

How to

disappear...

25.09.2021 — 02.01.2022

PISTES PÉDAGOGIQUES

À travers l'œil d'Erick Plantevin, conseiller pédagogique arts visuels

Rika Noguchi, A Prime (1997)

HOW TO DISAPPEAR...

PRÉSENTATION DU COMMISSAIRE D'EXPOSITION

« *L'invisible s'impose aux hommes avec une force aussi grande, sinon plus grande que celle qui est propre au visible.* »

Krzysztof Pomian

Dans son texte *Plénitudes vides et espaces expérimentaux*, écrit pour le catalogue de l'exposition *Son et lumière* (Centre Pompidou, 2004), Douglas Kahn raconte comment le début des années 1950 était *un moment propice pour que rien n'arrive*. De **Robert Rauschenberg** à **Guy Debord**, **Samuel Beckett**, **Jean-Paul Sartre** ou **John Cage**, certains des plus grands artistes et penseurs d'après-guerre ont questionné de manière aussi radicale que poétique et politique **les notions de disparition, de néant ; le rien**.

À travers **l'effacement, la discrétion**, l'invocation de **l'absence**, du **silence** ou de **l'évanescence des choses**, il s'agissait non seulement de rompre avec le bruit des horreurs de la guerre, la vulgarité et l'agressivité des images et des gestes issus du consumérisme grandissant mais aussi d'imaginer **les nouveaux contours de la figure de l'artiste**, de penser des formes et des espaces à travers lesquels se redéfinit **l'expérience des œuvres**, s'inventent **nos rapports communs à l'espace et au temps**.

Conçue autour d'artistes issus des révolutions esthétiques des années 1960, la Collection Lambert est traversée de part en part de ces gestes novateurs qui s'écartent d'une subjectivité et d'une expressivité jugées suspectes pour leur préférer l'essence de **formes minimales et exigeantes**, la poésie d'une apparition fugace dans des salles baignées de lumière, la spiritualité de l'empreinte discrète laissée sur la toile par un pinceau imbibé de blanc. Autant de formes d'apparence fragile, comme suspendues dans l'espace et le temps, dont la force vitale s'impose dans la discrétion, **permettant à tout ce qui les entoure d'exister aussi**.

Au-delà, surgit presque imperceptiblement la question de **nos rapports à l'absence**, à la disparition, à la mémoire des formes et des êtres à travers leur représentation. Ces présences fantomatiques racontent ce qui reste dans le monde après la disparition annoncée, éprouvée, l'état de quelques formes, quelques images, qui persistent ici et maintenant dans une tension toujours renouvelée à mesure que nos corps et nos esprits visitent les espaces qu'elles habitent.

*In a little while
I'll be gone
The moment's already passed
Yeah it's gone*

*And I'm not here
This isn't happening
I'm not here
I'm not here...*

Radiohead, *How to Disappear Completely and Never Be Found*

Ce projet constitue le premier volet du programme d'expositions *Playground*.

LES ARTISTES ABORDÉS

- **CHRISTIAN BOLTANSKI**
- **MARCEL BROODTHAERS**
- **CHRISTO ET JEANNE CLAUDE**
- **DANIEL DEZEUZE**
- **KOO JEONG A**
- **CHRISTIAN MARCLAY**
- **JONATHAN MONK**
- **REI NATO**
- **RIKA NOGUCHI**
- **DENIS OPPENHEIM**
- **ANDRES SERRANO**
- **PAULINE TRALONGO**

CHRISTIAN BOLTANSKI

Christian Boltanski, *Monument*
Odessa, 1989

• Pistes pédagogiques

- Exprimer un sentiment à partir uniquement d'une collection d'objets.
- Le devoir de mémoire ou comment traiter plastiquement la Shoah.
- Représenter un souvenir personnel heureux ou triste (anniversaire, deuil, ...) par une installation.

• Ancrage artistique ou références historiques

- Sophie Calle
- Le mur de Ben
- Kate Gorney
- Francis Guerrier
- Margot Gaches : « J'interroge avec [mes fantômes] la mémoire collective et le souvenir personnel, je recherche divers moyens de plonger dans des mondes parallèles en conjuguant des temporalités et spatialités extra ordinaires. »
- Christèle Jacquemin : « J'aime apprendre, découvrir, rencontrer, explorer, en quête de réponses aux questions existentielles qui me traversent. »
- Le mur des noms au mémorial de la Shoah.
- Le centre de mémoire d'Oradour sur Glane.

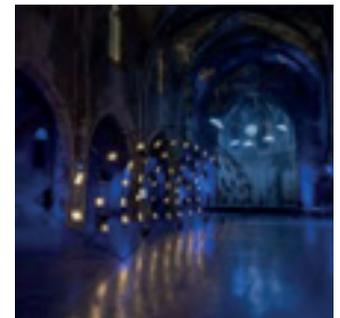
Sophie Calle, *L'Hôtel*, 1984

Ben Vautier, *Le mur de Ben*, 1995

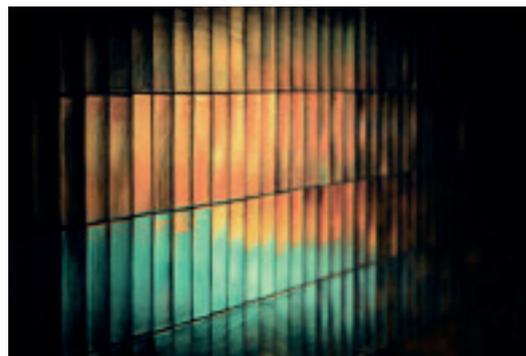
Kate Gorney, *Archipelago*, 2019

Francis Guerrier, *Regards de lumière*, 2019

Margot Gaches, *Boysband*, 2015

Christèle Jacquemin, *Underworld VII*, 2018

MARCEL BROODTHAERS

Marcel Broodthaers, *La pluie*, 1969

• Pistes pédagogiques

- Trouver une situation ou une posture qui rendra difficile la réalisation de la production plastique.
- Détruire sa production plastique : où, quand, comment ?
- Les 5 éléments au service d'une œuvre d'art.
- Hasard et mouvement aléatoire : un processus de création.
- Dessiner en fermant les yeux, en variant les gestes et exploiter plastiquement le résultat obtenu en jouant les supports.

• Ancrage artistique

- Niki de Saint-Phalle et les tirs à la carabine
- Les frères Turpin
- Susanna Hertrich
- Gianni Motti

Franck et Olivier Turpin, *Tango*, 1998

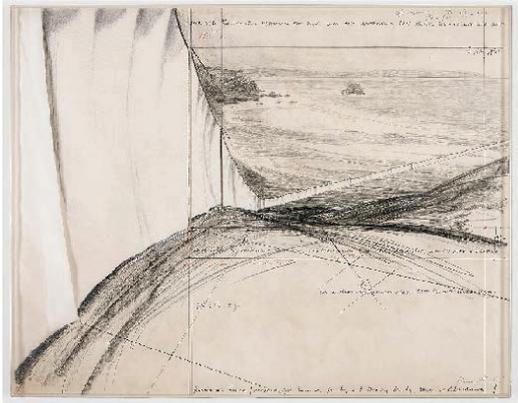

Susanna Hertrich, *Chrono Shredder*, 2007

Gianni Motti, *Big Crunch Clock*, 1999

CHRISTO ET JEANNE-CLAUDE

Christo, *Running Fence*, 1975

• Pistes pédagogiques

- Emballer / déballer.
- Emballer un même objet avec des matériaux différents. Varier les gestes (déchirer, coller, plier...).
- Emballer un objet manufacturé avec des éléments naturels (et inversement).

• Ancrage artistique

- Nils Udo
- Gilbert Legrand

Nils Udo, *Le nid*, 1978

Gilbert Legrand, *Seuls, moches et abandonnés*, 2020

• Pistes pédagogiques

- Avec ou sans cadre ? Une œuvre doit-elle être encadrée ?
- Avec quels matériaux encadrer une production plastique ?
- Les matériaux qui encadrent la production doivent se retrouver dans la production.
- Comment mettre en valeur une œuvre d'art ? Dans quels espaces et sur quels supports peut-on l'exposer ? Trouver des mises en scène différentes et les prendre en photos.
- Démontez un objet du quotidien et exposez les différentes pièces qui le composent.
- Réaliser une production et la fixer sur un support autre qu'un châssis habituel.

Daniel Dezeuze, *Châssis*, 1967

• Ancrage artistique

- Ernst Günter Herrmann
- Nadya Bertaux
- Joseph Kosuth

Joseph Kosuth, *One and Three Chairs*, 1965

Ernst Günter Herrmann, *Blocs brut*, 2017

Koo Jeong A, *Sans titre*, 2005

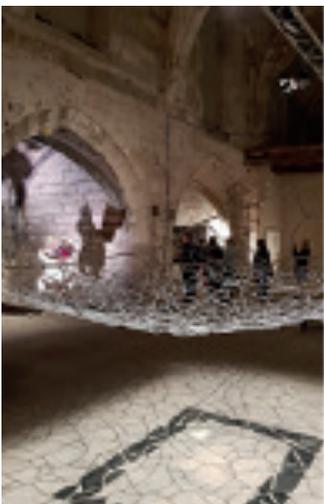
• Pistes pédagogiques

- Créer une œuvre qui se laisse bercer par le vent, le souffle d'air et qui évolue, s'articule au gré de ces bercements.
- Transparence et opacité : jouer sur les deux aspects de la matière et associer des objets différents afin d'apprécier les effets de lumière.
- Créer un univers, un monde, un décor imaginaire : assembler des objets, des matériaux, des matières différents et réaliser un ensemble cohérent.

- Réaliser une production plastique ou une forme dans l'espace qui contient plus de vide que de plein, autant de vide que de plein, plus de plein que de vide.
- Légèreté et volume : jouer sur la légèreté des objets et trouver un moyen de les suspendre pour donner l'illusion de voler, de flotter, de tenir en l'air, ...
- Réaliser une production monochrome et la mettre en scène.
- Réaliser une production multicolore et la mettre en scène en suspension pour suggérer sa légèreté.

• Ancrage artistique

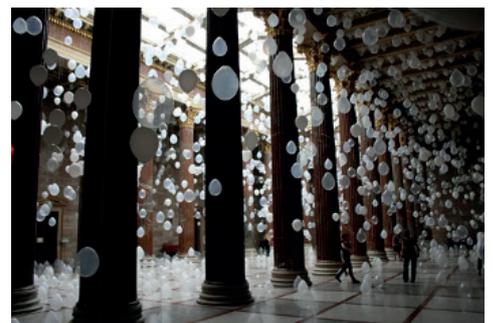
- Nadya Bertaux
- Amélie Lengrand
- William Forsythe

Nadya Bertaux, *Perspicuum*, 2019

Amélie Lengrand, *Diluted*, 2019

William Forsythe, *La foule en mouvement*, 2002

Christian Marclay, *Sound Sheet*, 1991

• Pistes pédagogiques

- Réaliser des costumes à partir d'objets de récupération
- Imaginer ou réaliser un défilé à partir de ces réalisations
- Réaliser un photomontage.
- À partir de magazines, de photographies, de journaux, de boîtes d'emballages, reproduire un tableau ou réaliser une production plastique. Justifier son choix.
- Comment traduire un son par une expression plastique ?
- Exprimer plastiquement ce qu'évoque une œuvre musicale.

• Ancrage artistique

- Karen Muller : « Par l'installation ou le dessin et par la littéralité des matériaux, je parle de fabrication d'une image, d'espace et de temps qui passe. Mon travail consiste en l'observation du quotidien dans lequel je décèle ce qui nous échappe d'ordinaire ».
- Christophe Salles (réalisations de vraies-fausse images : série de photographies argentiques représentant des espaces fictifs construits à l'aide de matériaux de récupération et d'objets détournés).
- Yoann Ximenes (« ma démarche étudie les questions de correspondances et d'influences entre images et sons ; l'incarnation des sons en images et volumes. »).
- Vik Muniz
- Sue Webster et Tim Noble

Karen Muller, *Souffles*, 2014-2019

Christophe Salles, *Jardins*, 2010-2015

Yoann Ximenes, *Mantras*, 2015-2017

Vik Muniz, *Imaginaria*, 2016

Sue Webster & Tim Noble, *Changements d'humeur brutaux*, 2009-2010

Jonathan Monk, *Sentence Removed*, 2000

• Pistes pédagogiques

- Prendre un détail d'une œuvre et se l'approprier dans sa propre production.
- Mettre en scène un mot ou une expression (production en 2D, en 3D).
- Faire un effet loupe et agrandir au maximum un détail.
- Détourner un objet de son utilité initiale.
- Interpréter, détourner, reformuler (par son contraire, ...) plastiquement un slogan de publicité.

• Ancrage artistique

- Jeff Koons
- Jean Daviot
- Robert Indiana
- Isidore Issou
- On Kawara
- Annette Messager
- Lawrence Weiner
- Remy Zaugg

Jean Daviot, *Vherbe : des mots dans le paysage*, 2008

Robert Indiana, *Love*, 1967

Isidore Issou dans *Les Journaux des Dieux*, 1964

Rémy Zaugg, *De la cécité n°7, Mais moi je te vois*, 1994-2001

On Kawara, *Date Paintings*, 1973, 1978, 2000

Annette Messager, *Chance*, 1973, 1978, 2000

Lawrence Weiner, *To see and Be Seen*, 1972

Rei Naito, *Pillow for the Dead*, 1998

• Pistes pédagogiques

- Légèreté et volume : jouer sur la légèreté des objets et trouver un moyen de les suspendre pour donner l'illusion de voler, de flotter, de tenir en l'air, ...
- Réaliser une exposition dans un lieu insolite (autre que la salle de classe ou le préau) et penser à un jeu scénique pour suivre cette exposition (dans le noir, avec une lampe de poche, ...).

• Ancrage artistique

- Nils Udo
- Stéphane Guiran
- Isa Barbier
- Nadya Bertaux
- Amélie Lengrand
- William Forsythe
- Claude Lévêque

Nils Udo, *Le nid*, 1978

Stéphane Guiran, *L'homme voilier*, 2020

Nadya Bertaux, *Perspicuum*, 2019

Isa Barbier, *Faisceau*, 2020

Amélie Lengrand, *Diluted*, 2019

William Forsythe, *La foule en mouvement*, 2002

Claude Lévêque, *J'ai rêvé d'un autre monde*, 2005

Rika Noguchi, *A Prime*, 1997

• Pistes pédagogiques

- Flou/net.
- Et si on dessinait l'invisible...
- EDD et l'art.
- Petit/grand/immensité.
- Représenter plastiquement « l'immensité » à partir d'objets, d'images, de photographies...
- Mettre en scène un personnage dans un décor flouté (et inversement).
- « Pixéliser » des images (pixel art).
- Imaginer ce que représente une image floue (faire comme si on reprenait la mise au point afin d'avoir une image nette. Que révèle alors la photo ?).
- Exprimer « le vide » en 3D et en 2D.

• Ancrage artistique ou références historiques

- Fabien Voileau
- Margot Gaches
- William Turner
- Christian Boltanski
- Les théâtres d'ombre

Fabien Voileau, *Auckland*, 2019

Christian Boltanski, *Théâtre d'ombres*, 1984

Margot Gaches, *Les petits monstres 6*, 2012-2016

William Turner, *Les Dogona San Giorgio*, 1842

Jean Daviot, *Soleil*, 2007

Dennis Oppenheim, *Ebony* #6325
Diagram for Solo Dance, 1970

• Pistes pédagogiques

- L'empreinte et la trace dans l'art.
- Comment laisser le souvenir de quelque chose sans le représenter.
- Le mouvement aléatoire.
- S'inspirer des logogrammes : il s'agit de tracer, dans l'espace blanc et à l'aide de l'encre de chine la plus noire, des signes mimant une écriture cursive inconnue. Tantôt le graphisme massif est seul, tantôt il voisine avec des reprises textuelles, de la même main, et en minuscule.
- Reproduire à l'identique, sur un même support, un mot, un objet, une phrase...

• Ancrage artistique

- Roman Opalka
- Christian Dotremont : « Dotremont saisit la nature matérielle de l'acte d'écrire, devine le rôle initiateur de la main où le poids du corps au travail se porte jusqu'à la pointe de la plume » (Joseph Noiret)

Roman Opalka, 1965/1 - ∞, 1965

Christian Dotremont,
Logogramme, 1956

• Pistes pédagogiques

- Cadrer différemment une photo et voir alors ce qu'elle évoque (ressentis, analyses, impressions, effets produits).
- À partir des caractéristiques du portrait, réaliser sa propre production.

Andres Serrano, *Sœur Jeanne Myriam*, 1991

• Ancrage artistique

- Victor Hugo sur son lit de mort photographié par Nadar
- Les gisants
- Les publicités Benetton (l'enseignant se doit de rester vigilant !!)
- Les vanités

Nadar, *Victor Hugo sur son lit de mort*, 1885

Maurizio Cattelan, *All*, 2008

Philippe de Champaigne, *Vanité*, 1646

Une publicité pour Benetton photographiée par Oliviero Toscani dans les années 1980

Pauline Tralongo, *Welcome Aliens* !, 2019

• Pistes pédagogiques

- Exprimer la hauteur : toujours plus haut !
- Réaliser une sculpture qui s'élève le plus haut possible dans le ciel.
- Faire une installation en alliant sons et productions plastiques : l'installation devra symboliser un état d'esprit, un sentiment (peur, joie, angoisse, ...).
- Allier une œuvre avec un extrait sonore et inversement.
- Traduire une sonorité par une production plastique.
- Et si on dessinait l'invisible...
- Réaliser une production « extra terrestre » (varier et jouer

sur les matières, les matériaux, les gestes...).

- Proposer une perception des œuvres dans le noir. Le visiteur doit se promener dans la pénombre et découvrir les œuvres.

- Composer une œuvre plastique avec des lampes torches (seuls les éclairages composeront la production) : prendre des photos ou les filmer puis imaginer un scénario et trouver une musique adaptée pour traduire l'effet artistique souhaité (peur, angoisse, étonnement, joie, fête, ...)

• Ancrage artistique ou références historiques

- Christian Boltanski et Animitas ou la musique des âmes, une installation dans le désert le plus aride du monde.

- Max Siedentopf : devenue culte pour beaucoup, *Africa* a inspiré un projet bien particulier à l'artiste germano-namibien Max Siedentopf, qui vient de mettre en place une installation sonore permanente dans le désert namibien pour y diffuser la chanson éternellement.

- Anna Novika

- Peter Newman

Anna Novika au Parcours de l'art

Peter Newman, *Skystation*, 2009

Max Siedentopf, *Toto-Forever*, 2019

Christian Boltanski, *Animitas ou la musique des âmes*, 2014