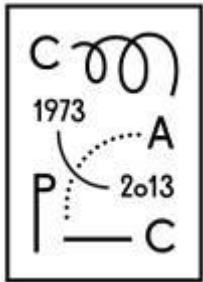

La sentinelle

Conversations, dédicaces et autres partitions

CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux
28 février – 08 décembre 2013

Document pédagogique d'accompagnement

À quel moment pourrions-nous commencer à marcher sur l'infini ? Jean-Louis Froment
(fondateur en 1973 du Centre d'Art Plastique Contemporain, qui devient le CAPC en 1984)

Le CAPC est né d'un désir d'écriture, d'une constante recherche de s'adresser à l'autre. [...]

La programmation a toujours revendiqué une forte présence d'écrivains, poètes, penseurs sollicités comme les passeurs, les sentinelles nécessaires.

Je suis donc parti sur le principe d'écrire une exposition. J'ai convié, sous une forme à la fois incisive et ouverte, silencieuse et insistante, des figures puissantes, des voix décalées, élevées, des paroles en éveil, à l'affût, toutes inscrites dans la trame culturelle du CAPC comme des points de repères essentiels. Je les ai confrontées à des œuvres liées à l'histoire de ce lieu et de sa collection ou en résonance aujourd'hui avec cette histoire et mon propre parcours, et provoqué ainsi des rencontres inattendues, ramifiées, stimulées par les éclats incessants de cet inconnu qui creuse dans lequel René Char nous invite fortement à tournoyer. [...]

L'art est cette sentinelle fragile, résolue et troublante, qui ne se préoccupe pas des notions de gain ou de perte parce que son champ d'action ne se situe pas dans une graduation de compétitions et de rendements, mais opère une élasticité du sens et place les choses et les idées dans une perpétuelle situation d'apprentissage. L'exposition la convoque dans un faisceau de conversations, de dédicaces et autres partitions. Conversations comme échanges, partages n'excluant nullement la confrontation, le trouble et le court-circuit, comme mobilité de la pensée aiguillonnée par des émotions, des bifurcations et des mutations. Dedicaces comme don, offrande, comme geste poétique de l'hommage, de la reconnaissance, comme légèreté de la référence, de l'écho, comme image, vibration, épisode de langage qui accompagnent tout cadeau amoureux, réel ou projeté (Roland Barthes).

Partitions comme incitation à la participation, à l'interprétation, comme possibilités d'ouvertures, de déambulations et de découvertes, comme entrée dans des protocoles du regard, du monde, de la fiction, du poème, tout en faisant le pari de l'audace et de la désobéissance à ces protocoles. [...]

Ce qui compte, c'est de laisser de la place au visiteur, lui donner aussi le choix de la conduite à tenir et qu'il cesse de se sentir impuissant ou piégé sans pour autant lui faire croire à une généreuse complicité. Il est là pour s'engouffrer dans la moindre faille, agir à sa guise, ne pas rester étranger à la possibilité de rencontre, saisir au vol ou brutalement tourner les talons. Ce qui importe, ce n'est pas de s'en tenir à ce qui est offert, mais de parcourir des étendues à lire, à voir et à vivre, de multiplier les orientations, de changer d'avis et d'aller chercher ce qui n'est pas encore là. C'est d'être attentif à ce qui vient de loin et de s'en rapprocher sans tarder, et de prendre le déjà-là pour quelque chose qui ne peut tendre que vers l'ailleurs.

Didier Arnaudet

Commissaire d'exposition

Didier Arnaudet est né en 1951. Il vit et travaille à Bordeaux. Critique d'art, - il collabore régulièrement à *art press* -, il a publié de nombreux articles sur les arts plastiques et l'architecture dans des revues spécialisées et participé à divers ouvrages, catalogues et expositions. Il est directeur artistique de la Biennale d'art contemporain d'Anglet depuis 2009, commissaire (2012-2014) de *La forêt d'art contemporain* dans le Parc naturel régional des Landes de Gascogne et accompagne divers projets liés à la création contemporaine. Écrivain, il a publié plusieurs livres ; il a dirigé des revues de poésies, participé à plusieurs anthologies et développé divers travaux (ateliers, performances, films) avec des artistes.

Observateur et compagnon de route de l'aventure du musée depuis sa création, c'est à ce titre que le CAPC l'invite à écrire une exposition partition, véritable exploration du lien entre art contemporain et littérature.

Avant la visite, quelques rappels...

L'enseignement de l'histoire des arts est un enseignement de culture artistique partagée. Il concerne tous les élèves. Il est porté par tous les enseignants. Il convoque tous les arts. Son objectif est de donner à chacun une conscience commune : celle d'appartenir à l'histoire des cultures et des civilisations, à l'histoire du monde.

→ Voir encart "Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts" / BO n°32 - 28 août 2008

→ Voir site de l'enseignement de l'histoire des arts à l'école, au collège et au lycée :

eduscol.education.fr/cid45674/a-l-ecole-au-college-et-au-lycee.html

Quelles que soient les conditions de visite, le professeur est toujours responsable de sa classe et il est recommandé une vigilance soutenue à l'égard des élèves et une attention accrue aux règles de respect du lieu, des œuvres, du public et du personnel.

Une découverte approfondie des expositions, (par groupe de 10 enseignants maximum et sur inscription), afin de préparer des visites libres avec les classes, de favoriser les échanges, de répondre à vos questions et d'élaborer un parcours adapté à vos projets, est régulièrement proposée le mercredi après-midi.

CAPC : acronyme de **C**entre d'**A**rt **P**lastique **C**ontemporain

- art plastique : art producteur ou reproducteur de formes, de volumes
- contemporain : qui est du temps présent, actuel

L'origine du lieu, sa destination première : *L'Entrepôt réel des denrées coloniales*, construit en 1824 pour assurer un contrôle plus efficace sur la transaction des marchandises. (documents *Proposition de parcours / L'Entrepôt et Proposition de parcours / Œuvres in situ*, téléchargeables sur capc-bordeaux.fr ou sur tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/)

La collection

La collection du CAPC musée d'art contemporain est accessible en ligne via son site internet capc-bordeaux.fr/la-collection

La définition du musée (selon l'ICOM – *International Council of Museums / 2007*)

Un musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation.

Le vocabulaire de l'exposition

- **Collection** : réunion d'objets choisis pour leur intérêt esthétique, leur valeur documentaire, leur contenu intellectuel, leur prix. Une collection peut être composée d'éléments appartenant à une même catégorie (timbres, flacons de parfum...) ou d'éléments hétéroclites (objets, œuvres d'art de tous types et toutes périodes...)
- **Galerie** : lieu d'exposition des œuvres d'art.
- **Cimaise** : mur d'une salle d'exposition dans une galerie ou un musée.
- **Cartel** : étiquette placée près d'une œuvre, précisant le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, la date d'exécution, les matériaux utilisés, la provenance...
- **Notice** : texte documentaire apportant des informations sur le travail de l'artiste et l'œuvre présentée.

Les différents types d'œuvres d'arts : peinture, dessin, sculpture, photographie, installation, vidéo...

Les critères particuliers de chaque type d'œuvre

- **tableau** : support (bois, toile, carton...), type de peinture (huile, acrylique, gouache...), outils utilisés (pinceau, brosse, rouleau, couteau...), signature, cadre ...
- **sculpture** : matériau utilisé (terre, pierre, résine, plastique...), outils utilisés (burin, ciselet, stylet...)
- **photographie** : noir et blanc ; couleur
- **installation** : mobilier, objets quotidiens, ambiance sonore, ambiance lumineuse...

Document 4 fiches (*Le musée – Les fonctions du musée – Le vocabulaire de l'exposition – Les différents types d'œuvres d'art*) téléchargeable sur capc-bordeaux.fr ou sur tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/

Regarder et comprendre une œuvre d'art contemporain : pour lire confortablement une œuvre d'art, les élèves sont invités à s'asseoir face à l'œuvre. Lorsque l'attention est acquise, un dialogue peut s'engager à partir de ce que l'on voit, pour ensuite s'intéresser aux matériaux utilisés...

Proposition de lecture pour aborder une œuvre d'une façon méthodique en s'appuyant sur trois regards spécifiques

- **Regard objectif** : description de l'œuvre sans jugement ; articuler la dimension iconique (description détaillée de l'œuvre ou de sa reproduction) et la dimension plastique (utilisation d'un premier vocabulaire spécifique ;

analyse du processus de fabrication et de quelques caractéristiques de l'œuvre : matériaux, techniques, gestes de l'artiste, choix des opérations plastiques mises en œuvre, de la composition ou construction de l'espace, des couleurs, lignes, procédés utilisés...

- **Regard subjectif** : dimension personnelle / description selon son ressenti et son interprétation personnelle (évoquer ses sensations et ses opinions face à l'œuvre ; association à des vécus, à des idées, des sentiments, des émotions déjà éprouvées, des ambiances...)
- **Regard culturel** : dimension culturelle / références à d'autres expériences plastiques et à des connaissances acquises ; mise en réseau avec d'autres images, d'autres œuvres, dans différents domaines de la création ; apport de vocabulaire et de repères par des recherches documentaires ou par l'enseignant, au sujet d'un artiste, d'un mouvement artistique, d'un genre pictural, d'une technique, du contexte historique, culturel, social, scientifique, des significations et usages.

Initier une démarche de création à l'issue de la visite en s'appuyant sur des outils didactiques. Voir sur le site de la DSDEN de la Gironde, la rubrique Ecolien / Arts visuels / Les fondamentaux en arts visuels tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/ArtsVisuels/Fondamentauxenartsvisuels/tabid/5558/language/fr-FR/Default.aspx

- Les variables fondamentales pour la pratique des arts visuels : **SMOG** (comme **S**upport ; **M**édium ; **O**util ; **G**este, d'après Christian Louis, *Place des Artistes*, éditions Sedrap)
- Les opérations plastiques : **RITA** (comme **R**eproduire ; **I**soler ; **T**ransformer ; **A**ssocier).

Se préparer à la visite : s'interroger sur ce que l'on va voir ; se créer un "horizon d'attente" ; faire des hypothèses à partir du titre de l'exposition, **La sentinelle. Conversations, dédicaces et autres partitions.** (Définitions du *TLFI, Trésor de la Langue Française Informatisé*)

- **La sentinelle**
 - Soldat placé dans un poste avancé (synonyme : guetteur).
 - Soldat armé chargé d'assurer la garde d'un poste militaire, d'un lieu occupé par l'armée (synonyme : factionnaire).
 - Par analogie : personne placée en un endroit particulier pour épier, pour surveiller, pour garder. (synonymes : gardien, surveillant).
 - Technologie – imprimerie : lettre qui tombe d'une page et reste debout sur le marbre lorsqu'on enlève la forme.
- **Conversation**
 - Vieux : relations d'affaires ou amicales, fréquentation ; relations diplomatiques, échanges culturels entre des pays. Par euphémisme : conversation criminelle = relations intimes, adultère. Par analogie : lecture, fréquentation des livres
 - Échange de propos sur un ton généralement familier et sur des thèmes variés, entre deux ou plusieurs personnes. (synonymes : bavardage, causerie, dialogue, entretien). Par métonymie : manière ou contenu de la conversation. Par extension : domaine de la vie politique.
 - Littéraire : conversation épistolaire (synonyme : correspondance).
 - Domaine de la vie intime, de la spiritualité. (synonymes : méditation, réflexion).
 - Par métonymie : assemblée, réunion de personnes qui conversent.
 - Peinture : tableau représentant des personnages immobiles qui conversent.
 - Pâtisserie : barquette ou tartelette de feuilletage, fourrée de crème pâtissière ou de crème d'amandes couverte de glace royale et de croisillons de feuilletage.
- **Dédicace**
 - Consécration d'un édifice.
 - Antiquité : inauguration solennelle, faite par un magistrat, d'un édifice public, une statue, etc. dédiés à une divinité, à un héros, etc. et entraînant le rappel annuel de cette inauguration. Par métonymie : inscription commémorant la dédicace.
 - Religion chrétienne : acte religieux par lequel un édifice religieux, un autel sont consacrés au culte, et généralement dédiés à cette occasion à une des trois personnes de la Trinité ou à la mémoire d'un/e saint/e. Par métonymie : cérémonies et fêtes qui accompagnent l'acte de consécration. Par extension : fête annuelle commémorant la consécration d'une église ; consécration d'un édifice quelconque à un personnage. Par métonymie : inscription qui la commémore.
 - Par analogie, en parlant d'une œuvre écrite, imprimée : fait de dédier une œuvre à une personne (généralement très connue) par un hommage imprimé en tête de l'ouvrage. Par extension : hommage manuscrit et non public d'un livre ; hommage manuscrit sur une photographie, un disque, etc. Par métonymie : texte de la dédicace ; son contenu.
- **Partition**
 - Vieux ou littéraire : action de partager ce qui forme un tout ou un ensemble. Par métonymie : résultat de cette action, partie d'un ensemble organisé. (synonymes : division, partage, séparation).

- Héraldique : nom générique donné aux figures géométriques obtenues par des lignes (verticales, horizontales ou diagonales) qui partagent l'écu en un nombre pair de divisions égales et d'émaux alternés.
- Mathématique : une partition d'un ensemble E est une famille de parties de E, disjointes deux à deux et dont la réunion est l'ensemble E.
- Politique : division (d'un territoire, d'un pays) en plusieurs États indépendants.
- Musique : réunion synoptique de toutes les parties (voix et/ou instruments) d'une composition musicale, notées sur autant de portées distinctes et disposées les unes au-dessous des autres, de manière à en saisir l'ensemble d'un seul coup, les parties les plus aiguës aux lignes supérieures, les plus graves aux lignes inférieures. Par métonymie : partie spécifique à interpréter par un instrumentiste ou un chanteur ; cahier où est écrite, imprimée une partition ; composition musicale.

Le parcours de la Sentinelle...

(Notices artistes/œuvres écrites par Myrtille Bourgeois, Responsable du service médiation culturelle au CAPC)

HA comme **Histoire de l'Art**

BE comme **Boîtes/exposition** à emprunter au CAPC

PE comme **Pistes d'exploitation**

@ comme **@ d'artistes**

Salle 1

Le texte

L'image fantôme, Hervé Guibert, Les Éditions de Minuit, 1981, page 170

L'image fantôme est un essai sur la photographie. L'ouvrage comprend 64 textes qui éclairent le rapport de Guibert à la photographie et illustrent la proximité du travail photographique à l'œuvre littéraire.

L'écrivain

Hervé Guibert (1955-1991) est un écrivain, journaliste et photographe français. Son rapport à l'écriture se nourrit pour l'essentiel d'autobiographie et d'autofiction.

Les artistes et les œuvres

Claude Rutault, *Définition/méthode n°68, collection 4 ou art pour art*, 1978

En 1973, Claude Rutault (1941-), met en place un procédé créatif qui préludera à la réalisation de la plupart de ses œuvres. La "définition/méthode n°1" énonce le protocole suivant : *une toile tendue sur châssis, peinte de la même couleur que le mur sur lequel elle est accrochée*. A partir de ce principe d'"isochromie", il déclinera ses définitions/méthodes, contrats moraux passés entre l'artiste et le "preneur en charge", l'institution accueillant son œuvre. La *Définition/méthode n°68* s'articule en une œuvre bipartite et se définit ainsi : *L'œuvre consiste en trente-quatre peintures de Claude Rutault de la même couleur que le mur sur lequel elles sont accrochées et trente-quatre œuvres : peintures, dessins et gravures du XVIIIème siècle à nos jours, reçus par l'artiste en contrepartie de l'échange engagé depuis 1980 avec le preneur en charge*.

Le CAPC, preneur en charge d'une partie de cette "d/m n°68", présente le dépôt des 34 œuvres appartenant au collectionneur avec lequel Claude Rutault a établi ce principe d'échange.

HA

- Dans l'Art conceptuel, l'idée prime sur la réalisation : certains artistes ne proposent par exemple que des esquisses de ce que pourrait être l'œuvre ou encore des modes d'emploi permettant à quiconque de réaliser l'œuvre.

- Dossier pédagogique Centre Pompidou *Art conceptuel*

mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ArtConcept/ENS-ArtConcept.htm

BE Boîte/matériaux de l'art *Réflexion sur le tableau*

@ conceptual-art.net/crutault.html

Nan Goldin, *David in the van, Germany*, 1992 ; *Roomate, New York City*, 1980

Travaux photographiques entamés dans les années 70, les clichés de l'artiste américaine Nan Goldin (1953-) captent des instants d'intimité et témoignent de sa vie et de celle de ses proches. Elle dresse ainsi le portrait d'une communauté en marge de la société confrontée à la mort, la maladie ou à la violence. Chaque geste saisi dans ce journal intime photographique confère à son œuvre une dimension d'universalité, étrangère à toute idée de voyeurisme.

HA Voir d'autres "odalisques" : *Vénus endormie*, Giorgione, 1510 ; *Vénus d'Urbino*, Le Titien, 1538 ; *Maja desnuda*, Goya, 1800-1803 ; *Grande Odalisque*, Ingres, 1814 ; *Olympia*, Édouard Manet, 1863 ; odalisques de Delacroix, de Matisse, de Picasso...

@ matthewmarks.com/new-york/artists/nan-goldin/

Carmelo Zagari, *Le songe de Galatée*, 2008

Carmelo Zagari (1957-) crée des œuvres à sa démesure. Ses toiles sont des univers luxuriants dans lesquels se jouent des histoires humaines sur fond d'onirisme tantôt tragique, tantôt ludique. Ces compositions foisonnantes rassemblent des créatures échappées d'un imaginaire débordant mais étrangement familier, animaux et personnages évoluant devant le décor illuminé d'un théâtre au milieu des ombres. Les recours à l'artifice – les visions de rêve – servent alors un récit mêlant le songe et la mémoire personnelle d'un artiste qui, selon ses propres mots, "image tout".

HA Dans la mythologie grecque, Galatée est une des Néréides, courtisée par un cyclope jaloux. Elle est aussi la statue réalisée par Pygmalion et dont il tombe

amoureux. Enfin, Galatée est un satellite de la planète Neptune.

PE Rapprocher de la peinture de Marc Chagall (1887-1937) dont l'œuvre, inspirée par la tradition juive et le folklore russe, élabore sa propre symbolique, autour de la vie intime de l'artiste.

@ leschantiersboiteoire.com/artiste.php?id=6

Sarkis, *Le bateau ivre dans le corps de l'esprit japonais*, 1986

Au gré de ses nombreux voyages, l'artiste d'origine arménienne né à Istanbul (1938-) a constitué son *trésor de guerre*, collection personnelle d'objets insolites contenant la mémoire d'une "humanité souffrante". Ces objets sont ensuite ressuscités sous forme de "constellations" où des liens s'élaborent pour créer une narration : la statuette de samouraï, grise du vin rouge qu'elle contient, repose en équilibre précaire au-dessus d'un enchevêtrement de bandes magnétiques, fond sonore suggéré de cette ivresse guerrière.

HA Samouraï est un mot japonais désignant un membre de la classe guerrière qui a dirigé le Japon féodal durant près de 700 ans.

BE Dossier/artiste Sarkis

@ sarkis.fr/

Salle 2

Le texte

Glas, Jacques Derrida, Éditions Galilée, 1974, page 7

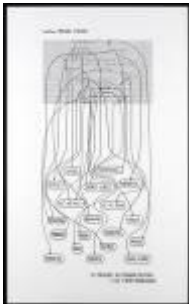
Dans un entretien avec François Ewald paru dans un numéro du *Magazine littéraire* consacré à Jacques Derrida en mars 1991, à la question : *Quel était le projet, l'enjeu d'une entreprise comme Glas ?*, Derrida répond : *Sans renoncer aux normes et aux exigences classiques de la lecture philosophique, pour lesquelles j'ai toujours gardé le plus grand respect, il s'agissait dans Glas de traiter sérieusement certains thèmes, sans doute (la famille, le nom propre, la religion, la dialectique, le savoir absolu, le deuil - et donc quelques autres), mais en juxtaposant, colonne contre colonne, l'interprétation d'un grand corpus canonique de la philosophie, celui de Hegel, et la réécriture d'un poète écrivain plus ou moins hors la loi, peu recevable, Genet. Hegel et Genet en même temps, face à face, l'un dans l'autre, l'un devant ou derrière l'autre à la fois, si la géométrie ou la mobilité de cette posture est possible.*

L'écrivain

Jacques Derrida (1930-2004), est un philosophe français qui a créé puis développé la notion de déconstruction. Toute son œuvre consiste à interroger les couples d'oppositions telles que parole et écriture dans la linguistique, raison et folie dans la psychanalyse, sens propre et sens figuré dans la littérature, masculin et féminin dans la théorie des genres.

Les artistes et les œuvres

Julien Prévieux, *A la recherche du miracle économique*, 2006-2007 : *Secteur Informel, Chute d'un empire, Scandale Enron, Monnaies Parallèles, Crowdsourcing, Restructuration*

Adeptes de la stratégie de la contre-productivité, Julien Prévieux (1974-) détourne avec humour les procédures administratives et les arcanes économiques mondiaux. Dans cette série, il utilise des extraits du *Capital* de Karl Marx mais aussi de l'économiste anglais du dix-neuvième siècle, David Ricardo et d'Adam Smith, fondateur du libéralisme à l'époque des Lumières. Ces écrits sont soumis par l'artiste au "Code de la Bible", un système de décryptage séculaire employé pour faire apparaître des significations cachées dans des textes sacrés. Chaque théorie économique se voit ainsi chargée d'un caractère prophétique ; des mots clés surgissent en réseau pour préfigurer des catastrophes financières et autres crises et scandales rythmant les débuts de ce nouveau millénaire.

HA

- David Ricardo (1772- 1823) est un économiste anglais. Adam Smith (1723-1790) est un philosophe et économiste écossais, considéré comme le père de la science économique moderne, dont l'œuvre principale est un des textes fondateurs du libéralisme économique. Tous deux appartiennent à L'École classique, terme employé pour la première fois par Marx dans *Le Capital*. Cette école se définit par l'adhésion au concept de la valeur travail. Karl Heinrich Marx (1818-1883), est un historien, journaliste, philosophe, économiste, sociologue, essayiste et théoricien révolutionnaire socialiste et communiste allemand.

- Les codes de la Bible, connus aussi sous le nom de codes de la Torah, sont des phrases ou des fragments de mots ou de phrases, dont certains pensent qu'ils ont un sens et qu'ils sont placés intentionnellement de manière codée dans le texte de la Bible.
- Enron fut l'une des plus grandes entreprises américaines par sa capitalisation boursière. En décembre 2001, elle fit faillite en raison des pertes occasionnées par ses opérations spéculatives sur le marché de l'électricité, qui avaient été maquillées en bénéfices via des manipulations comptables.
- Le *crowdsourcing* (en Français, collaborat ou externalisation ouverte), un des domaines émergents de la gestion des connaissances, est l'utilisation de la créativité, de l'intelligence et du savoir-faire d'un grand nombre de personnes, en sous-traitance, pour réaliser certaines tâches traditionnellement effectuées par un employé ou un entrepreneur.

@ previex.net/

Bernd & Hilla Becher, *Hauts-fourneaux*, 1970-1989

Précurseurs de la Nouvelle photographie objective allemande, le couple Becher (Bernd, 1931-2007, et Hilla, 1934-) n'en est pas moins rattaché à la pratique conceptuelle. Fidèles au travail en série, ils composent des inventaires d'images du patrimoine industriel où toute trace humaine est évincée. *Hauts-fourneaux*, *Gazomètres*, *Pompes à pétrole* et *Châteaux d'eau* constituent autant de "Sculptures anonymes" qu'ils photographient depuis 1969. L'adoption du cadrage serré et de la frontalité confèrent à ces œuvres une objectivité froide et distante face à notre monde postindustriel.

HA Dossier pédagogique Centre Pompidou *Tendances de la photographie contemporaine*

mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-photocontemporaine/ENS-PhotoContemporaine.htm

PE Travailler (photo ou dessin) sur des séries d'objets, qui, hors de leur contexte, deviennent des icônes. Voir les séries de *Campbell's Soup Cans*, une œuvre d'art créée en 1962 par Andy Warhol.

@ laboiteverte.fr/bernd-et-hilla-becher/

Jean-Pierre Raynaud, *La Maison*, 1969-1993

D'abord "sculpture monumentale" construite en 1968 à la Celle-sur-Cloud, *La Maison* était un environnement angoissant et dénué de toute vie, entièrement recouvert de carreaux de faïence blanche de 15 cm de côté jointoyés de noir. Jean-Pierre Raynaud (1939-) a néanmoins choisi de vivre dans cet univers au dépouillement claustrophobe jusqu'à ce qu'il ordonne en 1993 la destruction de cette habitation froide et clinique. Parmi les mille containers chirurgicaux en acier inoxydable rassemblant les restes de ce lieu immaculé exposés en 1993 dans la nef du musée, subsiste une centaine de reliques dans les collections du CAPC. Quinze exemplaires sont ici présentés disposés en triangle.

HA Dossier pédagogique Les Abattoirs *Habiter* pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/IMG/pdf/habiter.pdf

BE Boîtes/couleur *Blanc* ; *Rouge* ; Dossier/diaporama : *Lecture d'une collection* : Jean-Pierre Raynaud

@ jeanpierrerauyaud.com/siteraynaud/site_officiel_Jean_Pierre_Raynaud.html

Valerio Adami, *Note su un ritratto militare*, 1972

Maître de la Figuration narrative et icône des années 70, l'italien Valerio Adami (1935-) adopte très tôt un style pictural immanquablement reconnaissable. La surface de la toile est traitée en aplats de couleurs franches délimitées par un contour noir isolant chaque élément d'une composition volontairement graphique. Sans ombre ni profondeur, cette peinture démontre, par son goût prononcé pour les cadrages audacieux, l'influence qu'a eu la photographie sur le travail de l'artiste.

HA

- La figuration narrative est un mouvement artistique apparu, principalement dans la peinture, au début des années 60 en France. Les artistes de la figuration narrative se sont opposés au pop art américain qu'ils jugeaient trop formel et pas assez critique de la société de consommation.

- Dossier pédagogique Centre Pompidou *La figuration narrative*

mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-figuration-narrative/ENS-figuration-narrative2.html

@ amorosart.com/estampes-adami-5-1-fr.html

Salle 3

Le texte

L'Entretien Infini, Maurice Blanchot, Gallimard, 1969, page 35

Dans cet ouvrage capital, Blanchot questionne l'expérience littéraire elle-même et écrit sur la littérature. Il consacre une partie de ce texte à *Totalité et Infini* d'Emmanuel Lévinas, mais aussi à d'autres grandes œuvres de la littérature, en un style très philosophique qui lui est propre. Les thèmes de l'excès, d'une nouvelle expérience de l'être, et du Neutre y sont très présents.

L'écrivain

Maurice Blanchot (1907-2003) est un romancier, critique littéraire et philosophe français. Selon la phrase biographique présentée sur ses livres aux éditions Gallimard : "Sa vie fut entièrement dévouée à la littérature et au silence qui lui est propre." Les rapports, ou les engagements politiques de Maurice Blanchot avec l'antisémitisme et l'extrême droite ont fait l'objet de nombreux débats, balancés par la posture de l'auteur pendant la guerre et à la Libération, dans ses engagements vers une certaine idée de l'extrême-gauche, contre la guerre d'Algérie, contre la politique du Général de Gaulle ou pour différentes causes soutenues par la Deuxième gauche.

Les artistes et les œuvres

Richard Long, *Hilltop Stones*, *Bolivia*, 1981

Arpenteur du monde, l'Anglais Richard Long (1945-) trace des itinéraires dans des espaces naturels et sauvages, essayant des sculptures élémentaires comme marquage artistique de son passage. Cette pratique conceptuelle est enregistrée par le biais de captations photographiques, de relevés témoignant de son intervention sur site. Ce diptyque transcrit ainsi une expérience éphémère lors de son itinérance en Bolivie, ouvrant la galerie du musée à l'immensité de l'environnement naturel.

Richard Long, *White Rock Line*, 1990

Par la fenêtre de la galerie est visible une autre œuvre de Richard Long : une ligne de pierres de Bourg-sur-Gironde, matériau issu de la même carrière d'où furent extraites les pierres ayant servi à l'édification de l'Entrepôt Lainé. Cette sculpture *in situ* s'intègre ainsi totalement au lieu qui l'accueille, tant par son rapport à la concomitance historique et matérielle de l'œuvre et du lieu, que par des dimensions s'adaptant parfaitement à l'échelle spatiale des terrasses.

HA Le Land Art : ce mouvement artistique, apparu aux États-Unis à la fin des années 60, naît d'une contestation des structures et valeurs du système artistique. La plupart des actes posés interviennent sur des sites naturels afin de rendre les œuvres irrécupérables par les institutions et le marché de l'art. Toutes ces réalisations s'inscrivent pour toujours ou se manifestent pour un moment (contraintes de temps dues à l'érosion géologique, à la précarité

matérielle de l'œuvre ou par décision de l'artiste) dans l'espace du paysage. Parfois, du fait de leur situation dans des contrées inaccessibles ou de leur durée de vie limitée, seuls des documents iconographiques (photographies) et cartographiques permettent de porter ces œuvres à la connaissance du public.

BE Dossier/artiste *Richard Long*

PE

- Fiche pédagogique cndp.fr/crdp-toulouse/spip.php?page=dossier&article=19043&num_dossier=2652
- Dossier pédagogique vacluse.fr/uploads/Externe/ef/BRE_PIECEJOINTE1_1705_1316078147.pdf
- Pistes de travail cupal.free.fr/sciences/landart/landartpistesdetravail.pdf
- Livre *Land Art avec les enfants* Kathrin Lacher et Andreas Güthler, La Plage Éditeur

@ richardlong.org/

Hubert Duprat, *Cassé-Collé*, 1992

Amateur de sciences naturelles, d'archéologie et d'histoire de l'art, Hubert Duprat (1957-) se nourrit de ses références érudites pour produire des œuvres qui sont l'aboutissement d'une réflexion croisée entre ces domaines de recherche variés. Par le biais du détournement, il recompose ici un élément extrait de la nature, un bloc minéral de grès rose qu'il brise à la barre à la mine, pour le reconstituer. La quinzaine de morceaux obtenue est ré-agencée puis recollée et le nouveau volume résultant de cette démarche opère ainsi un glissement subtil entre le naturel et l'artificiel.

BE Dossier/matériaux de l'art *Autour de la sculpture*

PE

- Travailler sur le geste de l'artiste/sculpteur : habituellement le sculpteur fait émerger une forme du bloc de pierre, or dans cette pièce il tente, après destruction, de recréer l'harmonie originelle.
- Voir les photos découpées et reconstituées du graphiste Jean-Paul Goude. jeanpaulgoude.com/
- Voir les collages de photos de l'artiste anglais David Hockney (1937-). hockneypictures.com/

@ mamco.ch/artistes_fichiers/D/duprat.html

Richard Fauguet, *Sans titre*, 2012

Esthète du cocasse et adepte de la référence oblique à l'histoire de l'art, Richard Fauguet (1963-) puise ses matériaux dans l'univers domestique pour fabriquer des œuvres où pratique amateur et citation aux grands maîtres se côtoient en de joyeux bricolages. Dans ce tableau composé de coquilles d'huîtres, il intègre sans façon ce discours rafraîchissant en décalage avec l'idée même de grand art.

PE Travailler sur la saturation de l'espace du tableau, en variant le matériau (petits objets de récupération, papiers découpés/déchirés, tampons...).

@ galerieartconcept.com/2012/?page_id=170

Salle 4

Le texte

L'art poetic', Olivier Cadiot, P.O.L., 2009

La Dame du Lac – 2ème livret, pages 112 à 114 de *Roméo et Juliette*, opéra en neuf numéros ; livret d'Olivier Cadiot et musique de Pascal Dusapin, 1985-1988

Premier opéra de Pascal Dusapin, *Roméo & Juliette* raconte une aventure amoureuse et musicale, intime et universelle, qui transcende le modèle littéraire et la tradition lyrique pour parler, toujours, le langage d'aujourd'hui.

L'écrivain et le compositeur

Olivier Cadiot (1956-) est un écrivain, dramaturge et traducteur français.

Pascal Dusapin (1955-) est un compositeur français de musique contemporaine.

Les artistes et les œuvres

Mathieu Mercier, *Sans titre (Scan Pantone 25,7M)*, 2012

Mathieu Mercier (1970-) envisage la pratique artistique comme une réflexion sur des systèmes de représentation. Ses connaissances érudites en histoire de l'art, doublées d'un intérêt tout particulier pour les sciences servent ici à établir des relations entre le monde concret et tangible, représenté par le statice mauve, et l'abstraction esthétisante d'une recherche chromatique évoquée par les référents couleurs d'une gamme de nuancier Pantone®. "Il s'agit de créer un échange entre le réel et le graphisme d'un instrument de mesure distordu.", précise l'artiste.

HA Les teintes Pantone® sont des couleurs normalisées et référencées dans un échantillonnage appelé nuancier ou *pantonier*, comprenant plus de huit cents teintes. Certaines couleurs sont obtenues soit avec deux primaires (une teinte pure et un dopage soit transparent pour éclaircir, soit noir pour assombrir) soit avec trois primaires (deux teintes et un dopage) soit avec quatre primaires (trois teintes et un dopage).

@ mathieumercier.com/

Benoît Maire, *La conférence déchirée*, 2011 ; *Chemin principal devenant étendue*, 2009 ; *Nuages n° 2 et 3*, 2012

Benoît Maire (1978-) se définit comme un philosophe-artiste et un artiste-philosophe dont l'œuvre se nourrit de concepts et d'idées émanant de figures intellectuelles telles que Joyce, Nietzsche, Heidegger ou Bataille. Cet ensemble constitué de différents médiums plastiques – peinture, dessin et sculpture – s'inscrit dans une démarche similaire, les références plébiscitées par l'artiste renvoyant à des articulations d'écrits philosophiques et littéraires. L'œuvre devient alors la mise en images d'une pensée ancrée dans la dialectique.

HA

- Au Moyen Âge, les nuages sont suggérés par de minces bandes dans le ciel ou par des tortillons, des traits peu renflés. Dans la peinture de la Renaissance italienne le ciel apparaîtra d'abord dans des fenêtres avant d'envahir l'horizon. Au 18ème siècle, l'attention des artistes se focalise sur le risque local lié aux forces de la nature : volcan, orage, tempête... En 1802, le météorologiste anglais Luke Howard classe et donne des noms latins aux principaux nuages. Les peintres vont désormais représenter le nuage comme une "vérité du ciel" et non plus un nuage adapté au tableau.

- Voir *Le Voyageur contemplant une mer de nuages*, Caspar David Friedrich, 1818

- Vidéo *L'art du nuage en peinture et en photo au musée Malraux du Havre*

francetv.fr/culturebox/lart-du-nuage-en-peinture-et-en-photo-au-musee-malraux-du-havre-17161

PE L'observation des nuages dans le ciel, leur classification (en termes scientifiques ou formels), leur reproduction (photo, dessin, peinture...) ; la recherche de la représentation du nuage (et par extension du ciel) dans un vaste corpus d'œuvres d'art.

@ cortexathletico.com/fr/artistes/oeuvres/715/benoit-maire

Didier Marcel, *Sans titre*, 2012

Pour Didier Marcel (1961-), la nature se conçoit comme un paysage à domestiquer. Afin d'*artificialiser* le monde du vivant, l'artiste réalise des sculptures qui pervertissent l'élément naturel par un choix de matériaux susceptibles d'illustrer cette ambivalence entre l'environnement de l'homme et l'univers industriel dans lequel il évolue. Ce cervidé stylisé et synthétique, réalisé à partir de tiges de fer concrètes pour béton armé, se fond ainsi, par sa discrète transparence dans son nouveau biotope qu'est celui du musée.

HA

- Voir la frise des cerfs de Lascaux ; *La Chasse au cerf de l'électeur Johan Friedrich le Sage*, Lucas Cranach l'Ancien, 1529 ; *L'hallali du cerf*, Gustave Courbet, 1867 ; *Le Cerf*, Paul Klee, 1919 ; les photographies d'Éric Poitevin, 2006.
- Les sculptures : bronzes d'Antoine-Louis Barye (1795-1875) ; *Grand cerf*, François Pompon, 1929, plâtre ; *Table basse trapézoïdale: modèle aux cerfs et aux chiens*, Diego Giacometti, 1963 ; *Sans titre*, Frédéric Duprat, 1997 (trophée en plâtre) ; *Cerf/Frec*, Luc Dubosc, 2013.
- Le cerf, dans l'art martial chinois du jeu des cinq animaux, correspond à plusieurs figures censées imiter cet animal

@ michelrein.com/en/artistes/expositions/2/Didier%20Marcel

Salle 5

Le texte

L'Envers de l'Esprit, Valère Novarina, P.O.L., 2009, page 19

Le théâtre n'a jusqu'ici pas assez défiguré l'homme, ôté notre tête, subverti nos concepts, déstabilisé en profondeur la syntaxe humaine, renversé la musique... Il ne nous a pas encore assez désappris. Cette offensive lancée en peinture contre la figure humaine par William Blake, Picasso, Goya, Picabia, Bacon, Soutine, Louis Soutter – mais aussi par l'art byzantin, oriental, africain – cette lutte contre les « propriétés psychologiques », contre les "vraisemblablieries" et contre tous nos habits d'habitude, je l'ai vue dans le nô, chez Toto, chez Louis de Funès, chez Félix Mayol, Olivier Martin-Salvan, Dominique Pinon, Dominique Parent, Daniel Znyk... Le théâtre est un endroit où lancer l'homme, le jeter autrement, le jouer d'un trait, le renouveler d'un saut, le ressusciter d'une chute. Ce qu'effectue l'acteur, et juste avant lui l'écrivain qui écrit le texte, c'est la "sortie d'homme". Une ambulation, un voyage dehors. L'homme, l'acteur tente d'en sortir. Vraiment, une "sortie d'homme" est effectuée par l'acteur : c'est pour cette raison qu'il était juste de penser qu'une fois mort, il devait être enterré un peu à part.

Valère Novarina

L'écrivain

Valère Novarina (1947-), est un écrivain, dramaturge, metteur en scène et peintre franco-suisse.

Les artistes et les œuvres

Keith Haring, *Sans titre*, 1985 (ascenseur)

Lors de sa venue au CAPC en 1985, Keith Haring (1958-1990) a réalisé une fresque sur toute la hauteur de la cage d'ascenseur du musée. Cette œuvre *in situ* se déroule au gré des étages, dévoilant du rez-de-chaussée au second niveau, un curieux homme-serpent, cadavre-exquis inédit en milieu institutionnel de la part d'un artiste ayant débuté sa carrière en taguant les couloirs du métro new-yorkais.

HA *In situ* : locution latine signifiant "dans le lieu même", composée de *in* "dans" et de *situ*, ablatif de *situs* "position, situation, place" ; dans son cadre naturel, à sa place normale, habituelle. En art contemporain, *in situ*, désigne une méthode artistique qui dédie l'œuvre à son site d'accueil (elle est donc non transportable). *In situ* qualifie également une œuvre qui

prend en compte le lieu où elle est installée.

BE Dossier/artiste *Keith Haring* ; Vidéo *Keith Haring, biographie romance* ; Boîte/matériaux de l'art *Gestes de peintres*

@ haring.com/

Laurie Anderson, *Langue d'Amour*, pièce musicale, 1984 (ascenseur)

Accompagnant l'ascension du visiteur, la pièce musicale de Laurie Anderson (1947-) narre l'histoire d'un serpent doté de jambes, d'une île où vivent un homme et une femme, et du langage de l'amour qui les unit. Performeuse et plasticienne, l'artiste expérimentale a côtoyé toute l'avant-garde américaine, collaborant avec William Burroughs, Philip Glass, Brian Eno, Andy Kaufman, John Giorno ou encore Lou Reed, son époux.

PE Ecouter [youtube.com/watch?v=H_2q8a9DnWU](https://www.youtube.com/watch?v=H_2q8a9DnWU)

@ laurieanderson.com/home.shtml

Jean-Paul Thibaud, *Cailloux concassés*, 1979-1980

Artiste pluridisciplinaire, Jean-Paul Thibaud (1950-) met en œuvre son rapport singulier à l'Univers par le biais d'un processus permanent qu'il qualifie de "Méta-art". Le préfixe "méta" désigne pour lui des activités artistiques convoquant des objets rituels ou archéologiques et d'autres, chargés d'une conscience du monde qu'il a prélevés en extérieur lors de ses nombreux voyages. Appartenant à la série des *chantiers et des fabriques inachevées*, ces

cailloux concassés au marteau condensent alors le monde en une méta-sculpture théâtralisée par le contexte muséal, telle l'expression poétique d'un univers "hors-soi", comme le définit l'artiste.

BE Boîte/ matériaux de l'art *L'invention des matériaux de l'art.*

@ protocolesmeta.com/spip.php?auteur3

Sherrie Levine, *Large Krate Table and Crystal New Born*, 1993 / 1994,

Souhaitant remettre en cause les notions d'auteur et d'originalité de l'œuvre d'art, l'artiste américaine Sherrie Levine (1947-) s'approprie et pervertit des pièces fondatrices de l'histoire de l'art. Ici, c'est une citation d'une table de Gerrit Rietveld, designer hollandais du mythique groupe De Stijl, qui, associée à la copie fantomatique toute en transparence d'une sculpture de Brancusi appartenant à la série des *Nouveaux-Nés*, sert cette relecture de la modernité. Le spectateur se questionne ainsi sur la paternité de cet assemblage.

HA

- L'appropriationnisme désigne un courant artistique nord-américain des années 70-80 qui s'inscrit dans un contexte où prévalent l'emprunt et la citation de formes issues de la modernité, ainsi que le mélange des genres. Ce sont des œuvres connues qui sont souvent reproduites (peintures, sculptures ou ready-made), ce qui facilite l'identification de leurs sources, qu'aucun artiste appropriationniste ne souhaite d'ailleurs dissimuler ; il s'agit d'un acte symbolique fort, mettant radicalement en cause la notion d'auteur.
 - Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964) était un designer, architecte et ébéniste néerlandais.
 - De Stijl fut tout d'abord une revue d'arts plastiques et d'architecture, publiée de 1917 à 1928, avec la participation active de Piet Mondrian. Par extension, De Stijl désigne un mouvement artistique ayant profondément influencé l'architecture du 20ème siècle. "La plupart de ses membres envisagent un environnement utopique par le biais de l'art abstrait, d'une harmonie universelle dans l'intégration complète de tous les arts." Marek Wieczorek
 - Dossier pédagogique Centre Pompidou *Constantin Brancusi*
mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-brancusi/ENS-brancusi.htm
 - Dossier pédagogique Centre Pompidou *Mondrain/De Stijl*
mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-mondrian/ENS-mondrian.html
- @ bib.montreuil.free.fr/dossiers/approchedelart/artistes/levine.htm

Georges Rousse, *Sans Titre*, 1982

En 1982, Georges Rousse (1947-) est invité au CAPC à réaliser une série de photographies dans la présente galerie du musée, avant qu'elle ne soit réhabilitée. Dans cette partie de l'Entrepôt accueillant d'anciens greniers, l'artiste fait apparaître des personnages peints sur la pierre et dessinés au pinceau dans la poussière de l'espace inoccupé. Il en résultera huit photographies et deux anamorphoses peintes sur les murs et conservées telles des survivances témoignant du processus créatif de l'artiste.

HA Une anamorphose est une déformation réversible d'une image à l'aide d'un regard "frisant" ou d'un système optique tel le miroir courbe ; c'est une étonnante particularité

de la perspective. (Anamorphose d'un visage d'enfant et d'un œil, Léonard de Vinci, 1485, *Codex Atlanticus* ; crâne figurant en bas de l'huile sur bois *Les Ambassadeurs*, Hans Holbein le Jeune, 1533.)

PE

- Acquisition d'un vocabulaire spécifique : point de vue, perspective, utopie, fictif, œuvre éphémère, œuvre *in situ*, anamorphose...
- Travailler sur l'espace perçu / représenté ; chez Rousse, on observe une "collusion d'espaces".
- Travailler sur les rapports entre corps du spectateur et œuvre.
- Construire des volumes ; réalisation d'un projet en trois dimensions qui mette en jeu le point de vue.
- Produire *in situ* : transformer la perception d'un espace par l'intrusion d'effets visuels ; prise de vue photographique.

@ georgesrousse.com/

Salle 6

Le texte

Paradis, Philippe Sollers, Éditions du Seuil, 1981, page 252

Fasciné par la scansion des textes religieux, Sollers en vient à abandonner toute ponctuation visible pour libérer son expression. À partir de 1974, il rédige *Paradis*, qui paraît sous la forme d'un feuillet dans *Tel Quel*, une revue de littérature d'avant-garde. Ce roman se présente comme une "machine" capable d'enregistrer et retranscrire "tout ce qui est dit" à l'heure post-moderne. *Paradis 1* est publié en 1981, suivi de *Paradis 2* en 1986. En 2000, Philippe Sollers déclare, au cours d'un entretien, que la rédaction de cette œuvre est toujours en cours.

L'écrivain

Philippe Sollers (1936-) est un écrivain français. Ses travaux critiques illustrent la lutte de l'individu créatif à la recherche du bonheur face à la société improductive, falsificatrice et répressive, en défendant une conception de

l'histoire de l'art, où les artistes sont considérés comme des "exceptions" à la société et la création artistique comme une "expérience des limites".

Les artistes et les œuvres

Miquel Barceló, *Pintagossos gris*, 1982

Le peintre Miquel Barceló (1957-) a incarné le renouveau de la peinture espagnole dans les années 80. Dès ses débuts, il manifeste un goût prononcé pour le portrait et lui confère en 1982 une dimension autobiographique dans une série où il se met en scène dans son activité de peintre. Les *Pintagossos*, ou "chiens de peinture" se déclinent ainsi en plusieurs nuances pourrît être une allusion au *Chien*, œuvre appartenant aux *Peintures noires* (1820-1823) de Francisco Goya.

HA

- *Le Chien* est le nom généralement donné à une peinture de Francisco de Goya (1746-1828). Cette œuvre a été réalisée directement sur les murs de la maison de l'artiste ; elle est maintenant conservée au Musée du Prado de Madrid.

- Voir les photos de Hans Namuth (photographe allemand, 1915-1990) représentant Jackson Pollock (peintre américain de l'expressionnisme abstrait, 1912-1956) peignant au sol.

@ miquelbarcelo.info/

Wolfgang Tillmans, *Movin cool*, 2010

Le photographe allemand Wolfgang Tillmans (1968-) saisit depuis les années 90 l'essence d'une génération nouvelle, jeune et marginale, et dresse son portrait en capturant ses codes sociaux et communautaires. La représentation du quotidien dans sa banalité crue – le réalisme sans concession de ces deux climatiseurs – participe à cette documentation anti-spectaculaire d'un monde en perpétuelle évolution.

@ tillmans.co.uk/

Gilbert & George, *Bloody carriers*, 1996

Les deux artistes britanniques Gilbert & George forment une entité duelle qui crée depuis les années 60 des *Pictures*, images illustrant le monde moderne dans tous ses antagonismes, y mettant en scène des faits sociétaux émergents. Ici, ces "porteurs maudits" évoquent le SIDA et les ravages que ce virus a d'abord provoqués dans la communauté homosexuelle. Non sans références religieuses certaines – la composition en vitrail, les allusions à la déposition du Christ et à la mise au tombeau – cette œuvre photographique est aussi un hymne à l'amour et à la solidarité.

HA

- L'œuvre présentée fait partie des *Fundamental Pictures*. Les fluides corporels ont servi d'inspiration pour cette série. En examinant des échantillons d'urine, de sperme, de sang et d'excréments sous un microscope, les artistes ont découvert un vocabulaire abstrait qui est la base de ces photographies. En utilisant les fluides les plus élémentaires de la vie, ils ont créé un langage visuel fort, qui reflète directement leur philosophie de l'art comme un moyen de communication direct et universel. Selon les artistes, *Nous aimons beaucoup que l'image prenne la relève... lorsque l'image vous regarde.*
- Voir un entretien, début 2011, dans lequel Gilbert et George révèlent d'où, comment, et pourquoi ils ont choisi les thèmes principaux pour leurs œuvres fr.artinfo.com/gilbert-george-inspecteurs-du-r%C3%A9el/
- Lire (bdv / bureau des vidéos bureaudevideos.com/bdv/editions/gilbert_george/)

Gilbert & George traversent depuis plus de quarante ans la scène de l'art international avec autant d'insolence que d'élégance. Véritables sculptures vivantes, ils ont élaboré un langage répétitif autour de figures et motifs récurrents : la merde, la pisse, le sang, les larmes, la nudité, le sperme, l'alcool, la sueur. Une œuvre qui bouscule radicalement les conventions, la "bien-pensance" de l'époque et qui renvoie littéralement à la sexualité, l'exclusion, la violence sociale et religieuse. Cet entretien filmé en 2000 par Hans Ulrich Obrist pour une exposition au musée d'Art moderne de la Ville de Paris se concentre sur leur conception hystérique de l'archivage et de la collection. Au travers de ce document, qui ne rentre dans aucune catégorie distincte (documentaire, œuvre, fiction), on découvre l'intimité du couple, l'intérieur de leur maison londonienne, véritable petit musée des obsessions. Au-delà du bien et du mal, des apparences et des choses (négatifs, livres, coupures de presse), on pénètre enfin dans la matière et la méthode des artistes, cette manière si particulière de penser/classer qui est la formation même d'une philosophie de l'art et de la vie.

PE Des couples d'artistes :

- Auguste Rodin & Camille Claudel : sculpteur français (1840-1917) et sculptrice française (1864-1943) ; le maître et son élève, puis sa muse, entretiendront une relation artistique passionnée et destructrice. Ils travailleront ensemble pour *La Porte de l'Enfer* (1880-90), *Le Baiser* (1882), *Les Bourgeois de Calais* (1889-95).
- François-Xavier & Claude Lalanne (1927-2008 ; née en 1925) : ce couple d'inclassables sculpteurs français est connu pour avoir fait de la nature et des animaux le support de leurs créations.

- Christo & Jeanne Claude : Christo Vladimiroff Javacheff (né en 1935 en Bulgarie) et Jeanne-Claude Denat de Guillebon (1935-2009), couple d'artistes contemporains "qui emballent la géographie et l'histoire".
- Anne & Patrick Poirier : ce couple d'artistes français, (nés respectivement en 1941 et 1942), à la fois sculpteurs, architectes et archéologues, explore des sites et des vestiges issus de civilisations anciennes afin de les faire revivre par des reconstitutions miniaturisées. Les Poirier réinventent le passé et confondent lieux réels et paysages oniriques, ruines imaginaires et fragments archéologiques.
- Abramović & Ulay : Marina Abramović (née en 1946 à Belgrade), artiste performeuse faisant partie du courant de l'Art corporel a travaillé dès 1975 avec Frank Uwe Laysiepen (né en 1943 en Allemagne).
- Pierre & Gilles : Pierre Comroy, photographe (né en 1950 à La Roche-sur-Yon) et Gilles Blanchard, peintre (né en 1953 au Havre) sont connus pour leurs photographies retouchées à la peinture qu'ils réalisent ensemble depuis leur rencontre. Ces œuvres abordent des thèmes de la culture pop, de la culture gay ou la religion.
- Fischli & Weiss : Peter Fischli (né en 1952 à Zurich) et David Weiss (né en 1946 à Zurich), artistes multimédias.
- Clegg & Guttman : duo d'artistes, composé de Michael Clegg (né en 1957 à Dublin) et Martin Guttman (né en 1957 à Jérusalem).
- Jake & Dinos Chapman (nés en 1966 et 1962 en Angleterre) sont deux frères artistes plasticiens britanniques qui font partie de la génération des "Young British Artists" mis en avant dans les années 1990 par le collectionneur et galeriste Charles Saatchi. À leurs débuts, les frères Chapman furent les assistants de Gilbert & George.
- Cledat & Petit Pierre : Yvan Clédats et Coco Petitpierre (nés en 1966 à Drancy), scénographes et artistes multimédias performeurs.
- Allora & Calzadilla : Jennifer Allora (née en 1974 à Philadelphie) et Guillermo Calzadilla (né en 1971 à La Havane), sculpteurs, photographes, performeurs, son et vidéo ; ils ont représenté les États-Unis à la Biennale de Venise 2011.
- Ronan & Erwan Bouroullec (nés en 1971 et 1976) sont deux designers français, travaillant pour de grands éditeurs de design ; leurs œuvres sont dans les collections du MoMA de New York ou du Centre Pompidou.
- Dewar & Gicquel : Daniel Dewar (né en 1976 en Angleterre) et Gregory Gicquel (né en 1975 à St-Brieuc), un duo de sculpteurs cultivant une conception hybride de l'œuvre d'art. Des objets industriels "refaits main", leur travail s'est déplacé vers d'autres territoires sans toutefois se détourner d'une production "ready-hand-made".
- Akiko & Masako Takada : (jumelles nées en 1978 à Tokyo) artistes multimédias.
- Eva & Adèle : couple atypique d'artistes performeurs - un homme et une femme nés en Allemagne "dans le futur" et autoproclamés *The Hermaphrodit Twins in Art* - dont une phrase favorite est : *Wherever we are is museum.* (*Tout lieu où nous sommes est musée.*)

@ withgilbertandgeorge.com/

Peter Halley, *Waiting For Forever*, 2011

L'artiste américain Peter Halley (1953-) est généralement associé au mouvement Néo-Géo apparu aux États-Unis dans les années 80. Cette peinture par définition géométrique et d'apparence abstraite ne s'affranchit cependant pas du concrétisme de notre monde moderne ; ses motifs puisent toujours leur source dans des éléments figuratifs, ici l'univers carcéral représenté par une succession de cellules grillagées. Les matériaux dont se sert l'artiste renforcent ce même ancrage dans la réalité du quotidien, la peinture industrielle texturée et le crépi synthétique ou fluorescent étant traditionnellement utilisés pour les panneaux publicitaires et la signalétique urbaine.

HA

Le Néo-Géo, abréviation de Neo-Geometric, est un mouvement artistique réactualisant les préceptes visuels du minimalisme, de l'op art (optical art) et de l'abstraction géométrique, réadaptés au nouvel encodage linéaire de la société urbaine.

BE Boîtes/histoire de l'art *Peinture mot à mot ; L'Art conceptuel ; Dossier/diaporama : Lecture d'une collection : Peter Halley*

@ peterhalley.com/

Salle 7

Le texte

Roland Barthes par Roland Barthes, Éditions du Seuil, 1975, page 372

Avec son ouvrage *Roland Barthes par Roland Barthes*, l'écrivain se mesure à un genre littéraire canonique: l'écriture autobiographique, ou l'écriture de soi. Néanmoins, déjouant les pièges du genre autobiographique, le livre de Barthes est précédé d'une prémisse : "Tout ceci doit être considéré comme écrit par un personnage de roman."

L'écrivain

Roland Barthes (1915-1980), est un critique littéraire et sémiologue français. Il participa à l'aventure structuraliste et sémiotique française. Barthes a traqué et combattu le pouvoir du langage institué et, par son approche originale

faite de "scientificité" et de désir, de plaisir et de lucidité, il a entièrement révolutionné la critique littéraire et artistique plaçant le sujet au centre de toute tentative de lecture d'une œuvre.

Les artistes et les œuvres

Didier Marcel, *Sans titre*, 1989-1991

Outre les liens entre nature et artifice, Didier Marcel (1961-) s'intéresse aussi aux frontières entre sculpture et architecture. Cette maison miniaturisée n'est en aucun cas à appréhender comme une maquette préfigurant la réalisation d'un bâtiment monumental mais comme une unité autonome à l'échelle choisie et assumée par l'artiste. La démarche sculpturale s'appuie ainsi sur une économie de moyens, une réduction des formes visant, par son aspect synthétique, à offrir au spectateur la position enviable de dominant.

@ michelrein.com/en/artistes/expositions/2/Didier%20Marcel

Daniel Buren, *Peintures aux formes variables*, 1966

En décembre 1966, Daniel Buren (1938-) s'attribue un "outil visuel", motif qu'il s'oblige à utiliser en toute exclusivité afin de déconstruire la peinture. Daniel Buren s'octroie la bande verticale de 8,7cm de largeur qu'il applique sur des supports polymorphes, du traditionnel châssis entoilé aux murs de béton du musée. Il va poursuivre ses recherches plastiques tout au long de sa carrière, son sujet d'élection se substituant peu à peu à sa propre signature. Ces deux tableaux historiques scellent ainsi la genèse d'une démarche artistique pérenne et singulière.

HA BMPT est le nom d'un groupe de quatre artistes : Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier et Niele Toroni, créé en décembre 1966, et dissout en décembre 1967. Le temps d'une soirée, ils exposent quatre toiles carrées de 2,50 m de côté, au Musée des Arts Décoratifs de Paris. BMPT marque le refus de communiquer le moindre message et s'abstient de toute émotion en procédant par la répétition d'un même motif choisi. L'œuvre du groupe BMPT est réduite à sa simple matérialité (support, couleur, texture) ; elle a pour qualité essentielle d'exister et correspond à une sorte de "degré zéro" de la peinture.

BE Dossier/artiste *Daniel Buren* ; Vidéo *Daniel Buren, un projet pour l'Entrepôt* ; Boîte/matériaux de l'art *La ligne, l'espace* ; Boîte/matériaux de l'art *Gestes de peintres*

@ danielburen.com/

Mario Merz, *Il Naso*, 1969-1990

Plus petit fragment de l'ensemble *Che fare?* (1969-1990), ce triangle conçu à partir de matériaux récupérés d'une autre œuvre épouse généralement l'angle d'une pièce, Mario Merz (1925-2003), éminent représentant de l'Arte Povera, soulignant le fait qu'il "n'est pas abandonné, il est appuyé". Désincarcéré de son angle et rendu autonome par le commissaire d'exposition, cette structure évoque l'instabilité, l'inachèvement, l'éphémère de notre condition humaine, chaque élément la constituant n'étant pas fixe mais soumis à la précarité d'un équilibre tout relatif.

HA

- Arte Povera est une attitude prônée par des artistes adoptant un comportement qui consiste à défier l'industrie culturelle et plus largement la société de consommation. C'est un art qui se veut foncièrement nomade, insaisissable, contestataire par rapport à des mouvements artistiques tels que l'Art Minimal ou le Pop Art. Contemporain d'un monde en mouvement, l'Arte Povera s'inscrit dans la revendication politique et humaniste d'une "autre société". Les matériaux organiques et naturels (laine, terre, charbon, sable, bois...) mais aussi des objets du quotidien (journaux, verre, miroirs, néons, tissus...) composent les sculptures produites par l'Arte Povera.

- Dossier pédagogique Centre Pompidou *Arte Povera* mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ArtePovera/ENS-ArtePovera.htm

BE Boîte/histoire de l'art *L'Antiform, l'arte povera* ; Dossier/artiste *Mario Merz*

@ fondazionemerz.org/

Gina Pane, *Fragments de solitude*, 1970

Figure éminente du Body Art, la performeuse française Gina Pane (1939-1970) met en scène son propre corps dans des actions violentes où sa souffrance revêt un caractère universel et exprime la fragilité et l'éphémère de l'existence humaine. Ces *Fragments de solitude* font écho à une performance réalisée à la Galerie du Fleuve le 15 octobre 1971 à Bordeaux en hommage à un jeune homme victime d'une consommation abusive de drogue. Cette narration à valeur testimoniale s'articule autour d'éléments elliptiques et épars. Un texte conclut cette reconstitution : "Maintenant tout était rentré dans l'ordre.", après le chaos d'une vie achevée dans une dramatique précocité.

BE Dossier/diaporamas *Le corps, représentations et actions 1960/2000*

@ tierslivre.net/art/ginapane.html

Salle 8

Le texte

Oustrance utterance et autres élégies, Dominique Fourcade, P.O.L., 1990

L'ouvrage traite de la voix du poème, distincte de la voix du poète. Il traite du temps, de l'air, de la lumière, de l'espace qui sont la matière du mot, et du gouffre, qui est la matière de la phrase. Il traite enfin de la prison, qui est le lieu où opère l'écrivain.

L'écrivain

Dominique Fourcade (1938-), est un poète et critique d'art français. Il travaille sa poésie en renouvelant la métaphore, en essayant d'y trouver la justesse parfaite, dans une approche lucide et équilibrée.

Les artistes et les œuvres

Pierre Buraglio, *Fenêtre*, 1982

Fenêtre ouvrant sur l'espace du mur, cette pièce de Pierre Buraglio (1939-) participe aux recherches esthétiques et intellectuelles sur les conditions d'existence matérielle d'une œuvre d'art. Utilisant l'imposte d'une fenêtre prélevée dans l'Entrepôt, l'artiste opère à la fois une citation aux grands questionnements de la peinture depuis la Renaissance – le tableau comme fenêtre ouverte sur le monde, selon le théoricien du Quattrocento Leon Battista Alberti – et à l'espace même qui accueille cette œuvre, à savoir le CAPC en tant que lieu inscrit dans l'histoire.

@ pierreburaglio.com/

Simon Hantaï, *Étude*, 1969 ou *Sans titre*, 1973

Le peintre français d'origine hongroise Simon Hantaï (1922-2008) procède par pliage depuis le début des années 60. Sa procédure s'inscrit dans une démarche méthodique et mécanique, où la toile se libère du châssis et se trouve conditionnée par de nouveaux gestes de peintre. Pliages minutieux, froissements et ligatures précèdent l'apposition de peinture, contraignent le cheminement de la matière et déterminent presque arbitrairement des espaces en réserve. L'artiste devient alors autonome vis-à-vis de sa création et établit cette distance à laquelle il souhaitait parvenir.

HA Dossier pédagogique Centre Pompidou *Hantaï*

centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-

7a7956f45ffdefc9ec23d784fee68b77¶m.idSource=FR_P-7a7956f45ffdefc9ec23d784fee68b77

BE Boîte/matériaux de l'art *Gestes de peintres*

Jean-Luc Mylayne, *PO 56, April-May 2007* ou *PO 51, March-April 2007*, 2007

Jean-Luc Mylayne (1946-) conçoit patiemment des mises en scène dans lesquelles il établit un rapport de confiance entre son sujet et lui. Sans recours au téléobjectif, il doit en effet instaurer une relation d'intimité et de proximité avec ses "acteurs" dont il capture l'image depuis la fin des années 70. En marge de la composition, ou placés au centre de ses "tableaux", les oiseaux coopèrent et se soumettent au travail de l'artiste dans des images ni retouchées ni manipulées. De plus, Jean-Luc Mylayne fabrique lui-même ses lentilles, obtenant ainsi des points focaux multiples qui permettent au regard de naviguer sans entrave dans l'espace de ces compositions photographiques à la délicate poésie.

HA

- Dossier de presse Frac Auvergne

culturefal63.org/img/user/File/Arts%20plastiques/FRAC-FAL/dossier-JL-Mylayne-frac.pdf

- Dossier de presse MAC Lyon mac-lyon.com/static/mac/contenu/fichiers/dossiers_presse/2009/dp_mylayne.pdf

PE

- Dossier pédagogique Frac Auvergne frac-auvergne.fr/data/DOSSIERENS/Jean-Luc_Mylayne.pdf
- S'interroger sur la datation de chaque photographie : entre un et deux mois pour chaque cliché, car Jean-Luc Mylayne attend patiemment que la mise en scène qu'il a imaginé pour l'oiseau-acteur devienne effective. Sauf cas particulier, l'artiste ne réalise qu'une prise de vue et qu'un tirage ; il n'a ainsi réalisé que quatre cents photographies en trente ans.
- Travailler
 - la symbolique des oiseaux et leurs caractéristiques anthropomorphiques : aigle/majesté, colombe/paix, chouette/sagesse...
 - les expressions françaises : avoir un appétit d'oiseau, être libre comme un oiseau, donner des noms d'oiseaux, avoir une cervelle de moineau, avoir une tête de linotte, faire le paon, être un pigeon, être une oie blanche, être une mère poule, chanter comme un pinson, bayer aux corneilles, vivre comme un coq en pâte, faire le pied de grue, être le dindon de la farce...
- Rapprocher des gravures de François-Nicolas Martinet dans l'*Histoire naturelle des oiseaux* de Buffon (neuf volumes - 1770/1783).

@ gladstonegallery.com/mylayne.asp?id=425

Salle 9

Le texte

Survivance des lucioles, Georges Didi Huberman, Les Éditions de Minuit, 2009, pages 43, 44

Survivance des lucioles est un court essai où il n'est quasiment pas question d'œuvres d'art visuel, contrairement à la quasi-totalité des ouvrages de l'auteur. Cet ouvrage est un positionnement philosophique et critique dans le champ de problématiques politiques, aux moyens notamment de notions d'image et de survivance.

L'écrivain

Georges Didi-Huberman (1953-), est un philosophe et historien de l'art français. Il a publié une trentaine d'ouvrages sur l'histoire et la théorie des images, dans un large champ d'étude qui va de la Renaissance jusqu'à l'art contemporain.

Les artistes et les œuvres

Richard Serra, *Sans titre*, 1992

"Le noir est la matière-couleur la plus dense qui absorbe et dissipe la lumière au maximum." Cette déclaration de Richard Serra (1939-) atteste de l'intérêt de l'artiste américain pour cette couleur qu'il traite depuis les années 60 comme un élément fort de son langage plastique. Reconnu pour ses structures tridimensionnelles jouant sur le spectaculaire et l'instable, il utilise néanmoins la peinture pour créer des effets de masses et de volume – pigments et paraffine offrant épaisseur et matière à la surface de la toile – proche de son univers sculptural.

HA

- Dossier pédagogique Centre Pompidou *L'œuvre et son espace*
mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-oeuvre-espace/ENS-oeuvre-espace.htm
- Dès 1979, Pierre Soulages (peintre français né en 1919) expose ses peintures mono-pigmentaires fondées sur la réflexion de la lumière sur les états de surface du noir, qu'il nommera plus tard "outré-noir".

BE Vidéo *Richard Serra, Treats of hell*

@ gagosian.com/artists/richard-serra/

Jannis Kounellis, *Sans titre*, 1967

A l'instar des autres protagonistes de l'Arte Povera, l'artiste grec, italien d'adoption, Jannis Kounellis (1936-), privilégie l'utilisation de matériaux bruts afin de produire des confrontations sémantiques entre univers naturel et industriel. En 1967, alors qu'il adhère à ce mouvement italien, il pose un acte artistique à même le sol de son atelier romain : un amas d'antracite, sobrement ceinturé d'une bande blanche. Hommage à la révolution industrielle et aux mineurs anonymes, cette sculpture met en jeu des tensions entre l'ancestral, le fossile, le géologique et le progrès humain, la technologie, la modernité.

HA Voir le tas de vêtements de la *Vénus aux chiffons* de l'artiste italien Michelangelo Pistoletto (1933-) ; les tas de bonbons réalisés en 1991 par l'artiste d'origine cubaine, Félix González-Torres (1957 -1996) ; l'accumulation de vêtements installée par Christian Boltanski lors de l'exposition *Personnes* à la Monumenta de 2010 ; les tas de déblais de l'artiste allemand Hans Schabus (1970-).

BE Boîte/histoire de l'art *L'Antiform, l'arte povera*

@ tate.org.uk/art/artists/jannis-kounellis-1438

Pascal Convert, *Sans titre*, 1987

L'œuvre de Pascal Convert (1957-) illustre l'absence et la trace par un choix subtil de matériaux jouant avec la lumière et parfois, la transparence. L'artiste tisse des liens entre mémoire et oubli, corps et architecture à travers des films, des sculptures, des pièces gravées qui impriment en leur matière ces stigmates d'archéologie intime. Ces deux parallélépipèdes composés de plaques de verre et de grilles ouvragées en fonte évoquent un couple de gisants, métaphore visuelle d'une thématique récurrente de la tradition occidentale : Eros et Thanatos, amour et mort si intimement liés.

HA

- Éros, dieu grec de l'Amour, et Thanatos, dieu grec personnifiant la mort, forment un bien étrange couple. Contraire ou complémentaire ? Pulsions de vie et pulsions de mort, la psychanalyse les a réunis au dix-neuvième siècle. L'art en a fait ses deux thèmes centraux, parce qu'ils sont probablement les deux grands tabous de l'humanité.
- Éros : fresques érotiques de Pompéi ; Auguste Rodin, *Les Figures d'Éros*, 1890/1917 ; Egon Schiele, *Stehende Frau in Rot*, 1913 ; Jeff Koons, *Woman in Tub*, 1988 ; sculptures des frères Chapman, photographies de Richard Kern, installations de Tracey Emin...
- Thanatos : Niklaus Manuel Deutsch, *La Jeune Fille et la Mort*, 1517 ; Édouard Manet, *Le Suicide*, 1881 ; Arnulf Rainer, *Série Cadaveri*, 1979 ; Jean-Frédéric Schnyder, *Tête de mort*, 1979...

@ pascalconvert.fr/

Salle 10

Le texte

Le Mécrit, Denis Roche, Éditions du Seuil, 1972, page 581

Briser le vers, ridiculiser la pompe poétique, dénoncer l'alibi scriptural, récuser la notion quasi théologique d'auteur, détruire pour un nouvel ordre, telles étaient donc les fins poursuivies par Roche à travers une série de cinq recueils publiés de 1962 à 1972, date à laquelle celui-ci dit adieu à la poésie. Dans *Le Mécrit*, se trouve la séquence de onze poèmes intitulée *La poésie est inadmissible, d'ailleurs elle n'existe pas*. S'étant identifié à la poésie, s'il l'abandonnait, elle n'avait plus lieu d'être, ne l'intéressait plus. Denis Roche se tourna alors vers la photographie, juxtaposant texte et image.

L'écrivain

Denis Roche (1937-), est un écrivain, poète et photographe français, l'un des représentants de l'avant-garde poétique des années 1960-70.

Les artistes et les œuvres

Annette Messenger, *Les tortures volontaires*, album-collection n°18, 1972

Artiste femme dans un univers majoritairement masculin, Annette Messenger (1943-) élabore depuis les années 70 des installations dans lesquelles elle mêle souvenirs et intimité féminine. Appartenant au cycle "Annette Messenger Collectionneuse", l'œuvre présentée est composée d'un accrochage photographique de fragments de corps extraits de magazines. Ces détails dévoilent des corps morcelés qui évoquent toutes les tortures auxquelles les femmes se soumettent volontairement ; images de maquillage et de chirurgie esthétique suspendues tels des ex-voto dénoncent ici l'absurdité de la dictature de l'apparence.

HA Dossier pédagogique Centre Pompidou *Le corps dans l'œuvre*

mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-corps-oeuvre/ENS-corps-oeuvre.htm

BE Dossier/diaporama *Annette Messenger*

PE Collectionner et présenter des images d'un même thème (simples : fruits, maisons... ; une même couleur ; autour d'un sentiment : évoquant la joie, la peur... ; autour d'une symbolique : la paix, l'amitié...)

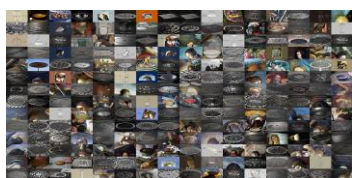
@ stephan.barron.free.fr/2/varela_messenger/index.html.html

Younès Rahmoun, *Darra-Kawn (Atome-Univers)*, 2012

L'artiste marocain Younès Rahmoun (1975-) met en relation des réseaux de références à partir de ses croyances intimes et de son expérience personnelle. Il élabore des œuvres hybrides souhaitant ébranler notre compréhension de l'art par le biais de matériaux simples et modestes. L'artiste confère alors à des objets banals extraits du quotidien, une dimension et des significations nouvelles comme ce bracelet modulable et gigantesque, témoignage culturel devenu prétexte à une méditation toute spirituelle.

@ younesrahmoun.com/FR/Accueil.html

David Boeno, *Rhapsodie de l'Ellipse*, 2013

David Boeno (1955-) se définit comme un "photographe et copiste néoplatonicien". Intéressé par les sciences et les phénomènes optiques, il dresse ici l'inventaire de comètes observées par des astronomes et dont l'excentricité orbitale est mise en parallèle avec d'autres motifs elliptiques glanés dans notre environnement proche. Ce répertoire de formes confronte

ainsi des ellipses cosmiques dérivées de cette prise de mesure – l'excentricité d'orbite – à des ovales prélevés dans un corpus d'images constitué d'auréoles de saints et de bouches d'égouts, de gaz ou d'incendie.

HA Dans les représentations religieuses, une auréole est une forme circulaire entourant et nimbant la tête de personnages saints. En optique, une auréole ou halo est un phénomène visible autour de certains astres et parfois de certaines sources lumineuses artificielles.

BE Boîte/matériaux de l'art *Formes de base*

PE Chercher dans différents espaces (la classe, l'école, la ville...) voire dans un corpus d'images (reproductions d'œuvres d'art, photographies d'architecture, de design) l'occurrence d'une même forme.

@ davidboeno.org/

Salle 11

Le texte

Cool memories (1980-1985), Jean Baudrillard, Éditions Galilée, 1987, page 231

Jean Baudrillard, dans son journal de bord très personnel, évoque les dernières années du siècle. Il mêle le propos intime, l'évocation du fait divers, la digression sur des phénomènes de société ou sur de grandes questions philosophiques, l'incursion scientifique, l'allusion mythologique...

L'écrivain

Jean Baudrillard (1929-2007) est un philosophe français. Il est un théoricien de la société contemporaine, connu surtout pour ses analyses des modes de médiation et de communication de la post modernité. Son œuvre est faite

de choix radicaux : la liberté de sa pensée, son engagement social contre les académismes et la forme intellectuelle de son activisme.

Les artistes et les œuvres

Fabrice Hyber, *Bonbon très bon*, 1995

Adeptes d'un art protéiforme, Fabrice Hyber (1961-) conçoit la création comme un flux d'énergies qu'il canalise parfois sur la toile en des schémas illustrant le fonctionnement d'objets hybrides intitulés *P.O.F.* pour *Prototype d'Objets en Fonctionnement*. *Bonbon très Bon* est un *P.O.F.* en gestation : cette représentation explique les différentes posologies de cette sucrerie aux vertus thérapeutiques conjointement élaborée par deux véritables laboratoires spécialisés dans les cultures marines et pharmaceutiques. Cette friandise a été en vente et elle pouvait être simplement dégustée, dissoute dans l'eau d'un bain chaud ou employée comme lubrifiant pour tout orifice du corps humain recensé sur la surface de cette toile.

@ hyber.tv/

Philippe Thomas, capcMusée, (R), 1990

Philippe Thomas, Les ready made appartiennent à tout le monde, *Publicité Publicité*, 1988

En 1987, Philippe Thomas (1951-1995) crée l'agence *Les Ready-made appartiennent à tout le monde*, qu'il dissoudra en 1994 à New York. Chargée de produire, de distribuer et de promouvoir des œuvres, cette structure propose à tout acquéreur de devenir l'auteur de la pièce réalisée par l'artiste. Dissimulé derrière cette entité, Philippe Thomas cède en l'occurrence son statut d'auteur au CAPC, signataire en 1990 de *Feux Pâles*, exposition d'œuvres créées par l'agence, interrogeant le rôle de l'artiste confronté au système marchand.

HA Marcel Duchamp (artiste français naturalisé américain, 1887-1968, chantre du Mouvement *Dada* ou *Dadaïsme*, mouvement intellectuel, littéraire et artistique qui, entre 1916 et 1925, se caractérisa par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, artistiques et politiques), inventa le concept de *ready-made*, "objet usuel promu à la dignité d'œuvre d'art par le simple choix de l'artiste" (*Dictionnaire abrégé du Surréalisme*, André Breton, 1938). Arracher un produit industriel à sa fonction utilitaire classique pour l'exhiber en tant que pure forme conduit le regard du spectateur à s'intéresser à cet objet pour lui-même. Cette démarche esthétique repose sur un pari : la présentation de la forme doit déclencher le jeu des représentations symboliques associées spontanément à ces formes.

@ art-flux.univ-paris1.fr/spip.php?article173

Mathieu Mercier, *Sans titre (serpillières/courants)*, 2012

Appartenant à la série des *Sublimations*, cette œuvre sculpturale est constituée d'un socle en Corian®, matériau utilisé par les cuisinistes composé de deux tiers de minéral et d'un tiers de résine acrylique. Une pile de serpillières vient compléter le dispositif, élément incongru dont la circulation spatiale est suggérée par le schéma explicatif des "courants rouges et bleus" tatoués directement dans la matière. Le procédé d'exposition – le support, le socle – est ainsi réinvesti dans une œuvre à l'intersection de la technique et de l'esthétique.

@ mathieumercier.com/

Robert Combas, *Malgré les apparences, il n'y a aucun message mystique ou religieux*, 1983

Figure majeure de la Figuration Libre, Robert Combas (1957-) participe dans les années 80 au renouveau de la peinture non sans une irrévérence certaine, bousculant les cadres établis de l'académisme pictural en les pervertissant par un style résolument jeune et moderne. Inspiré par le graphisme de la BD – cerne noir délimitant les figures, couleurs franches et stylisation formelle – l'artiste crée des peintures à la narrativité débridée, comme dans cette saynète guerrière où la violence du combat est atténuée par un parti-pris iconoclaste et caricatural.

HA La Figuration Libre est un mouvement artistique qui repose sur une double idéologie : idéologie de la spontanéité de la création et idéologie populiste du "tout le monde est artiste". Les artistes ont en commun le goût pour les images colorées, la rapidité d'exécution, les références à une culture adolescente et

l'expression de leur monde imaginaire intérieur.

BE Boîte/histoire de l'art *la Figuration libre* ; Dossier/diaporama : *Les figurations dans l'art*

@ combas.com/

Salle 12

Le texte

Vie Secrète, Pascal Quignard, Gallimard, 1998, page 178

"Il y a un an, j'ai eu la sensation de mourir lorsque j'ai été hospitalisé d'urgence après une hémorragie. J'écrivais alors un petit traité sur la pensée et un très long roman. En rentrant, je les ai abandonnés tous les deux. J'avais envie de quelque chose d'autre, un livre qui rassemble la pensée, la fiction, la vie, le savoir, comme s'il s'agissait d'un seul corps. Pour la première fois j'ai éprouvé le besoin de donner une sensation de pensée plus émouvante que la seule démonstration intellectuelle."

L'écrivain

Pascal Quignard (1948-), est un écrivain français. En 1991, il écrit *Tous les matins du monde*, roman qui donnera lieu à une adaptation cinématographique réalisée par Alain Corneau.

Les artistes et les œuvres

Wolfgang Laib, *Pollen de noisetier*, 1992

Depuis 1975, l'artiste allemand (1950-) travaille à partir de produits naturels – lait, cire, riz, pollen – dont il cristallise la valeur symbolique sous forme d'installations à l'esthétique minimaliste. Chaque année, Wolfgang Laib récolte du pollen à la main, activité saisonnière fastidieuse nécessaire à l'élaboration future de ses monochromes lumineux présentés contenus dans des bocaux ou dispersés en structures géométriques sur le sol du musée. Les tons solaires de ses compositions révèlent toute la mystique d'une expérience sensorielle de la perception.

BE Boîte/couleur *Jaune*

@ moma.org/visit/calendar/exhibitions/1340

Anne-Marie Jugnet, *J'ai peur*, 1987

Anne-Marie Jugnet (1958-) utilise le langage dans son œuvre pour exprimer des sentiments personnels voire intimes qui trouvent une résonance universelle pour tout spectateur confronté à cette manière à la fois économique et efficace de transmettre un message. *J'ai peur* dégage une véritable énergie expressive, cette locution craintive agissant tel un cri silencieux projeté au milieu de l'obscurité et de la brutalité du fusain.

HA

- Voir l'installation *in situ* présentée de part et d'autre de l'angle de la façade du CAPC depuis 2007 et constituée de quatre séries de mots en néon, eux-mêmes associés en binômes (PERCEPTIBLE EROSION, PRIMORDIAL IMPULSES, OF

DISBELIEF, INTUITIONS FRAGILES) de l'artiste suisse Vittorio Santoro (né en 1962).

- Voir des œuvres de Bruce Nauman, artiste américain né en 1941, combinant avec des lettres et des mots en néon : *My name as though it were written on the surface of the moon* et *The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths (Window or Wall Sign)*, 1967 ; des jeux de mots comme *None Sing, Neon Sign* ou *Run from Fear, Fun from Rea*, 1970 ; *One Hundred Live and Die*, 1984.
- Des œuvres de Jenny Holzer, artiste conceptuelle américaine, née en 1960, constituées d'enseignes lumineuses (*Truisms*, 1977/79), de rubans à cristaux liquides ou de projections lumineuses de mots et de phrases.

PE Faire des "jeux de mots", c'est-à-dire jouer avec les mots, en travaillant le graphisme et ses composantes, les associations de mots, les rébus, les anagrammes, les acronymes, etc. Travail à effectuer transversalement en français (voire en anglais) et en arts visuels. Étudier les différents procédés de monstration et leurs problématiques plastiques : écriture, peinture, projection, modelage, gravure...

@ jugnetclairret.free.fr/

Jean-Marc Bustamante, *Sans titre*, 1991

Jean-Marc Bustamante (1952-) élabore des propositions plastiques qui se situent à la croisée de différents champs d'expression artistique. Hybridation entre peinture et sculpture, cette structure métallique délimite ici une surface vide, telle une capture du réel à travers laquelle se révèle le mur d'exposition. Ainsi circonscrit par cette enceinte crénelée, le fragment de cimaise devient espace pictural ambigu en place d'un banal support d'accrochage.

@ ropac.net/artist/jean-marc-bustamante

Kader Attia, *Sans titre (Plastic Bags)*, 2009

Artiste à l'identité cosmopolite, Kader Attia (1970-) cultive son multiculturalisme dans une œuvre qui interroge les relations entre l'Europe et ses immigrants, faites d'échanges, de rencontres mais aussi de marginalité et de peurs. Sculptures fragiles et requérant la plus grande attention, ces sacs de marché en plastique, génériques et usagés, renvoient le spectateur au monde du sensible, de l'expérience mais aussi de la précarité et de l'exclusion, où, selon l'aphorisme de Lao Tseu, "L'homme crée des choses, mais c'est le vide qui leur donne sens."

@ saatchi-gallery.co.uk/artists/kader_attia.htm?section_name=unveiled

Noritoshi Hirakawa, *Dialogues for the time being*, 1993

Le photographe japonais (1960-) dresse ici le portrait de femmes seules vivant à New York. Cependant, les protagonistes sont toujours absentes de la composition et seuls des fragments de leur intimité sont révélés en réserve par ces clichés. Le miroir, élément récurrent de la série, vient happer le regard du spectateur, renforçant le sentiment dérangeant de voyeurisme dégagé par ces instantanés sans fard ni présence humaine.

@ noritoshi.com/index.html

Salle 13

Le texte

La Maison cinéma et le monde 3, Serge Daney, POL, 2012, page 347

Ce troisième volume de *La Maison cinéma et le monde* poursuit la publication des textes de Serge Daney non recueillis de son vivant, signés de son seul nom et parus, pour l'essentiel, dans le journal *Libération*. Il continue d'écrire sur les films qui sortent en salles chaque semaine mais revisite aussi ceux, plus classiques, qu'il passe au crible de la télévision dans sa chronique des *Fantômes du permanent*.

L'écrivain

Serge Daney (1944-1992), est un critique de cinéma et de télévision français.

Les artistes et les œuvres

Juan Muñoz, *Balcon / nes*, 1986

Le sculpteur espagnol Juan Muñoz (1953-2001) se proclame "conteur d'histoires" tant ses œuvres ont une densité narrative forte. Un balcon et une enseigne lumineuse d'hôtel posent le décor et amorcent un récit. Ces éléments miniatures et ordinaires sont pourtant bridés dans leur tentative illusionniste. En façade, le mur aveugle de la cimaise ne peut renvoyer à aucune "intérieurité" ; le jeu de regard entre l'œuvre et le spectateur est alors recentré vers ce balcon vide, qui n'est plus point de vue spécifique pour un hypothétique hôte de passage mais bien œuvre à contempler de l'espace même du musée.

@ regards-curieux.blog.lemonde.fr/2009/06/21/juan-munoz-au-musee-reina-sofia-madrid-la-retrospective/

Luc Luras, *Carrés blancs* n° 1, 1988 ; *Carrés blancs* n° 2, 1988

Luc Luras (1960-) a, depuis les années 80, plutôt privilégié les tons pastels, animant ses surfaces picturales de figures synthétiques à la facture presque primitive. Les deux *Carrés blancs* restent cependant dans une lignée stylistique similaire où des formes schématiques et allusives sont autant d'interventions discrètes sur ce fond à l'apparente neutralité. Ce dépouillement savamment calculé transcende ces œuvres et leur confère de fait, une dimension à la fois immatérielle et spirituelle.

@ luc-luras.tumblr.com/

Claude Viallat, *Sans titre*, 1974

Figure majeure du groupe Supports-Surfaces, Claude Viallat (1936-) a toujours cherché à se libérer de toute convention picturale académique. Afin d'échapper au caractère subjectif et virtuose de l'acte de peindre, il adopte très tôt un motif unique qu'il va décliner à l'envi sur des toiles délivrées de la rigueur structurelle du châssis. Un treillis de cordage utilisé comme pochoir quadrille la surface picturale en une forme neutre mais puissamment colorée, ni totalement organique, ni résolument géométrique.

HA Le mouvement Supports-Surfaces né en France dans les années 70, se caractérise par une démarche qui accorde une importance égale aux matériaux, aux gestes créatifs et à l'œuvre finale. Ainsi, ce mouvement va élaborer une remise en question des moyens picturaux traditionnels par une diversité des techniques

d'application de la couleur et du geste, et une remise en question du support par un travail sur la toile libre engageant une réflexion sur l'accrochage. Le sujet passe au second plan. Le spectateur n'est pas invité à projeter ses propres représentations ou à tenter d'interpréter une expression artistique. Il s'agit de se confronter à une expérience visuelle ne renvoyant qu'à elle-même.

BE Boîte/matériaux de l'art *Signes peints : la tache, la trace* ; Dossier/diaporama : *Les mouvements d'avant-garde en France au tournant des années 70*

@ claudeviallat.com/pages/accueil.html

Jack Pierson, *Night*, 2010 ; *Glory*, 2010

Artiste américain transdisciplinaire, Jack Pierson (1960-) crée des images retraçant l'envers du décor de l'*American Dream*, pour mettre en exergue ce qu'il intitule "le drame inhérent à la recherche du glamour." Ces deux

dessins sont composés comme ses sculptures élaborées à partir de lettres d'enseignes dépareillées et surannées qu'il récupère et qu'il assemble pour reconstituer un simple mot, empreint d'un sentiment de nostalgie spleenétique.

HA / PE Voir Anne-Marie Jugnet (salle 12)

@ regenprojects.com/artists/jack-pierson/#1

Jean-Luc Godard, *On s'est tous défilé*, 1988

Ayant révolutionné la mode des jeans à partir des années 60 et 70, les stylistes Marithé + François Girbaud, au faite de leur carrière, confient dans les années 80 au mythique Jean-Luc Godard (1930-) la réalisation de trois spots publicitaires et d'un court-métrage. Dans ce dernier, le cinéaste franco-suisse livre sa vision toute personnelle d'un défilé de mode en une retranscription visuelle singulière où scènes de rue, peintures académiques de portraits royaux et mannequins vêtus des créations du couple Girbaud évoluent sur un fond sonore mêlant musique classique, ambiance urbaine et odes du poète Stéphane Mallarmé récitées par Godard.

PE Vidéo youtube.com/watch?v=WcLZBMCwFSQ

@ mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-godard/ENS-godard.htm

Carmelo Zagari, *Autoportrait aux feuilles*, 2012 ; *L'enfant*, 2012

La luxuriance de la peinture présentée dans la première salle fait place ici à deux œuvres plus intimistes. Des figures humaines isolées - l'artiste, l'enfant - occupent l'essentiel de la composition. Carmelo Zagari y met une fois de plus en scène ses rêves mais aussi ses craintes : "Ce sont les choses qui me font peur. Elles relèvent de l'intouchable."

HA Le personnage de *l'Autoportrait aux feuilles* rappelle le héros de *La Nuit du chasseur*, le révérend Harry Powell (joué par Robert Mitchum), dont les mains sont tatouées des mots LOVE et HATE. Ce film américain, réalisé par Charles Laughton en 1955, est tiré du roman éponyme de Davis Grubb publié en 1953.

PE Travailler l'autoportrait.

@ leschantiersboitenoire.com/artiste.php?id=6

Salle 14

Les artistes et les œuvres

Jérôme Schlomoff et **Didier Arnaudet**, *40 portraits sur bancs*, 1990-2013 ; *Marbre*, 2010

Jérôme Schlomoff (1961-) travaille depuis 1984 sur la thématique du portrait. Sensible au monde de la création, il photographie des artistes selon un protocole technique clairement défini : cadrage serré, bichromie, adoption du fond blanc, priorité faite au visage, forte présence de la lumière et contrastes élevés. Chaque portrait saisit son sujet dans un moment expressif particulier et s'accompagne d'un texte écrit par Didier Arnaudet, fragment poétique, fictionnel, offrant à la frontalité de l'image une charge émotionnelle, incisive ou déroutante.

PE Créer une frise chronologique sur laquelle positionner les artistes "reconnus" dans l'exposition (Keith Haring, Richard Serra, Daniel Buren, Fabrice Hyber, Jean-Pierre Raynaud, Mario Merz, Gilbert & George, Philippe Thomas, Didier Marcel, David Boeno) ainsi que d'autres : Jean-Michel Basquiat, Roman Opalka, Absalon, Georg Baselitz, Giuseppe Penone, James Rosenquist, Jean-Charles Blais, Julian Schnabel, Matthew Barney, Lawrence Wiener... ; mettre en relation avec leurs productions, des événements historiques, littéraires, scientifiques...

@ schlomoff.hautetfort.com/photographie/cipmarseille.com/auteur_fiche.php?id=310

Georges Rousse, *Sans Titre*, 1982

Voir salle 5

Salle 15

Christian Boltanski, *Pour Mémoire*, 1974, 1974-1990

En 1974, Christian Boltanski (1944-) participe à l'exposition *Pour mémoire* au CAPC et y expose une caisse de bois contenant des photographies, des dessins et des lettres, sous l'intitulé générique *Les réserves du musée de Christian Boltanski*. En 1990, il fait don de cette œuvre au CAPC à condition qu'elle soit exposée dans un endroit retranché du musée. Le lieu choisi sera un ancien placard à balais dans lequel l'artiste viendra le 4 janvier 2005, installer cette œuvre désormais *in situ*, tel un musée dans le musée retraçant "la petite histoire du petit Christian", selon ses propos. Il choisira le titre *Pour mémoire*, en hommage à cette première exposition, genèse de ce projet à scruter par le fenestron d'une porte fermée à clé.

HA

- L'œuvre de Boltanski est symptomatique d'une frénésie quasi-obsessionnelle pour tout ce qui s'archive, se documente ou permet d'établir des listes ou des témoignages. En 1969, il déclare : "Garder une trace de tous les instants de notre vie, de tous les objets qui nous ont côtoyés, de tout ce que nous avons dit et de ce qui a été dit autour de nous, voilà mon but." À travers les

Inventaires, les Reconstitutions ou les Monuments, l'artiste privilégie la petite mémoire face à une grande histoire qui a montré qu'elle peut tout emporter.

- Des artistes qui créent autour de l'idée de collection : Andy Warhol (reproduction en sérigraphie de suites de boîtes de soupe Campbell, des portraits de stars...) ; Jacques de la Villeglé (choix et prélèvement dans la rue d'affiches lacérées, exposées ensuite dans des musées) ; Arman (accumulation, empilement d'ensembles d'objets) ; Daniel Spoerri (jeux avec les variations d'un objet, son amélioration, ses transformations) ; Guy Limone (tentative d'établir un inventaire du monde en images et en chiffres) ; Gilles Barbier (copie du dictionnaire à la gouache) ; Annette Messenger collectionneuse (rassemblement et classement de coupures de journaux ou de photographies autour de thèmes comme les proverbes, les pleurs, les jalousies...)

BE Dossier/diaporama *Christian Boltanski*

PE La collection ; les collections et les collectionneurs. La collection est à la fois un regroupement d'objets correspondant à un thème et l'activité qui consiste à réunir, entretenir et gérer ce regroupement.

@ Dossier pédagogique Centre Pompidou *Christian Boltanski*

mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-boltanski/ENS-boltanski.htm

Se documenter

Des livres

- *Une histoire de l'art de la préhistoire à nos jours*, Claudio Merlo / Éditions de La Martinière
- *L'art : une histoire*, Catherine Lobstein / Autrement Jeunesse
- *L'art par quatre chemins*, Sophie Curtil & Milos Cvach / Milan Éditions
- *L'art à travers les âges*, Stani Chaine / Flammarion-Père Castor
- *L'art pour comprendre le monde*, Véronique Andersen / Actes Sud Junior
- *Comment parler d'art aux enfants ?*, Françoise Barbe Gall / Le Baron Perché
- *Comment parler de l'art du XXème siècle aux enfants*, Françoise Barbe-Gall / Le Baron Perché
- *Comprendre l'art moderne*, Françoise Barbe-Gall / Chêne
- *Histoire de l'art*, Paul Cox / Seuil
- *Rencontres avec l'art contemporain*, collectif / PEMF
- *L'art en mouvements et autres courants du XXème siècle*, Christian Demilly / Palette
- *C'est quoi l'art contemporain*, Jacky Klein, Suzy Klein, Actes Sud Junior
- *Art contemporain*, Cécile Delavaux, Christian Demilly / Palette
- *L'art contemporain*, Véronique Bouruet-Aubertot / Autrement jeunesse
- *L'art contemporain*, Jean-Marc Provost / Les Essentiels - Milan Éditions
- *L'art contemporain mode d'emploi*, Élisabeth Couturier / Flammarion
- *L'art contemporain*, DADA n°150 / Éditions Mango
- *Qu'est-ce qu'un chef d'œuvre ? DADA n°156 / Éditions Mango*
- *Qu'est-ce que l'art aujourd'hui ?* Beaux-Arts éditions, n° spécial 1999
- *Qu'est-ce que la sculpture aujourd'hui ?*, Beaux-Arts éditions, n° spécial 2008

Des ressources pédagogiques

- *Trois temps, trois mouvements, art moderne et contemporain à l'école maternelle*, Rolande Guimbertière & Vincent Rousseau / CRDP Pays-de-la-Loire
- *50 activités pour aller au musée dès la maternelle*, Lucie Gonzalez, Maryse Di Matteo / CRDP Midi-Pyrénées
- *10 clefs pour s'ouvrir à l'art contemporain*, Isabelle de Maison Rouge / Éditions Archibooks-Sautereau
- *L'art contemporain pour tous ?*, revue TDC n° 864 / CNDP
- *L'art et l'objet au XXème siècle : un dialogue fécond*, revue TDC n° 767 / CNDP
- *L'art vivant au collège, (rencontres avec des œuvres et des artistes contemporains)*, Jean-Pierre Fouquet / CRDP Champagne-Ardenne
- *Itinéraire bis vers l'art d'aujourd'hui*, cédérom / SCEREN-CRDP de Champagne-Ardenne / Le Collège éditions / FRAC Champagne-Ardenne
- *Mots à musées*, CRDP Versailles
- *Actualité des arts plastiques*, collection consacrée à la découverte du patrimoine culturel et aux démarches des arts contemporains / CNDP
- *L'art, le livre et les enfants*, La revue des livres pour enfants n° 246
- *Enseigner les arts visuels à l'école primaire*, Daniel Lagoutte / Hachette Éducation
- *Hors-d'œuvre d'arts, 3 à 7 ans*, Patrick Straub / Acces Editions
- *Arts, plat du jour, 5 à 12 ans*, Patrick Straub / Acces Editions
- *1 minute au musée : l'Art moderne et contemporain*, Doriane Films / DVD 40'

Des sites @

- **art**
 - capc-bordeaux.fr CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux
 - cnac-gp.fr Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou

- **pédagogie**

- cnap.fr Centre national des arts plastiques
- sceren.fr Ressources pédagogiques
- educart.culture.gouv.fr Site EducArt
- histoiredesarts.culture.fr/ Enseignement de l'histoire des arts
- education.arts.culture.fr/ Portail interministériel de l'éducation artistique et culturelle
- centrepompidou.fr/ Centre Pompidou virtuel

Des Boîtes/exposition à emprunter au CAPC musée d'art contemporain : le terme Boîtes/exposition désigne l'ensemble du matériel éducatif produit par le CAPC. Ce matériel est un outil original de communication et d'exploitation des diverses formes de la création contemporaine.

Les Boîtes/couleurs, les Boîtes/matériaux de l'art, les Boîtes/histoire de l'art, les Dossiers/artistes, les Dossiers/diaporamas, les Vidéos composent les diverses rubriques de ce service de prêt unique. Chaque Boîte comporte un classeur réunissant diverses propositions d'exploitation pour permettre à ses utilisateurs de l'adapter à l'âge et à la sensibilité de leurs élèves.

Les Boîtes/exposition sont prêtées gratuitement aux enseignants, le mercredi sur RDV, sauf pendant les vacances scolaires.

Véronique Darmanté, enseignante mise à disposition au CAPC

v.darmante@mairie-bordeaux.fr 05 56 00 64 19

Julie Nio, médiatrice du Département des publics du CAPC

j.nio@mairie-bordeaux.fr 05 56 00 81 94

Véronique Darmanté

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou préparation de visite.

v.darmante@mairie-bordeaux.fr

LD : 05 56 00 64 19.

