

P A N O R A M A

de la création actuelle

#2/2

Dossier pédagogique

Laureen Mercredi

PRÉSENTATION

Deuxième volet d'un tour d'horizon d'artistes locaux. On y découvre des univers intimes et universels à la fois. Des artistes engagés conscients de ce monde en mutation.

Cette exposition propose une découverte de l'art contemporain local et s'articule autour de pratiques variées : photographie, sculpture, peinture, installation, vidéo.

Panorama#2 invite le spectateur à une déambulation libre. On retrouve cependant des thématiques importantes de l'art qui n'ont eu de cesse de préoccuper les artistes tant elles sont liées à l'homme, à sa nature, à la nature et à la manière dont on les perçoit.

Aussi sont-elles remises en jeu dans les oeuvres proposées tant dans leur concept que dans la réalisation dans le contexte de notre île et de notre société réunionnaise. N'est-ce pas le rôle de l'artiste que de nous faire découvrir le monde à travers sa vision?

LES GRANDES THÉMATIQUES ENGAGÉES PAR PANORAMA #2

La Vanité : est une représentation allégorique de la mort, du passage du temps, de la vacuité des passions et activités humaines. Ce thème apparaît dès l'Antiquité mais devient un genre pictural autonome à partir du XVIème siècle. Comment ce thème est-il traité par les artistes présentés ?

Le vivant au cœur des éléments : un lieu de questionnements sur notre relation à la Nature. Ici on pourrait tenter une approche esthétique : « Tout est fabriqué et tout est naturel chez l'homme » pensait Maurice Merleau-Ponty, dans la Phénoménologie de la perception.

Qu'est ce que l'Homme ?

Quelle relation l'homme entretient-il avec la nature qui l'entoure ?

Comment ces approches sont-elles données à voir par les artistes ?

Pouvoir et contre pouvoirs / Cultures et contre-cultures : l'art peut être un vecteur pour dénoncer, s'engager et être critique face à une société, il permet de regarder, d'analyser les cultures et les fonctionnements d'un monde à travers l'histoire. Comment l'art peut-il être le lieu d'un échange de points de vue sur des questions de société ?

Bestiaire et chimères : L'animal représenté témoigne d'une longue et lointaine relation qui l'unit à l'homme. L'animal a été reproduit dans pratiquement toutes les civilisations sur de multiples supports et depuis les origines de l'art. « L'art ne cesse d'être hanté par l'animal » disait Gilles Deleuze. Comment l'animal peut-il suggérer en écho la condition humaine ?

La chimère est un pur produit de l'imagination, un effet poétique ou encore une opposition à la norme, à la science. Le corps de la chimère est une hybridation qui peut y être perçue comme une machine, un assemblage, un puzzle. Ne serait-elle pas une forme de beauté non conventionnelle ?

Un autre point pourrait être souligné : une majorité d'artistes femmes et engagées est présentée dans cette exposition.

Un questionnement intéressant avec les élèves sur la création et le statut de la femme artiste dans notre société mais aussi à travers le monde pourrait être envisagé.

LES NOTIONS CLÉS

Appropriation : Procédé qui consiste à utiliser une œuvre existante, un objet, une démarche, etc. voire à les citer. « Le geste d'appropriation est l'agent absolu de la métamorphose, le catalyseur de la révolution du regard » (Pierre Restany).

Ex : Mathilde Claude Marty, Évanescente #1

Assemblage : Équivalent tridimensionnel du collage. Œuvre constituée d'éléments initialement distincts, souvent de natures différentes, rendus solidaires : objets ou fragments d'objets naturels ou manufacturés, formes façonnées, etc. C'est aussi le procédé qui conduit à ces œuvres.

Ex : Migline Paramanou, Murmures

Fiction : Invention, création qui doit davantage à l'imagination qu'à la réalité.

Ex : Thierry Cheyrol, Célophée

Mémoire : Elle introduit des questions relatives au temps, à la temporalité et à l'organisation du visible tout au long du XXème siècle.

Trace d'un événement, signe mis en scène par l'artiste ou reconstitution d'un souvenir, l'œuvre devient alors un nouveau sujet d'investigation pour l'artiste dans son temps. L'homme se souvient. L'artiste la représente, la revisite sur différents supports.

Ex : Émilie Schlack, Mortem Ornamento n° 1.7

Engagement : Positionnement de l'artiste face à des faits, des événements, des problématiques liées à la société, au monde et de son temps. Il renonce à une position de simple spectateur et met sa pensée, son art au service d'une cause qu'il va questionner voire défendre.

Ex : Brandon Gercara.

Objet : Produit de l'activité humaine, créé et fabriqué dans un certain but fonctionnel ou esthétique. Introduit dans la peinture par les cubistes (Georges Braque, Pablo Picasso), détourné par Marcel Duchamp dans ses ready-made, mis en scène dans les installations et les environnements, l'objet occupe une place majeure dans l'art depuis le début du XXème siècle.

Ex : Prudence Tétu, Sé kwé out drapo pou la Rényon.

Corps : Figuré (nu ou vêtu) ou en acte (performance), le corps humain est un sujet récurrent en art. Il est parfois même un instrument (pinceau vivant dans une anthropométrie d'Yves Klein). Tantôt affirmé (action painting, expressionnisme abstrait, tachisme...), tantôt retenu, voire nié à dessein (hyperréalisme), tantôt objet (support), tantôt sujet agissant, le corps de l'artiste au travers de son geste joue un rôle déterminant dans la création picturale. On parle aussi du corps de la peinture, de sa matérialité expressive.

Ex : Warren Samuelsen, Hasawa, Les poètes silencieux.

Série : Ensemble ou suite d'éléments de même nature ou possédant des points communs (portraits, images, objets, etc.). C'est une suite hiérarchisée ou non, par opposition à la suite ordonnée qui constitue une séquence.

Ex : Marine Moon, Anatomic landscape, 1, 2 et 3.

Installation : Disposition de matériaux et d'éléments divers dans un espace. C'est aussi le terme utilisé pour nommer l'œuvre ainsi obtenue.

Ex: Alice Aucuit, Kèr.

FOCUS SUR LES ŒUVRES

en correspondance avec les entrées et notions importantes du programme des cycles 3 et 4 des arts plastiques et des liens avec les différentes matières.

Aux cycles 3 et 4, la pratique plastique exploratoire occupe une place centrale dans les apprentissages des arts plastiques. Les thématiques abordées par les œuvres de Panorama #2 pourront être reprises en classe de manière individuelle ou collective et ouvrir à un projet personnel de l'élève tant dans un travail d'analyse que dans un nouveau processus artistique expérimental. On pourrait envisager un travail en interdisciplinarité pour permettre à l'élève de valider des compétences transversales.

LA REPRÉSENTATION : LE CORPS

Articulations avec la SVT et le français.

Les ricanements de mon corps, Lauret Mathilde, série de dessin, stylo et crayon rouge sur papier A4, 2020.

Anatomic landscape 1, 2 et 3, Marine Moon Hoarau, série de dessins, rottering sur papier A3, 2020.

Les Hybrides-Homme Crâne, Choé Robert, techniques mixtes sur papier, 50x65cm, 2018.

La Vi lé roz, Abeil One, acrylique sur toile, 100x100cm, 2020.

Les poètes silencieux, Samuelsen Warren, photo numérique, 200x150cm, 2020.

Cléopée, Cheyroll Thierry, dessin aux feutres et crayons de couleur, 21x29,7cm, 2019.

Trachéoscopie, Provansal Clotilde, gravure, triptyque, 10x10x3, 2020.

Pistes envisagées : le dessin artistique, le dessin scientifique, le langage, l'écriture, la chimère.....

L'OBJET ET LES QUALITÉS PHYSIQUES DES MATÉRIAUX : LE SON

Articulations avec la physique et l'éducation musicale.

Murmures, Migline Paroumanou, sanmbou en cuivre, son, porcelaine, 2020.

Partitions, Neri Mathilde, dessin à encre de Chine sur papier japonais, 16x55cm, 2014.

Maïdo Maïdo, Charbonneau Sonia, installation vidéo et sonore, 2020.

Pistes envisagées : Diffusion, mesure et captation, fréquence, matérialité, mouvement.....

L'ŒUVRE, L'AUTEUR, LE SPECTATEUR : L'ESPACE

Articulations avec l'Histoire et l'EPS, l'anglais.

Chercheurs, Dussoulier Fred, plusieurs sculptures miniatures, présentation sur socle en bois peint en noir, cobalt chromé, 2020.

Sé kwé out drapo poula Rényon, Tetu Prudence, technique, couture, peinture, dimensions variables, 2019.

Race is a Drag, Gercara Brandon, installation, strass sur rideau métallisé, 100x200cm, 2021.

Pistes envisagées : l'homme et la société, l'engagement, la culture, l'homme et l'espace physique.....

LA REPRÉSENTATION : LA NARRATION VISUELLE

Articulations avec les lettres.

Chien noir, Lacazette Jean-Marc, encre sur papier, 70x100cm.

Inondation, Ichiza Henri, peinture acrylique sur châssis entoilé, 100x80cm, 2006.

Un point c'est tout Fig3, M'Bae Monier, stylo encres et posta, 32x44cm, 2019.

Le petit oiseau et l'encre du corps, Lanfroy Marie, photographie numérique 40x80cm, 2020.

Pistes envisagées : la narration, l'imaginaire, le quotidien, le fantastique, les émotions, la condition humaine à travers l'animal....

OBJET : LES MATÉRIAUX ET LES COULEURS

Articulations avec la physique et le français.

Mortem ornameto, Schalk Émilie, feuille d'or 24 carat sur papier, 30x40cm, 2020

Ker, Alice Aucuit, installation de céramique, dimensions variables, grappe de cœur, cuisson raku blanc avec craquelure noire, 2016.

Pistes envisagées : La matière, le sacré, le symbolique...

LA REPRÉSENTATION : LA CONCEPTION DES IMAGES

Articulations la physique, l'histoire-géographie.

Sans-titre, la RDG, observation1, Yasmine Attoumane, tirage encre pigmentaire Ultra HD sur Alu-Dibond, 80x120cm, 2017.

Harmonie, Perussot Karel, pointe sèche sur Rhodoïde, 40x50x3, 2015.

Évanescence#1, Claude-Marty Mathilde, huile sur toile, 130x130cm, 2020.

Cyclone, Kid kréol et Boogie, sérigraphie numérotée tirage Mathilde Fossy, 30x40, 2020.

Nofy, Turpin Sandrine, photographie numérique, 60x90cm, 2019.

Pistes envisagées : Le territoire, la répétition, l'impression, le geste, la lumière....

Ce dossier propose une approche transversale, en aucun cas il n'a vocation à figer des propositions de cours. Il ouvre à la diversité, des croisements, des regards et des réinvestissements, quelque soit la discipline de l'enseignant qui souhaiterait conduire un projet à partir des oeuvres découvertes.

PISTES DE QUESTIONNEMENTS ENVISAGÉES POUR LES ARTS PLASTIQUES

Des scénarios pédagogiques peuvent être élaborés à partir des œuvres proposées dans Panorama#2.

Pour approfondir ces pistes, le site académique propose une multitude de ressources pour construire des séquences en amont ou en prolongement de la visite.

<http://artspla-site-austral.ac-reunion.fr>

Cycle 3	Axe 1 : la représentation plastique et les dispositifs de présentation.	Axe 2 : les fabrications et la relations entre l'objet et l'espace.	Axe 3 : la matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre.
Questionnements	En quoi l'écart avec le réel entre le référent et sa représentation peut-il être une source d'expression ?	En quoi l'œuvre en 3 dimensions se présente comme un espace sensoriel ?	En quoi le matériau peut-il faire sens dans la représentation ?
Références artistiques	<i>Inondation</i> , Ichiza Henri <i>La Vi lé roz</i> , Abeil One	<i>Kèr</i> , Alice Aucuit <i>Murmures</i> , Migline Paroumanou	<i>Mortem ornamento</i> , Schalk Émilie <i>Sé kwé out drapo poula Rényon</i> , Tetu Prudence
Apprentissages et connaissances	Amener les élèves à comprendre que l'utilisation de différents moyens, médiums et technique va permettre des variations des écarts visuels avec le référent.	Amener les élèves à prendre conscience que l'œuvre est aussi une surface pensée, composée, recouverte, assemblée.	Amener les élèves à comprendre le rôle de la matérialité dans les significations qui produisent une œuvre.

Cycle 4	Axe 1 : la représentation, image, réalité et fiction.	Axe 2 : la matérialité de l'œuvre, l'objet et l'œuvre.	Axe 3 : les relations entre l'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur.
Questionnements	En quoi les dispositifs de diffusion, de présentation interrogent la perception du spectateur ?	En quoi les artistes s'emparent-ils des pratiques numériques pour interroger le réel ?	En quoi les traces de et l'implication physique de l'artiste peuvent se donner à voir dans une production artistique ?
Références artistiques	<p><i>Trachéoscopie</i>, Provansal Clotilde.</p> <p><i>Sans-titre</i>, la RDG, Yasmine Attoumane</p> <p><i>Chercheurs</i>, Dussoulier Fred</p>	<p><i>Maïdo Maïdo</i>, Charbonneau Sonia</p> <p><i>Nofy</i>, Turpin Sandrine</p> <p><i>Harmonie</i>, Perussot Karel</p>	<p><i>Les poètes silencieux</i>, Samuelsen Warren</p> <p><i>Le petit oiseau et l'encre du corps</i>, Lanfroy Marie</p> <p><i>Cyclone</i>, Kid kréol et Boogie</p>
Apprentissages et connaissances	Amener les élèves à comprendre que les points de vue et les dispositifs de diffusion et de présentation des œuvres interrogent la perception du spectateur (format, immersion, rythme, lumière)	Amener les élèves à comprendre que l'approche artistique par le numérique remet en question le rapport de l'homme avec le réel.	Amener les élèves à comprendre que le corps et la gestuelle de l'auteur sont des signifiants de l'œuvre.

PANORAMA #2: PARCOURIR, DÉCOUVRIR, EXPLORER.

Comment découvrir les œuvres lors de la visite de l'exposition à travers une approche sensorielle

Quelle est la couleur qui vous semble la plus importante dans cette œuvre de Henry Ichiza ? Que vous évoque-t-elle ?

Que ressentez-vous face à cette peinture ?

Qu'est-ce qu'on entend en regardant la photo de Yasmine Attoumane ?

Quelles sont vos sensations en imaginant les sons ? Avez-vous vu des œuvres de l'exposition qui utilisent le son comme matériau, lesquelles ?

Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit en regardant cette œuvre d'Emilie Schalk ? Justifier votre réponse.

Inventez des postures qui évoquent une œuvre de votre choix par exemple l'installation de Alice Aucuit, Kèr, vos camarades devront retrouver l'œuvre que vous avez sélectionnée.

Imaginez que vous rentriez dans l'œuvre de Chloé Robert, que feriez-vous ?
Décrivez et représentez vos actions (mise en scène et photographies possibles)

Détails : Retrouvez l'œuvre à partir de ce fragment, donnez son titre, le nom de l'artiste, la technique, les dimensions, la date de création.

Imaginez et faites une nouvelle proposition à partir des éléments proposés ci-dessus.

Avec le Département, partageons la culture