

Exposition

08.02.20
21.06.20

MusVerre
Sars-Poteries

Nord
le Département est là

MusVerre

musverre.lenord.fr - 76 rue du Général-de-Gaulle 59216 Sars-Poteries

CAISSE D'ÉPARGNE
HAUTS DE FRANCE

•3 hauts-de-france

Aux mille et une nuits II
Yeun Kyung KIM

« Celui qui regarde à l'extérieur de soi ne fait que rêver ; celui qui regarde en soi se réveille. »

Carl Gustav Jung

L'homme dans sa singularité se retrouve quotidiennement confronté à des interactions qui le modèlent et infléchissent sa trajectoire : l'exposition Moi(s) explore ainsi les différentes facettes de ces rapports complexes à soi et au monde.

Des émotions brutes et quasi-mystiques de l'enfance aux difficultés des relations sociales, c'est tout un parcours d'humanité que le visiteur est invité à emprunter. Les dualités profondes, constitutives de l'identité, se superposent aux masques sociaux, et aux rapports de force imposés par la vie en collectivité. La mise à nu s'impose, aussi douloureuse que nécessaire ; au cœur de l'intimité, les introspections livrent les fragilités de chacun, entre refoulement et acceptation. L'homme modifie son environnement, et chacun de ses gestes, de la caresse à la menace, acquiert une signification profonde. Les dangers de cette ingérence nous questionnent sur les possibilités d'un changement ; le passé reçu en héritage deviendra-t-il le fardeau ou la force des générations à venir ? La fugacité de l'existence n'en met que plus en valeur la foudroyante beauté de la création comme acte ultime de vie.

LE PARCOURS DE L'EXPOSITION

- Se mettre à nu : Diana BRENNAN / Yeun Kyung KIM DÉCOUVRIR

L'exposition s'ouvre sous le Kiosque, dans le hall d'accueil du musée.

Sous l'avancée en béton se côtoient la Robe Illuminée de l'artiste australienne Diana BRENNAN, magnifique vêtement paré de LED, en perles de verre et fils de métal, et deux autoportraits en cristal de l'artiste d'origine coréenne Yeun Kyung KIM, dans lesquelles la tête renversée se transforme en vase au contenu symbolique, perles ou roses.

Cette entrée en matière illustre un parti-pris assumé : pour pénétrer dans l'exposition et en apprécier pleinement la mesure, il convient de se préparer à l'introspection. La mise à nu, passage obligé, est aussi la condition sine qua non de la réussite de l'autoportrait, dans sa singularité et son ultime difficulté : celle du regard porté sur soi par soi-même.

- Les mondes intérieurs : Masayo ODAHASHI / Gareth Noel WILLIAMS / Sibylle PERETTI / Françoise PETROVITCH PERCEVOIR

« Il existe une mémoire qui ne perd jamais la vivacité de ses teintes ». Haruki MURAKAMI.

La première thématique de l'exposition est celle de l'enfance comme âge introspectif par excellence, celui des découvertes, des premiers émois, mais aussi des réflexions plus profondes sur l'environnement, les liens familiaux, la mort... Les œuvres présentées font aussi, pour certaines, référence à des mondes parallèles plus mystiques, territoires de l'imaginaire : les petites sculptures de Sibylle PERETTI ou Masayo ODAHASHI convoquent ainsi une sensibilité mystérieuse et onirique, proche de la méditation, que l'on perçoit également chez Gareth Noel WILLIAMS. Les dualités du monde de l'enfance se retrouvent chez Françoise PETROVITCH, dans un glissement vers la notion de masque social.

- Les masques de la société : Marc PATAUT / Dana ZAMECNIKOVA / Camilla CASTER / Bertil VALLIEN DISSIMULER

« L'innocence elle-même a parfois besoin d'un masque ». Thomas FULLER

Très tôt, l'être humain en construction doit s'adapter au monde qui l'entoure et y trouver sa place ; qu'il y adhère ou qu'il s'en démarque, le système social et sociétal impose indubitablement sa marque sur l'enfant qui évolue vers l'âge adulte. L'identité se construit dans un jeu de temporalités mais aussi de déterminismes sociaux et d'influences diverses : le portrait-collage photographique de la série Humaine de Marc PATAUT en est un exemple intéressant. Le culte de l'apparence et de la superficialité, évoqué chez Dana ZAMECNIKOVA, s'oppose aux interrogations qui traversent les œuvres profondément identitaires de Bertil VALLIEN et Camilla CASTER. Le moi intérieur profond a-t-il sa place dans le dialogue public ?

Comment passer outre les artifices auxquels la société accorde tant d'importance ? En d'autres termes, peut-on être soi-même face aux autres ?

- Les facettes de l'amour : Elizabeth SWINBURNE / Anne DONZÉ / Arthur LAGNEAU / Silvia LEVENSON / Françoise PETROVITCH / Bongchull SHIN / AIMER

« Je suis plein du silence assourdissant d'aimer ». Louis ARAGON

Le rapport aux autres implique la création de liens, du plus distant au plus intime. Au-delà des rapports familiaux abordés dans le lavis de Françoise PETROVITCH, Twins, c'est

bien la complexité de la déclinaison des relations amoureuses qui a toujours fasciné les hommes : les productions artistiques ne manquent pas pour décrire, à grands renforts de superlatif, les joies de la passion mais aussi ses affres. Dans ce rapport à l'autre, la peau comme marqueur d'identité est aussi le premier point de contact et la messagère silencieuse des émotions (Elizabeth SWINBURNE, Anne DONZÉ). Établie par le toucher, la rencontre de deux êtres, qu'elle soit approuvée par la société (comme dans le cas d'Arthur LAGNEAU) ou menacée par les rapports de force (Silvia LEVENSON), est toujours un évènement considérable, à la frontière de l'obsession (Bongchull CHIN).

**- Les rapports de force : Makoto ITO / David REEKIE / Joel Philip MYERS / Lieve VAN STAPPEN / Anne-Claude JEITZ et Alain CALLISTE
SE HEURTER**

« La paix ne corrompt pas moins que la guerre ne dévaste ». John MILTON

La société est aussi le lieu de conflits variés, de la prise de bec familiale à l'affrontement mondial. Dès son plus jeune âge, l'homme évolue dans un environnement modelé par les rapports de force et dans lequel la supériorité se mesure à l'aune de la force, de l'intelligence ou des biens matériels. L'uniformisation imposée dans certains milieux professionnels se traduit par la déshumanisation de l'employé (Makoto ITO), tandis que les rapports hiérarchiques se teintent d'oppression (David REEKIE) : la souffrance, si bien incarnée dans l'œuvre de Joel Philip MYERS, en est l'inévitable corollaire. Au paroxysme des confrontations sociétales, c'est la guerre qui éclate ; la désolation qui l'accompagne est bien traduite dans le très évocateur Tears, de Lieve VAN STAPPEN. Cette thématique se clôture sur l'œuvre d'Anne-Claude JEITZ et Alain CALLISTE, Ouroboros, qui évoque le cycle de la vie et l'éternel retour des choses, actant l'idée d'un perpétuel recommencement.

**- L'homme face au monde : Antoine BRODIN
REFLECHIR**

Si la passion de l'art est enracinée chez lui depuis l'enfance, Antoine BRODIN s'est d'abord essayé au dessin, à la peinture puis au vitrail avant de découvrir le verre grâce à Alain Guillot, verrier français renommé. Son apprentissage le conduira à voyager à travers le monde : Montréal, Venise, Tokyo... Lauréate en 2017 du prix L'Œuvre de la Fondation Atelier d'Art de France, son œuvre Migration est une pièce majeure de l'exposition ; elle comporte 43 membrures en verre soufflé percées de motifs de moucharabieh réalisés grâce à une technique d'abrasion inventée par l'artiste.

Migration aborde une nouvelle dimension, celle de la place de l'homme dans son environnement : un rapport à la fois identitaire, qui se traduit par un ancrage géographique et historique notamment, mais aussi déterminant par ses impacts. L'œuvre évoque une carcasse de baleine échouée, à la cage thoracique finement travaillée de motifs évocateurs des mythologies nordiques ; mais on peut aussi y voir les vestiges d'une barque ballottée par les flots, et imaginer le voyage de ses occupants. En verre soufflé et sablé jusqu'à l'érosion de la matière, cette pièce remarquable par ses dimensions (4m50 de long) incite aussi à une réflexion sur la vacuité de l'existence, dans une course inéluctable vers la mort.

Le visiteur quitte l'exposition par un sas recouvert de miroirs qui lui renvoient, au-delà des œuvres, la vision de sa propre humanité singulière.

Se mettre à nu

Diana BRENNAN, *Robe illuminée*, date***

Yeun Kyung KIM, *Aux milles et une nuit II*, 2008

Yeun Kyung KIM, *Vertige II*, 2009

Comment et pourquoi révéler l'intériorité à l'extérieur ? Comment matérialiser un état personnel, mental, abstrait ?
En quoi nos apparences nous révèlent, nous racontent, nous trahissent, mentent ?

Jacques DEMY, *Peau d'Âne*, 1970, film d'après le conte de Charles PERRAULT (1694)

Les trois robes de Peau d'Âne : la robe couleur du temps ;
la robe couleur de soleil, la robe couleur de lune.

► Matérialiser / révéler l'impossible.

Gilles BARBIERE, *L'ivrogne 2*, 1999-2004, cire, technique mixte, 700 x 90 x 90 cm environ.
► Matérialiser un état physique, mental.

Jan FABRE, *Terre de la montée des anges*, 1997, techniques mixtes, coléoptères et fil, 150 cm.
► le vêtement comme seconde peau, protection, carapace, objet esthétique.

« Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme, ce sera moi. [...] Je dirai hautement : "Voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon ; et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. [...] Je me suis montré tel que je fus : méprisable et vil quand je l'ai été ; bon, généreux, sublime, quand je l'ai été : j'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même." [...] »

Jean-Jacques ROUSSEAU, *Les confessions*, 1813.

Pistes de travail :

- Inventer un vêtement impossible aux couleurs de...
- Concevoir un vêtement réversible, avec un recto et un verso en lien avec des humeurs, tempéraments, émotions, sensations....
- *Chapeautoportrait* : Mes pensées et ma personnalité sortent de ma tête au travers d'un couvre-chef (images, objets et écriture interdits. Travail sur la matérialité.)

Les mondes intérieurs

Masayo ODAHASHI, *Spring Garland IV*, 2011

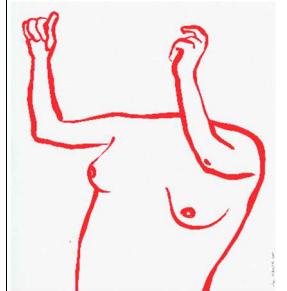
Gareth Noël WILLIAMS, *Blush*, 2002

Sibylle PERETTI, *Beetle girl*, 1997

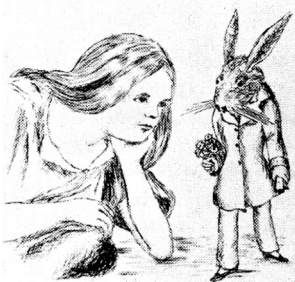

Françoise PETROVITCH, *Série Rougir*

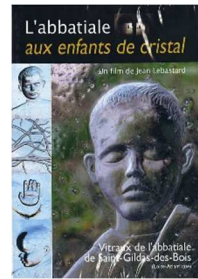

Françoise PETROVITCH, *Série Rougir*

Comment traduire l'enfance sans tomber dans la mièvrerie ? Comment représenter des émotions enfouies ? Comment traduire l'ambivalence des préoccupations enfantines ?

Lewis CARROLL, *Alice's Adventures in Wonderland*, 1865.
<http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/alice/accessible/pages4and5.html>

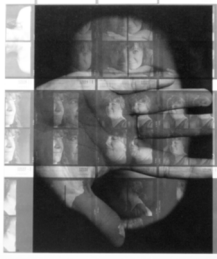
Pascal CONVERT, *Vitraux pour l'abbatiale de Saint-Gildas des Bois*, 2005-2008.

« [...] et à ce moment-là, c'est venu... quelque chose d'unique... qui ne reviendra plus jamais de cette façon, une sensation d'une telle violence qu'encore maintenant, après tant de temps écoulé, quand, amoindrie, en partie effacée elle me revient, j'éprouve... mais quoi ? quel mot peut s'en saisir ? pas le mot à tout dire : "bonheur", qui se présente le premier, non, pas lui... "félicité", "exaltation", sont trop laids, qu'ils n'y touchent pas... et "extase"... comme devant ce mot ce qui est là se rétracte... "Joie", oui, peut-être [...] » Nathalie SARRAUTE, *Enfance*, 1983

Pistes de travail :

- Expression corporelle en binôme : un élève reproduit la posture d'une des sculptures, un autre se positionne en fonction de celle-ci pour donner une interprétation de l'œuvre. Prise photographique.
- Représenter l'environnement des personnages sculptés afin de donner du sens à leurs expressions.

Les masques de la société

Marc PATAUT, *Macule d'impression du livre Humaine*, 2012

Dana ZAMECNIKOVA, *MMM*, 2003

Camilla CASTER, *Beholder - Beholder*, 2000.

Bertil VALLIEN, *Head*, années 1990.

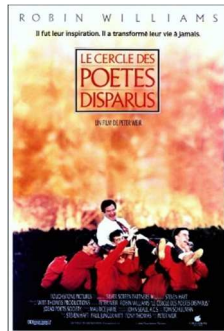
Bertil VALLIEN, *Head n°26*, 2001.

En quoi mon interaction avec la société et les autres modifient, conditionnent mon comportement ? Comment forger mon identité au regard d'autrui ? Quelle image sociale je renvoie ?

Jérôme BEL, *Shirtologie*, 1997, performance.

► Carapace ou « livres ouverts », nos vêtements nous racontent.

Peter WEIR, *Le cercle des poètes disparus*, 1989, extrait de la « marche »

► Péril du conformisme ou affirmation d'une individualité singulière par rapport au groupe.

Albert LEWIN, *Le portrait de Dorian Gray*, 1945, film d'après le roman éponyme d'Oscar WILDE (1890), extrait de la découverte du portrait.
► Réflexion sur l'image que nous renvoyons à nous même ou à autrui. Empreinte laissée par nos comportements et agissements en société, en façade ou en coulisse.

Dorian Gray, jeune homme beau et séducteur, arrive à Londres. Il se fait peindre le portrait et formule le terrible vœu suivant : « *Si je demeurais toujours jeune et que le portrait vieillisse à ma place ! Je donnerai tout, tout pour qu'il en soit ainsi. Il n'est rien au monde que je ne donnerais. Je donnerais mon âme !* » Il conservera son éternelle jeunesse et sa beauté tandis que son portrait peint (qu'il garde caché dans une pièce) subira tous les désagréments de la vieillesse et de sa vie d'excès et de débauche.

Oscar WILDE, *Le portrait de Dorian Gray*, 1890, roman.

Pistes de travail :

- Exercice de marches (cf. extrait du film de Peter WEIR, *Le cercle des poètes disparus*, 1989) : se suivre « comme des moutons » / trouver et affirmer sa propre démarche.
- Double portrait photo (1 même personne / 2 visages différents incarnant d'une part une conformité, d'autre part une singularité, une individualité plus affirmée).
- Film d'animation / flip book (intervention sur un portrait photographique) sur le passage de l'enfant à « être adulte », « faire adulte ».

Les facettes de l'amour

Elisabeth SWINBURNE, *Golden bodies*, 2002

Anne DONZÉ, *Pénétration*,

Arthur LAGNEAU, *Verre à pied, dit verre de la couturière*, vers 1889

Silvia LEVENSON, *Bon appétit*, 1996

Françoise PÉTROVITCH *Twins*

Bong Chull SHIN, *I woke up with your name on my lips*, 2014

Comment les artistes s'emparent du thème universel de l'amour ? Comment une œuvre amène-t-elle le spectateur à se projeter dans le geste accompli par l'artiste, par le modèle ou dans un geste à accomplir par lui-même ?

Marie-Ange GUILLEMINOT, *Le Paravent*, 1997-.....

Sophie CALLE, *Autobiographical stories (The fake wedding)*, 1992

Pablo PICASSO, *Portrait de Dora Maar*, 1937

Pablo PICASSO, *La femme qui pleure*, 1937

Niki de SAINT-PHALLE, *La mariée (Eva Maria)*, 1963

Yana STERBACK, *I Want You to Feel the Way I Do... (The Dress)*, 1984-85

Marina ABRAMOVIC et ULAY, *The Other : Rest Energy*, 1980

« amour : inclination envers une personne, le plus souvent à caractère passionnel, fondée sur l'instinct sexuel mais entraînant des comportements variés. » définition du Petit robert

Pistes de travail :

- imaginer une histoire qui contextualise la création d'une des œuvres en fonction de la vie personnelle de l'artiste. Pourquoi réalise-t-il cette œuvre ? A qui s'adresse-t-il ?
- à la manière d'un « globe de la mariée », réaliser une composition d'objets qui retrace la vie d'un couple fictif célèbre (Cendrillon et son prince, ...)
- délivrer un message d'amour (amour passionné, tendre, déçu, inquiet ...) en manipulant un objet judicieusement choisi. Prise photographique.

Les rapports de force

Makoto ITO, *Business man*, 1995.

David REEKIE, *Living in confined space III*, 1998.

Joel Philip MYERS, *Pin n°5*, 1997.

Lieve VAN STAPPEN, *Tears*, 1997

Anne-Claude JEITZ et Alain CALLISTE, *Ouroboros*, 2011.

Comment cohabiter avec autrui ? En quoi nos relations avec autrui (interactions, rapports de force, sentiments...) peuvent être contradictoires, paradoxales ?

Zbigniew RYBCZYNSKI (dit ZBIG), *Tango*, 1981, 8 minutes, court métrage d'animation.
 ► Métaphore de la société et dimension cyclique de la vie (travailler, jouer, se reproduire, mourir...) au sein d'un espace réduit. Activités diverses et interactions exponentielles. Cohabitation, surpopulation, promiscuité.

Eugène IONESCO, *La cantatrice chauve*, 1950, pièce de théâtre, extrait mis en scène par Jean-Luc LAGARCE en 1991.
 ► Dialogue entre deux couples. Mise en scène qui exacerbe en miroir les rapports de force entre deux couples « identiques ».

Norman MAC LAREN, *Neighbours*, 1951, film d'animation.
 ► Tension et rapports de force au sein d'une situation de voisinage. Jeux de pouvoir, frontières et propriété.

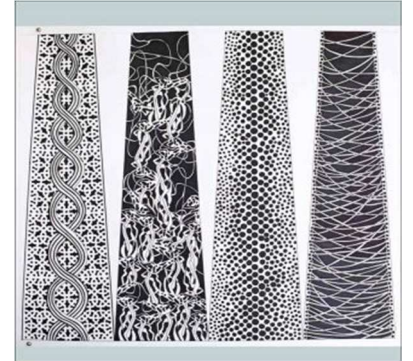
« De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait du regard. Il y en avait un sur le mur d'en face. BIG BROTHER VOUS REGARDE, répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. [...] Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche bleue, puis repartit comme une flèche, dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance. Seule comptait la Police de la Pensée. » George ORWELL, 1984, 1949, Gallimard, p. 12-13.

Pistes de travail :

- Partir du jeu d'enfant de L'épervier (« - Epervier peut-on passer ? - Oui ! - À quelle condition ? [...] ») pour questionner et réfléchir sur les critères d'appartenances, de catégorisation voire de discrimination.
- Imaginer sous forme de maquette un espace (abri, cabane, bulle) au sein de l'espace de la ville : un lieu de retrait hors du tumulte du monde et des hommes.
- Avec cerceaux, cordes, plots, tracés à la craie (en extérieur), travailler les interactions des élèves au travers des notions de territoires, de périmètres, de frontières. Séparer, affronter, confronter, isoler / relier, rejoindre, réunir, mettre en commun, rapprocher.

L'homme face au monde

Antoine Brodin, Migration, 2017

Comment l'aspect décoratif d'une œuvre dialogue avec une intention plus spirituelle ? Comment les artistes interrogent le rapport de l'homme à la nature ? Comment les œuvres s'emparent de la question de la mort, de la disparition ?

Baguettes demi-rondes décorées de spirales gravées, paléolithique supérieur (vers 15000 av J-C)

Brian JUNGEN, *Vienna*, 2003

Choe U-RAM, *Guardian of the hole*, 2011

Fabrice MONTEIRO, *La Prophétie*, 2015

Jan Van HEMESSEN, *Vanité*, vers 1535-1540

Pistes de travail :

- choisir un matériau/objet trivial (ex pomme de terre, rouleau de papier toilette ...) et le transformer en une création esthétique.
- inventer un être hybride, mi- animal / mi- objet, puis réaliser ses traces archéologiques.

- Les propositions pédagogiques en lien avec les thématiques -

Activités Cycle I

Durée 1h

Pour vous aider à monter un projet, vous pouvez contacter

Eléonore Peretti, responsable du Service des Publics et du Territoire

03 59 73 16 25 - eleonore.peretti@lenord.fr

Cécile Charniaux, médiatrice culturelle référente

03 59 73 16 30 - cecile.charniaux@lenord.fr

Éducation Nationale : pour accompagner les enseignants dans leurs projets d'éducation artistique et culturelle, Cécile Cecchy, professeur missionnée par la DAAC, et Henri Duhamel, professeur-conseil, travaillent en collaboration étroite avec Cécile Charniaux, médiatrice culturelle référente au MusVerre.

cecile.gomez@ac-lille.fr; Henri.Duhamel@uphf.fr

CONTACT

MusVerre

76 rue du Général de Gaulle - BP2

59216 SARS-POTERIES

Tél +33(0)3 59 73 16 16

musverre@lenord.fr

<http://musverre.lenord.fr>