la rencontre de plasticiens, d'ingénieurs et de responsables de chaînes de télévision qui cherchent de nouvelles possibilités d'utilisation du médium vidéo. Même si des tentatives sont faites dès la fin des années 1950, la naissance officielle de cet art a été fixée à mars 1963, lorsque Nam June Paik (artiste plasticien sud-coréen, 1932-2006) expose, à la Galerie Parnass (Wuppertal, Allemagne), treize téléviseurs préparés pour la distorsion d'images. Aujourd'hui, la vidéo est un médium reconnu au sein de l'art contemporain. Les perspectives et l'évolution de l'art vidéo restent sensibles aux développements technologiques et informatiques. Plus largement, l'art vidéo s'inscrit aujourd'hui dans la catégorie des nouveaux médias artistiques, regroupant la création numérique (télévision, bande son, internet), la vidéo en tant que support d'enregistrement de performance, mais aussi comme élément d'une installation multimédia.

SITE INTERNET
www.musee-mobile.fr

BLOG
www.musee-mobile.fr/blog

CONTACT
info@musee-mobile.fr

FONDATRICE
Ingrid Brochard
Ingrid.brochard@gmail.com

RESPONSABLE OPÉRATIONNELLE
Lucie Avril
mumo.lucie@gmail.com