

Projet pédagogique 2018-2019

« Chambres avec vues »

Plan du dossier

Chapitre I : Mémoire

(Lien avec Christian Bernard)

Ce chapitre questionnera le rôle de l'artiste comme témoin du monde et de son époque. Il est un observateur privilégié de ses contemporains. Ainsi, la mémoire de l'artiste se met-elle au service de la mémoire du monde ?

Référence artistique : Anselm Kiefer « *Le Rhin* ». 1982-2013.

« *Le Rhin* » est une sculpture de plomb en forme de livre ouvert. Le Rhin est un motif récurrent chez Kiefer qui a grandi sur ses bords. En tournant autour de l'objet, le visiteur constate des intrusions d'images de bunkers/des architectures appréciées durant le IIIe Reich, la culture a été contaminée par le nazisme.

Chapitre II : Se cacher...se dévoiler

(Lien avec Patricia Combacal)

L'art a-t-il pour vocation d'être visible ? Une œuvre cachée se dévoile-t-elle davantage ? Nous découvrirons, dans ce chapitre, que certaines œuvres se situent à la frontière du visible et interrogent de ce fait notre capacité à voir.

Référence artistique : Oliver Jeffer, série « *Dipped paintings* ». 2012-2015.

Il peint des portraits d'amis ayant vécu un deuil, puis, au cours d'une performance, il plonge ses œuvres dans de la peinture émaillée. Disparition d'une partie des tableaux.

Chapitre III : Scénariser, mettre en scène, scénographe

(tous les commissaires)

Traitement ici du scénario qui est ensuite mis en scène et scénographie un lieu singulier.

Référence artistique : Robert Morris « *Steam* ». 1995, CAPC Bordeaux.

Une œuvre de 1967 présentée de nouveau en 1995 au C.A.P.C. de Bordeaux. L'immense nuage de vapeur qui s'élance d'un champ de galets dans la nef de l'ancien entrepôt est une installation dramatique qui souligne le nouveau regard posé par Morris sur la sculpt

Chapitre IV : Intime

(Lien avec Pauline Hisbacq, Patricia Combacal, Laurent Mauvignier et Valérie Mréjen)

On croit savoir et voir alors que peut-être nous ne savons et voyons rien...

L'intime est-il la délicatesse du vivant face à l'autre ? Est-il une caresse dans le visible ? Est-il une promesse du passage de l'intérieur à l'extérieur ? Intime et intimité, quelles différences ? L'intime, ouvre-t-il les portes de l'érotisme et de l'obscénité ?

Journal intime / Intimité volée....

Chapitre V : Espèce d'espace

(Lien avec Jérôme Carrié, Karine Mathieu et Gillan Stoev)

« Je mets un tableau sur un mur. Ensuite j'oublie qu'il y a un mur. Je ne sais plus ce qu'il y a derrière ce mur, je ne sais plus qu'il y a un mur, je ne sais plus que ce mur est un mur, je ne sais plus ce que c'est qu'un mur... ».

Extrait de l'essai « *Espèces espaces* » de Georges Perec, 1974.

Chapitre VI : Abri

(Lien avec Pauline Hisbacq et Patricia Combacal)

La chambre est pour beaucoup, notre premier abri : On s'abrite pour rêver ; On s'abrite pour grandir ; On s'abrite pour exister ; On s'abrite aussi...des foudres parentales. On s'abrite du regard des autres ; On s'abrite du froid ; On s'abrite du danger. Parfois on fait même des cabanes dans notre propre chambre. Un abri dans un abri. On crée un espace dans un espace...comme dans un cocon, dans un nid.

Référence artistique : Les cabanes de Tadashi Kawamata à Beaubourg.

Chapitre VII : Paysages (s)

(Lien avec Tous les commissaires)

Le paysage est l'étendue d'un pays s'offrant à l'observateur.

Le paysage s'observe à partir d'un lieu précis.

Le paysage intérieur fait de rêves, de souvenirs, d'images mentales qui remplissent chacun de nous et qui font toute notre singularité.

Chapitre VIII : Mise en abyme

(Lien avec Christian Bernard et Patricia Combacal)

La mise en abyme, par son principe de réflexion, permet de s'interroger sur l'art, son rôle, sa conception. Elle montre l'envers d'un décor, permet de voir au-delà du cadre en déplaçant les limites traditionnelles de l'œuvre.

Pistes réflexives :

Enchâssement, effet miroir, spécularité, reflet.

Secret : chercher, trouver, découvrir.

Clin d'œil, surprise, amusement, insolite.

Transposition, échelle.

Mise en scène, mise en présence, mise en jeu, mise en rêve, mise en perspective.

Chapitre IX : Animalité

(Lien avec Jérôme Carrié, Karine Mathieu et Laurent Mauvignier)

L'animalité renvoie pour l'être humain à un comportement bestial. Et lorsque l'on entre dans la chambre d'un adolescent, c'est à dire dans leur « tanière », nous pouvons avoir l'impression de vivre avec un petit animal.

Les volets peuvent rester fermés, les fenêtres semblent ne plus s'ouvrir, les habits jonchent le sol, de la nourriture est stockée dans de petits recoins secrets et l'odeur parfois s'apparente à celle des fauves.

Joli tableau, n'est-ce pas !

Cependant, nos chers enfants sont, semble-t-il, entrain de tisser une chrysalide pour révéler ensuite toute leur humanité.

Chapitre X : Songe ou cauchemar ?

(Lien avec Christian Bernard, Pauline Hisbacq, Laurent Mauvignier)

Très présent dans la mythologie, les contes et l'histoire de l'art classique, le thème du songe a connu au cours du XXème siècle un développement remarquable. On pense, notamment aux surréalistes dans les années 1920 fascinés par l'imaginaire des rêves, mais aussi aux années Pop avec Andy Warhol filmant un jeune poète endormi. Le grand mystère du sommeil, les songes fascinants, les visions fantomatiques effrayantes et les visions oniriques nées de notre inconscient au repos ont donc nourri l'inspiration des artistes.

Artistes-commissaires de l'exposition

« va dans ta chambre ! »

Christian Bernard

Christian Bernard tient une place à part dans le monde de l'art depuis plus de trente ans. Il est désormais aux commandes du Printemps de Septembre, la biennale des arts visuels de Toulouse.

« *J'ai découvert l'art moderne et contemporain pendant mes années de lycée à Strasbourg, à travers le regard des écrivains et poètes du XXe siècle. Guillaume Apollinaire, André Breton, Francis Ponge, leur curiosité émerveillée est devenue la mienne* ». Ces années de jeunesse qui ont vu émerger sa vocation seront peut-être convoquées dans sa chambre...

En marge de ses études de lettres et de philosophie, il se lance dans une activité de critique d'art et d'organisateur d'expositions.

Il est d'abord enseignant avant de devenir conseiller pour les arts plastiques de la région Rhône-Alpes au début des années 1980 (1982-1985) Il participe à l'explosion de l'art contemporain et aux années Jack Lang. En 1985, il prend la direction de la Villa Arson, à Nice puis fonde en 1994 le Mamco, le Musée d'art moderne et contemporain de Genève, qu'il dirigera jusqu'au 31 décembre 2015. Le grand projet de sa vie.

Jérôme Carrié

A travers des médiums d'expression tels que la photographie, la peinture et l'installation, Jérôme Carrié développe une pratique artistique autour des notions de corps, de temps, de langage et de couleur. Jérôme Carrié élabore son travail par suite et série, feuilletage et stratification d'images, mais également par croisement et juxtaposition. Le facteur temporel engage une réflexion sur la dimension archéologique de l'art.

Il dirige le CIAM - la Fabrique, lieu d'exposition au sein de l'Université Mirail Jean-Jaurès depuis quelques années.

Patricia Combacal

Cette orthophoniste de profession a «commencé la photo très jeune avant de tout arrêter». Après des études de psychologie clinique, il a fallu un voyage au Vietnam et sa profusion d'images impossibles à ordonner pour qu'elle revienne à ses premières amours. Sa série «*Décillement*» est surprenante, troublante, voire dérangeante pour certains. On y voit des corps blancs, pris souvent en gros plans, qui affichent des cicatrices.

Pauline Hisbacq

Diplômée de l'École Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles en 2011. En 2011, elle poursuit avec un post diplôme à l'International Center of Photography de New York.

L'adolescence est un thème central de sa pratique. Elle est le sujet d'une exploration intime, documentaire ou fictionnelle. Traitée comme motif poétique, elle ouvre à un monde, entre nostalgie et fantasmes. Les questions du corps, du désir, ou plus loin des rites de passage sont aussi des préoccupations fondamentales dans son travail. Par le portrait ou la nature morte, elle cherche dans les formes et les figures les sentiments.

Karine Mathieu

Critique d'art et commissaire d'exposition indépendante.

Elle a notamment été en charge des expositions en région du Frac Occitanie-Toulouse. Elle est directrice de Memento à Auch (projet de laboratoire artistique dans un ancien Carmel).

Elle s'intéresse particulièrement à la scène artistique émergente et aux champs des croyances et pratiques populaires. Notons qu'elle a écrit un mémoire sur le kitsch. En tant que commissaire, elle affectionne particulièrement les lieux non dédiés aux expositions et à la création contemporaine.

Sa chambre d'ado ne risque pas d'être minimale...

Laurent Mauvignier

Il obtient le diplôme d'arts plastiques des Beaux-Arts en 1991, et publie son premier roman, *Loin d'eux*, en 1999, aux Éditions de Minuit. Depuis, il a publié plusieurs romans, des textes pour le théâtre, et écrit pour la télévision et le cinéma.

Son univers est celui d'êtres en prise avec le réel, qui tentent de vivre leurs rêves malgré l'impossibilité que leur oppose la vie, et qui tentent de surmonter leurs traumatismes (qu'ils soient personnels – un suicide, une disparition – ou collectifs – le drame du Heysel, la guerre d'Algérie).

Continuer, 2016 est son dernier roman. C'est un texte tout en retenue qui témoigne de sa capacité narrative à s'immiscer au cœur de la relation intime entre une mère et son fils adolescent. *Autour du monde*, 2014 / *Des hommes*, 2009 / *Dans la foule*, 2006

Valérie Mréjen

Valérie Mréjen est plasticienne, photographe, écrivain, vidéaste, elle multiplie les moyens d'expression pour mieux explorer les possibilités du langage. Ses vidéos sont souvent inspirées de souvenirs, d'événements quotidiens, de détails cruels et burlesques de l'existence, de lieux communs, de malentendus... Elle y mélange divers types de récits rapportés ou vécus qu'elle réécrit et réarrange, avant de les mettre en scène. La biographie intime est au cœur de son travail.

Vidéos : « Princesses », « rendez vous avec la peur », ...

Galin Stoev

Né en Bulgarie où il entame sa carrière de metteur en scène, Galin Stoev réside aujourd'hui entre Bruxelles, Paris et Sofia. Diplômé de l'Académie nationale des arts du théâtre et du cinéma (Sofia), il travaille dès 1991 comme metteur en scène et comédien à Sofia, créant nombre de spectacles, notamment au Théâtre national.

En 2005, il crée sa propre compagnie à Bruxelles. Il est également artiste associé au Théâtre de Liège ainsi qu'à La Colline – Théâtre national (Paris).

En 2007, il commence sa collaboration avec la Comédie-Française.

Il a récemment tourné son premier film : « *The Endless Garden* ».

Il est aujourd'hui le nouveau directeur du théâtre de la cité à Toulouse.

« Chambre avec vues »

BIBLIOGRAPHIE (sélective)

- *Une chambre à soi*, Virginia Woolf, éditions Denoël, 10/18, 1992, 1997
- *Voyage autour de ma chambre*, Xavier de Maistre, éditions Flammarion, 2003
- *Intérieur*, Thomas clerc, éditions Gallimard, folio, 2013
- *Histoire des chambres*, Michelle Perrot, éditions du Seuil, 2009
- *Espèces d'espaces*, Georges Perec, édition Galilée, 1974
- *La poétique de l'espace*, Gaston Bachelard, éditions Quadrige, 2012
(PUF :1957)
- *Le Fabuleux Destin du quotidien*, Mac's Grand Hornu images, 2010
- *Chambres closes*, Emmanuel Pernoud, éditions Hazan, 2016
- *Théorie des maisons*, L'habitation, la surprise, éditions Verdier, 2011
- *Dans ma chambre*, James Mollison, édition Textuel, 2015
- *Range ta chambre*, Astrid et Virginy L. Saméditions first, 2017
- *Une chambre en attendant*, Gilles Granouillet, L'avant-scène théâtre / Collection des quatre-vents, 2017
- *Le mystère de la chambre jaune*, Gaston Leroux, éditions Gallimard Jeunesse, 2018 (1949)
- *Le renard et la couronne*, Yann Fastier, éditions Talents Hauts, 2018
- *L'espace du dedans*, pages choisies, Henri Michaux, éditions Gallimard, 1966
- *Chambres colorées*, portrait de groupe, Florence Cosnefroy & Denis Pondruel, édition dilecta, 2018
- *Doubles-jeux*, Sophie Calle, éditions Acte Sud, 1998
- *Chambres*, Armelle Caron, éditions Parenthèses, 2017