

I

EXPOSITION

THE MIDDLE EARTH **JIMMIE DURHAM ET MARIA THEREZA ALVES**

2 MARS - 27 MAI 2018

A FICHE PÉDAGOGIQUE - ENSEIGNANTS DE MATERNELLE ET D'ÉLÉMENTAIRE

C

Cette fiche pédagogique a été réalisée dans le cadre du GROUPE PARTENARIAL DE TRAVAIL entre la Direction des Services de l'Éducation Nationale du Rhône et l'Institut d'art contemporain, Villeurbanne www21.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture (rubrique Arts Visuels - Partenaires - IAC)

**INSTITUT
D'ART CONTEMPORAIN**
Villeurbanne/Rhône-Alpes

11 rue Docteur Dolard
69100 Villeurbanne
France

t. +33 (0)4 78 03 47 00
f. +33 (0)4 78 03 47 09
www.i-ac.eu

L'institut d'art contemporain confie la totalité de son espace aux artistes Maria Theresa Alves et Jimmie Durham pour un projet, *The Middle Earth*. Cette collaboration des deux artistes est consacrée à la Méditerranée. L'exposition se déroule à travers dix « sections » en résonance les unes avec les autres : Nourritures & musique, Ecriture, Teinture, Verre, Sirène, Temple, Silex, Plantes, Arbres, Fer. Ces environnements mêlent des productions des artistes à des objets issus de leurs collections personnelles, des objets archéologiques, des plantes, des pierres, de la couleur, des écrits, des images et d'autres inscriptions sur les murs et aussi le chant des sirènes et les notes de oud.

Petite bibliographie des artistes :

Maria Theresa Alves est née au Brésil à Sao Paulo en 1961. Elle étudie à New York. Son travail reflète son souci d'éveiller chez l'observateur une prise de conscience sociale et écologique.

Jimmie Durham est né aux Etats-Unis en 1940. Il s'installe en Europe en 1994 où son travail se focalise d'abord sur les relations entre architecture, monumentalité et récits nationaux. Depuis sa démarche oscille entre gestes performatifs et assemblages d'objets hétéroclites visant à déconstruire notre rapport à l'art.

Préambule

Les programmes de 2015, l'arrêté du 01/07/2015 sur le Parcours d'Education Artistique et Culturelle (PEAC) et les documents d'accompagnement nous invitent à considérer la rencontre avec les œuvres comme un moment privilégié dans le parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves. Il s'agit de favoriser la rencontre des élèves avec des œuvres d'art concrètes et variées et des modes d'expression artistiques multiples.

La relation à l'œuvre s'instaure et se déploie par les émotions mais aussi par le verbe et dans la relation d'échange avec les autres.

Regarder une œuvre s'apprend et se construit progressivement : « Lorsque les sens sont en jeu, l'enseignant les mobilise par le silence, le regard et lorsque c'est possible l'écoute, le toucher, l'odorat et le goût. »

Selon l'objectif de l'enseignant, les œuvres peuvent être approchées de manière plus réfléchies et raisonnées, examinées et étudiées en tant que porteuses de sens.

Dans tous les cas, il est nécessaire de **prendre le temps** pour aborder une œuvre : le temps de contempler, le temps de comprendre.

Des apprentissages seront incontournables :

- Découverte d'un lieu pour **construire la notion de musée avec ses 3 fonctions : constituer une collection, la conserver, la montrer.**
- On pourra, selon le niveau de classe, **questionner le fonctionnement et les métiers afférents** : médiateurs culturels, surveillants dans les salles, régisseur, restaurateurs d'œuvres, commissaire d'exposition, ...
- Des **objets présentés** (quoi, pourquoi, comment) et le **statut de l'œuvre** : la différence entre un objet du quotidien et sa présentation comme élément d'une œuvre d'art = la démarche intentionnelle de l'artiste.
- **Un artiste : celui qui assume, revendique son art, en fait son métier et est reconnu par ses pairs** (exposé dans des lieux d'art institutionnels). Il dit son approche et sa compréhension du monde par sa démarche de création.
- **Une exposition: résultat d'un choix = un parti pris** de montrer telle ou telle œuvre, en résonance ou pas avec d'autres, dans une disposition organisée qui fait sens. Un propos du commissaire d'exposition, en concertation souvent avec l'artiste, qui n'empêche pas chaque œuvre d'exister par elle-même mais que l'enseignant ne peut délibérément occulter si l'objectif affiché est la rencontre avec l'artiste et ses œuvres.

En amont de la visite

Pour des visites libres, il est indispensable que l'enseignant prévoit les œuvres qu'il souhaite porter au regard de ses élèves ainsi que la circulation du groupe afin d'éviter des œuvres qui peuvent lui sembler inadaptées.

Pour les visites avec un médiateur, une visite préalable est également conseillée.

Quelle que soit la formule choisie, une présentation de l'exposition par le Service des Publics est organisée **le mercredi 14 mars 2018 à 13h30**. Les enseignants pourront également s'appuyer sur la fiche pédagogique disponible sur le site Arts et culture du Rhône.

L'enseignant mettra ses élèves en appétit pour découvrir l'exposition de façon curieuse, sans pour autant déflorer le sujet ou le contenu.

Pendant la visite

Nous avons fait un choix d'œuvres pour lesquelles nous vous proposons des pistes pédagogiques : les informations sur les artistes et les œuvres sont issues des documents produits par l'IAC, Villeurbanne.

Nous vous proposons le parcours suivant à adapter selon l'âge de vos élèves et vos objectifs d'apprentissage.

Après l'arrêt en salle 1, ce parcours peut - être envisagé dans les deux sens, par la halle nord ou la halle sud.

Pour cycle 1 il est préférable de ne pas dépasser 3 ou 4 œuvres.

- **Arrêt en salle 1** / Nourriture & musique : *Araignée*, 2018 ; *Inanna*, 2018 ; *Corbezzolo*, 2018 ; *Caper*, 2018 ; *Hermit 1Bis*, 2018 ; *Mediterranean*, 2018 ; *Mediterranean Monk Seal Skull*
- **Passage en salle 1 Bis** : *Map of the Mediterranean Bassin* ; *Mediterranean Alphabets*
- **Passage en salle 2** / Ecriture : *Pleas in Stone*, 2018
- **Passage en salle 3** / Teinture : *Durham's Murex Collection, Porpora*, 2018 ; *Unrejected Wild Flora*, 2018
- **Arrêt dans la halle nord** / Sirène : *We Know Everything That Happens Over All The Generous Earth*, 2018
- **Arrêt en salle 5** : Temple / *Durham's Blue and Green Stone Collection* ; *Piece of Stone* ; *Fives Snakes Stones*, 2018, *Shaushka*, 2018
- **Arrêt en salle 6** / *Mediterranean Sea*, 2018
- **Passage en salle 7** / Silex : *Durham's Flint Tool Collection*
- **Arrêt dans la halle sud** / Plantes : *Chanson Florale*, 2018 ; peintures *Unrejected Wild Flora* et sculpture de J Durham

ARRÊT EN SALLE 1 / Nourriture & musique

Le spectateur découvre des éléments aux statuts variés (objets d'art, objets archéologiques, textes, objet vernaculaires) installés dans cette grande salle lumineuse aux murs jaunes

Inanna, 2018 Maria Theresa Alves
Sculpture féminine en verre coloré portant un collier de perles. C'est une représentation de la Déesse de la fertilité.

Araignée, 2018 Maria Theresa Alves
Ensemble de chaises, aux lignes arachnéennes à disposition du spectateur.

Mediterranean Monk Seal Skull (Replica)
Réplique de crâne de phoque moine issue de la collection personnelle de J.Durham qui évoque la situation inquiétante de cette espèce menacée d'extinction.

Corbezzolo, 2018, **Caper**, 2018, **Hermit 1Bis**, 2018
Image de l'Ibis sacré, arbres communs de la Méditerranée (câprier, arbousier, chêne kermès)

Inanna, 2018 Maria Theresa Alves

On pourra développer son regard sur l'espace entier de la salle :

Quelle sensation ? Que voit-on ? Lister les différents éléments présents dans cette salle. Qu'est-ce qui peut paraître inhabituel de voir ou de faire dans un musée ? Comment est-ce organisé ? où se trouvent les éléments ? sur quoi sont-ils posés ? Que peut faire le spectateur ?

On pourra également faire une observation plus poussée de la mosaïque :

Grande mosaïque abstraite aux couleurs chatoyantes réalisée à partir d'éléments hétéroclites pour certains récoltés sur les plages de Méditerranée.

Que voit-on ? de loin, de près ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Quelle histoire pourrait-on inventer ? Quelles couleurs repérez-vous ? Quels matériaux, quels objets ou fragments d'objets repérez-vous ?

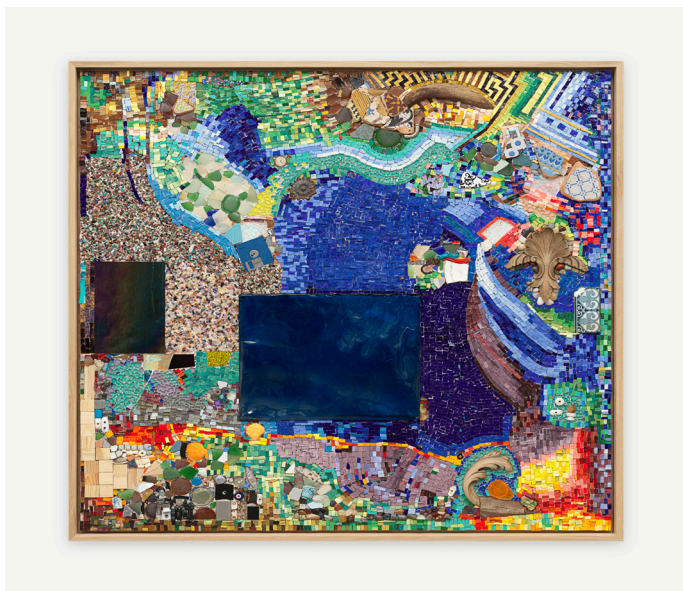
Les pistes pédagogiques :

A partir de la salle d'exposition:

- L'espace : la dimension, la couleur, les différentes propositions artistiques (œuvres, nourriture, élément de collection)
- La variété des objets et leur statut
- Les différents dispositifs de présentation : accroché au mur, sur socle, sur table, posé au sol, ...

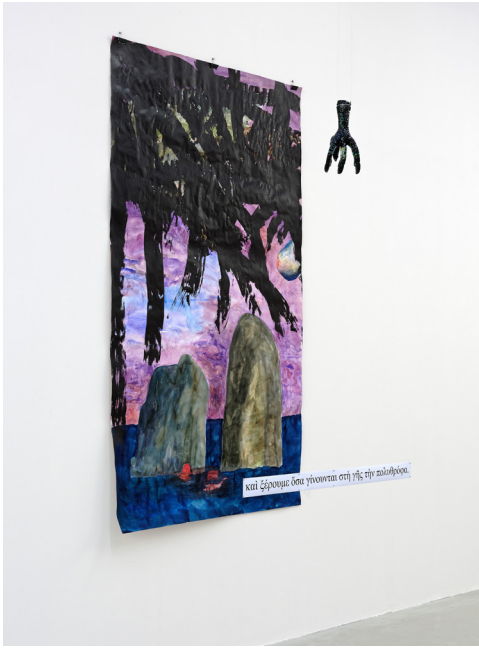
A partir de la mosaïque:

- Les couleurs
- L'organisation
- La fragmentation, le tout et la partie
- Le brillant, le mat

Mediterranean, 2018 Maria Theresa Alves et Jimmie Durham

ARRÊT DANS LA HALLE NORD / Sirène :

Maria Theresa Alves, *We Know Everything That Happens Over All The Generous Earth*, 2018, installation, verre, aquarelle, papier, son, acier inoxydable, peinture acrylique

Le visiteur est baigné dans une ambiance donnée par une installation visuelle et sonore suggérant les mythes antiques. Le son évoque le chant des sirènes, la peinture grand format fait écho au récit d'Homère, *l'Odyssée* d'Ulysse, la main munie de griffes, sculpture de verre aux teintes sombres.

A partir de la peinture grand format :

Quelle impression ? Quelle histoire ? Que voit-on ? Quelles couleurs ? Quelles dimensions ? Quel support ? Qu'entend-t-on ?

Les pistes pédagogiques :

- La composition
- La couleur
- Le format
- Le point de vue

ARRÊT EN SALLE 5 : Temple

Jimmie Durham *Five Snakes Stones*, 2018, Pierre, bois, verre, chanvre, coton.

C'est un groupe de 5 sculptures de serpents dont chaque tête est en pierre et chaque corps composé par différents matériaux. Elles sont posées sur un socle-plateau de couleur bleu clair et à hauteur de taille.

Comment est fabriquée cette œuvre ? avec quels matériaux ? Quelles sont les similitudes ? les différences ?

Les pistes pédagogiques :

- Le détournement
- Les compositions plastiques en volumes
- L'installation
- Les matériaux

ARRÊT EN SALLE 6

Mediterranean Sea, 2018, baril en acier inoxydable, eau, pierres, déchets : plastique, canettes, coton-tige...

Les artistes présentent une installation inédite : un baril contenant de l'eau de la Méditerranée semble flotter parmi des déchets disséminés à même le sol créant un paysage de désolation pouvant rappeler certains lieux côtiers.

Quelle sensation ? Dans quel univers est placé le spectateur ? Que voit-on ? Comment sont organisés les éléments constitutifs de l'œuvre ?

Les pistes pédagogiques :

- Les matériaux
- La profondeur
- La dispersion
- Le plein/ le vide
- Le statut de l'œuvre

ARRÊT DANS LA HALLE SUD / Plantes :

Chanson Florale, 2018 ; banc avec des plantes

Les artistes invitent le spectateur à parcourir cet espace ouvert sur l'extérieur. Des arbustes et des plantes sont disposés sur un module en bois où le visiteur peut s'installer et se laisser porter par la récitation des noms de plantes.

A partir de l'installation des plantes:

Quelle sensation ? Que voit-on ?

Qu'entend-t-on ?

Que peut faire le spectateur ?

On pourra poursuivre avec l'observation de la sculpture de J Durham, *Helènes*

Helènes, sculpture de J Durham, bois de châtaignier, boîte de pois chiche, onyx, métal, papier

Qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Que voit-on ?

Quels matériaux ? Comment sont-ils agencés ? Quelle dimension ?

Les pistes pédagogiques

- L'intérieur, l'extérieur
- L'espace et l'environnement visuel et sonore
- L'assemblage
- La verticalité
- L'équilibre

BULLETIN D'ADHÉSION A L'INSTITUT D'ART CONTEMPORAIN

Etablissement/Organisme/Entreprise :

Nom, prénom, du directeur :

Nom, prénom, du référent groupes :

Adresse :

Tél :

Mél :

Site internet :

Fax :

• Établissements non villeurbannais : 60 €

• Établissements de Villeurbanne : 40 €

VALIDITÉ ANNUELLE DE DATE A DATE

Date et signature :