dossier pédagogique

VERSE PAR LES CHAMPS

YOHANN GOZARD • GUILLAUME ROBERT
FLORIAN TIEDJE

11 • 10 ~ 20 • 12 • 15

Das Kind III, photographie, 80 x 100cm, 2007 © Florian Tiedje – Design la projects

MAGP

Chers enseignants

Le service des publics du centre d'art contemporain à Cajarc s'est donné pour objectif de créer, pour son public scolaire, les conditions d'une relation régulière et argumentée avec l'art contemporain. Les actions menées ne visent pas la transmission d'un savoir objectif mais l'acquisition d'une habitude culturelle. Son ambition est de faire apparaître la place particulière que peut jouer l'approche de l'art contemporain dans la formation générale de l'élève, en encourageant sa curiosité, en renforçant son regard critique et en lui donnant le goût et la capacité de l'échange autour d'une expérience artistique. L'enjeu principal est d'éveiller, en chaque élève, l'initiative future d'une posture intelligente et active face aux œuvres d'art.

Les chemins qui mènent à l'appréhension et à l'appropriation d'une œuvre sont aussi divers que les démarches artistiques. Il ne suffit pas de mettre en présence une œuvre et un public pour que la rencontre s'effectue. Nos médiatrices, formées à l'accueil des publics, sont là pour faciliter cette rencontre. Les ateliers et visites que nous proposons, au-delà d'une réelle opportunité en territoire rural, participent d'une ouverture et donnent des chances supplémentaires aux enfants et adolescents en matière d'éveil, de découvertes artistiques et de construction personnelle.

La MAGP met en place une offre pédagogique au centre d'art contemporain et dans les établissements scolaires. Ce dossier a pour objectif d'introduire l'exposition, de développer des pistes pédagogiques et de vous présenter notre offre de visites et d'ateliers. Ce support, spécialement conçu pour vous, est destiné à préparer votre visite avec la classe. Nous nous tenons à votre disposition au centre d'art. N'hésitez pas à nous contacter pour convenir d'un rendez-vous.

Nous espérons vous accueillir prochainement au cœur de cette exposition qui permet d'aborder la vidéo et la photographie sous un angle singulier.

Bien cordialement,

Marie Deborne et Maya Sueur
MÉDIATRICES, SERVICE DES PUBLICS DE LA MAGP

Yohann Gozard, Florian Tiedje et Guillaume Robert ont résidé aux Maisons Daura respectivement en 2006, 2007 et 2010. Comme pour la plupart des artistes invités, le contexte a inspiré leurs recherches. Chacun en a différemment exploré les paysages au moyen de la photographie ou de la vidéo.

L'exposition fait dialoguer leurs visions fragmentées pour initier une sorte de romantisme contemporain qui cherche à voir aux limites du visible (Yohann Gozard), revisite la rêverie et la mélancolie (Florian Tiedje), invente une fable lyrique irréductible à toute morale (Guillaume Robert).

Ces trois artistes ont en commun de travailler le paysage comme une matière. Les œuvres, sont en retour, travaillées et questionnées par elle, jusqu'à créer cet état où le doute s'instille dans la réalité et la féconde.

Chacun participe spécifiquement à cette vision fragmentaire et donc composite du monde, célébrée autrefois par le romantisme.

Aujourd'hui, avec ce back ground historique, il est question d'engager un dialogue qui assume sa position fragmentaire - aucun interlocuteur ne détient de vérité - et la déplace dans l'espace d'exposition. Les histoires que les artistes nous racontent croisent le sublime et le rêve, le lyrisme et la radicalité en un même mouvement pour capter des bribes de réel et le métamorphoser.

Comment la combinatoire de formes hybrides et disparates continue de nourrir des réponses provisoires à la perception du paysage raconté? Comment leurs visions de ces paysages font une exposition ? Comment l'exposition devient une expérience de temps et d'espace? Une expérience du paysage ?

Martine Michard, commissaire de l'exposition

VERSE PAR LES CHAMPS
11 OCTOBRE — 20 DÉCEMBRE 2015

VERNISSAGE
SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 — 18H

VISITE ENSEIGNANTS
MERCREDI 14 OCTOBRE 2015 — 15H

MAGP CENTRE D'ART CONTEMPORAIN, CAJARC

Yohann Gozard - “Sans titre” (29.11.2010 - 06h11)
dans le cadre des résidences d’hiver 2010 des Maisons Daura

Yohann Gozard - “Sans titre” (23.11.2010 - 02h22 - 02h28 / 02h37)
dans le cadre des résidences d’hiver 2010 des Maisons Daura

Yohann Gozard - “Sans titre” (23.11.2010 - 02h21 - 02h28 : 02h37)

YOHANN GOZARD

NÉ À MONTLUÇON EN 1977, VIT ET TRAVAILLE À TOULOUSE
photographie

Les images de Yohann Gozard réalisées dans la vallée du Lot lors de sa résidence en 2010 et au-delà, demandent une attention particulière tant le motif lui-même est mangé par les ténèbres. L'artiste invite ainsi à la contemplation et à l'expérience du temps vécu. Prises de nuit avec des temps de pose très longs jusqu'à 30 et 40 minutes, Yohann Gozard travaille sur les limites techniques de la photographie et les bords de la visibilité. La série sera déclinée ici dans une mise en espace qui fera résonner la sonorité du silence qu'elles donnent à voir.

Plus d'info : yohanngozard.com

Florian Tiedje - Songe # III

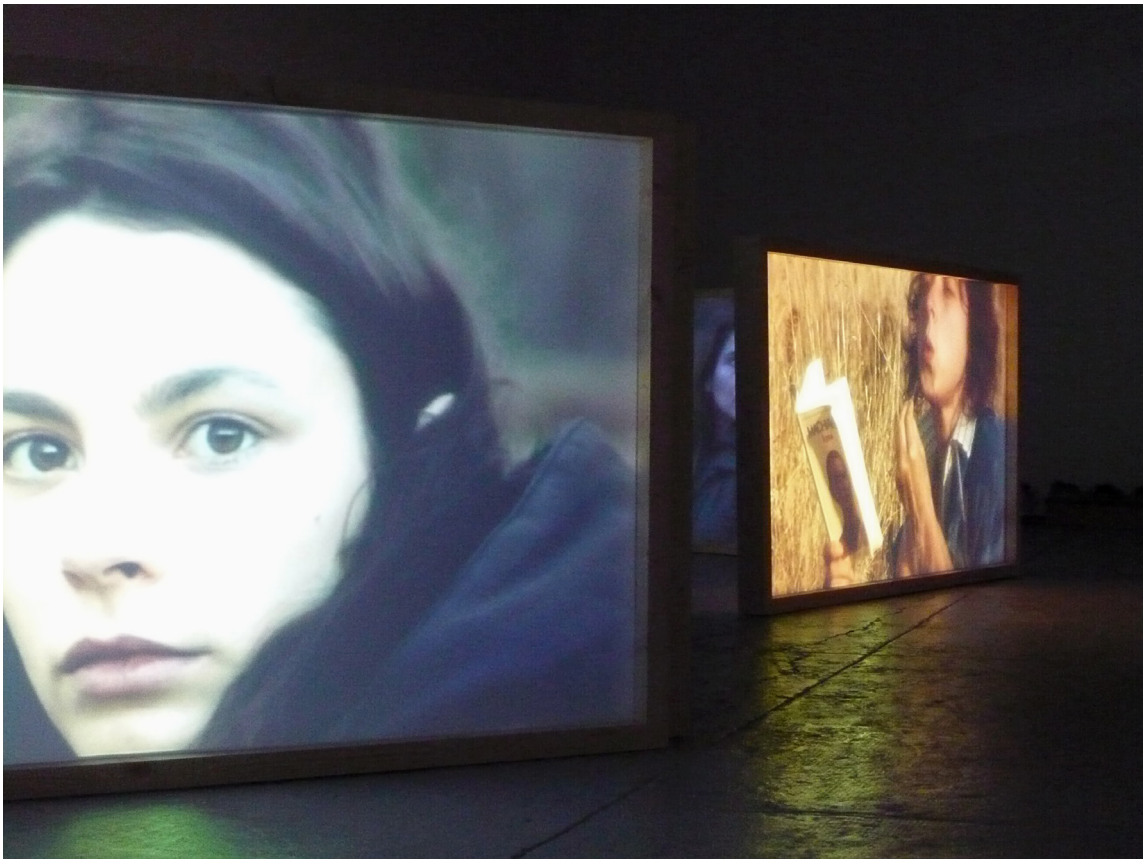
Florian Tiedje - Souche

FLORIAN TIEDJE

NÉ À DÜSSELDORF EN 1964, VIT ET TRAVAILLE À SELESTAT EN ALSACE.
Photographie

Florian Tiedje a arpenté le territoire en marchant aux différentes saisons et à plusieurs années d'intervalle. Les sites repérés servent de cadre à la projection d'images mentales dans lesquelles, l'artiste déploie une capacité de mise en scène sensible et un goût prononcé du théâtre sans emphase. De sa rencontre d'enfant citadin avec la nature, il a gardé le sens du magique et de sa puissance fertile. Dans ses photographies, précises, scrupuleuses et rares, les espaces naturels de la vallée répondent aux sentiments existentiels d'inquiétude, de recherche d'identité, de sérénité et d'abandon.

Plus d'info : floriantiedje.com



Guillaume Robert - Installation vidéo

Guillaume Robert - Angola vidéo

Guillaume Robert - Angola vidéo

GUILLAUME ROBERT

NÉ EN 1975, VIT EN RÉGION LYONNAISE.
Installation, vidéo, photographie

Avec Angola, film réalisé dans les paysages des causses et de la vallée du Lot en 2007, l'artiste tisse un jeu de rapports entre des textes, des corps, des paysages. Il invente ainsi une fable irréductible à toute morale, une fable lyrique qui ne dirait pas sur quel pied elle danse, accumulant des amorces de fictions, demeurant au seuil de l'épopée, toujours défaisant ce qui vient se proposer. La fable se trouve alors prise entre les feux d'une violence sous-jacente et les accents d'un comique pince sans-rire.
L'installation rejoue dans l'espace les écarts et les creux du récit inspiré par le roman 'le troisième policier' (1940) de l'écrivain irlandais Flann O'Brien.

Plus d'info : http://dda-ra.org/fr/oeuvres/robert_guillaume

pistes pédagogiques

VERSE PAR LES CHAMPS

Le titre de l'exposition est issu du poème de Paul Verlaine, «Soleils couchants» in *Poèmes saturniens*

Soleils couchants

Une aube affaiblie
Verse par les champs
La mélancolie
Des soleils couchants.
La mélancolie
Berce de doux chants
Mon coeur qui s'oublie
Aux soleils couchants.
Et d'étranges rêves
Comme des soleils
Couchants sur les grèves,
Fantômes vermeils,
Défilent sans trêves,
Défilent, pareils
À des grands soleils
Couchants sur les grèves.

Florian Tiedje - Das Kind #1

LA RÉSIDENCE ET LA CRÉATION CONTEXTUELLE

Une résidence offre aux artistes l'opportunité de s'extraire de leur quotidien afin de se consacrer entièrement à la création.
Pendant 1 à 3 mois, ils séjournent aux Maisons Daura et profitent du cadre naturel de la vallée du Lot et des espaces d'atelier qui leur sont proposé pour mûrir un projet artistique.
C'est souvent, pour les artistes, l'occasion de se détacher d'un univers citadin et de s'imprégner de l'immensité des paysages qui les entourent. Le contexte géologique et naturel de cette vallée ne manque jamais d'influencer d'une manière ou d'une autre leur travail.
Les 3 artistes présentés dans cette exposition ont exploré ce contexte chacun à leur manière. Accueillis sur un même territoire, ils ont pourtant des perceptions différentes de cet environnement. Leurs regards ne s'attachent pas aux mêmes choses. Le paysage est présent comme fil conducteur mais il n'est jamais abordé de la même manière.
Cette mise en regard de trois démarches artistiques singulières puisant leur inspiration dans un même cadre géographique fait émerger de nombreuses questions sur la réalité d'un territoire et la perception du visiteur qui le traverse.
A chaque fois qu'un artiste en résidence se saisit du contexte, il le décale, le passe au prisme de sa propre sensibilité et de sa démarche, pour nous livrer une œuvre qui n'est plus seulement le reflet d'un territoire mais touche à quelque chose d'universel.

Yohann Gozard - «Sans titre»

LE RAPPORT AU RÉEL

Toutes les œuvres présentées dans cette exposition sont le fruit d'un processus de création contextuelle : l'artiste se trouve plongé dans un environnement qui sert de cadre à la construction de son travail.
Les œuvres entretiennent donc un rapport ambigüe au réel. La réalité géographique est une matière que les artistes modèlent à l'envie.
Le décalage entre ce qui existe et ce que les artistes nous donnent à voir a de multiples biais.
- Le regard
que porte l'artiste sur le paysage est chargé de références et de vécu. Guillaume Robert, par exemple, trouve dans les pelouses sèches du causse, une brousse sauvage propice à dérouler une action dramatique. Florian Tiedje porte son attention sur la végétation verdoyante et foisonnante qui évoque pour lui une sorte d'Eden teinté de nostalgie.
- La question du point de vue
Les artistes nous livrent une vision parcellaire du paysage. Ils orientent notre regard vers un détail ou un point de vue particulier.- La mise en scène
Un personnage songeur au milieu d'une mer de nuage, un jeune enfant perdu dans la nature… La mise en scène photographique et filmique imprègne le paysage de sentiments, de ressentis. Elle personnifie la nature et permet de se détacher de la vision documentaire pour basculer dans la dimension artistique.
- Le travail « technique » de l'artiste.
Mettre en place un éclairage particulier, pratiquer des temps de pause particulièrement longs pour révéler des choses à peine visibles dans la réalité ou encore rehausser des couleurs, recomposer une image, corriger un effet de perspective…
Tous ces facteurs finissent par faire douter de l'existence d'une réalité unique. L'exposition fait dialoguer entre elles tant de réalités différentes, qu'elle nous ramène à des questionnements philosophiques essentiels : toute réalité n'est-elle pas construite par le sujet qui la perçoit ? Notre image de la réalité n'est-elle pas le produit de l'esprit humain en interaction avec cette réalité, et non le reflet exact de la réalité elle-même ?

LE ROMANTISME ET LE RAPPORT À LA NATURE

Le romantisme est un mouvement culturel européen né au XIXe siècle.
Il s'exprime dans la littérature, la peinture, la sculpture, la musique… et se caractérise par une volonté d'explorer toutes les possibilités de l'art afin d'exprimer ses états d'âme : il est ainsi une réaction du sentiment contre la raison, exaltant le mystère et le fantastique, l'évasion et le ravissement dans le rêve, le morbide et le sublime.
C'est également un mouvement qui exalte la rapport à la nature. Cependant, il s'agit d'une nature fantasmée, qui est le reflet d'une sensibilité passionnée et mélancolique.
En peinture, Turner avec ses paysages flamboyants illustre parfaitement cette mise en rapport de la nature et des sentiments intérieurs.
Dans l'exposition, la filiation au romantisme s'exprime par la prégnance de la nature mais aussi par cette personnification du paysage qui fait que l'on associe immédiatement des sentiments à l'environnement : la nostalgie, la mélancolie voir même l'effroi … En effet, même s'ils sont loin de l'exaltation mystique des romantiques, les artistes se situent dans une vision plus poétique que documentaire.
Le romantisme est un patchwork complexe qui puise ses sources dans des références multiples.
La peinture romantique explore pêle-mêle l'individualisme, le sentimentalisme, le mysticisme, le culte du Moyen Âge, la mythologie de l'Europe du Nord, l'exotisme, le drame, la folie ou les idéaux révolutionnaires !

William Turner - Éruption du Vésuve

La pluralité de références habite le travail des artistes exposés ici, tout en plongeant ses racines dans d'autres terreaux.
Guillaume Robert compare sa vidéo Angola à une « encyclopédie implosée dont il ne retrouverait que des lambeaux impossibles à ordonner où il y aurait des extraits du journal de Joseph Goebbels, des témoignages de migrants subsahariens, des extraits d'articles géopolitiques, une transposition chorégraphique de La montagne de Balthus, des percées de la poésie parodique de Flann O'Brien et de Max Jacob, la présence du Prince de Machiavel, des fragments de textes antiques… »
Dans tous les cas, le travail des 3 artistes se distingue d'un courant de l'art contemporain qui cherche à déconstruire, à réduire à son expression minimum l'acte artistique afin d'en découvrir l'essence. A l'opposé de la « Straigth photographie », par exemple, qui prône l'objectivité et le réalisme, ici, les artistes superposent à la réalité leur subjectivité et la mise en scène, pour travestir et sublimer le réel.

Caspar David Friedrich
Wanderer

en lien avec le programme

PRIMAIRE

ÉDUCATION À L'IMAGE

Voir et comprendre : la perception sensible / la perception guidée par la connaissance.
Observer une image, identifier des signes, formuler son interprétation.
S'interroger sur les procédés de fabrication, dégager progressivement l'implicite, distinguer les images selon les rapports divers qu'elles entretiennent avec la représentation du réel et la fiction (convergence ou divergence).
Découvrir l'audiovisuel sous toutes ces formes

COLLÈGE _ PROGRAMME D'ARTS PLASTIQUES

6ÈME : L'OBJET ET L'ŒUVRE

Détournement de l'objet à des fins narratives, symboliques, poétiques, sensibles et imaginaires.
L'objet et son environnement (l'exposition, l'installation, l'intégration)

5ÈME : IMAGES, ŒUVRE ET FICTION

La construction d'une image : le cadrage, le montage, le point de vue, l'hétérogénéité et la cohérence.
L'image et son référent : le sens produit par la déformation, l'exagération, la distorsion. La question de la ressemblance et de la vraisemblance, de la citation, de l'interprétation.

4ÈME : IMAGES, ŒUVRE ET RÉALITÉ

La nature et les modalités de production des images : nature de l'image (image unique, multiple, séquentielle, sérielle), les moyens de production (impression, photographie, image numérique), le geste et le support.
Les images et leurs relations au réel : le référent « réel » source d'expressions poétiques, symboliques, métaphoriques, allégoriques.
Les images et leurs relations au temps et à l'espace : la durée, la vitesse, le rythme (montage, découpage, ellipse) ; le processus séquentiel dans la vidéo.

3ÈME : L'ESPACE, L'ŒUVRE ET LE SPECTATEUR
LA QUESTION DE LA REPRÉSENTATION

Présentation de l'œuvre : rapport entre l'échelle de l'œuvre et l'échelle du lieu, accrochage, mise en scène, éclairage, son…
Interroger les rapports entre l'espace perçu et l'espace représenté : la question du point de vue (fixe et mobile), les différents rapports entre le corps de l'auteur et l'œuvre (geste, posture, performance), entre le corps du spectateur et l'œuvre (être devant, dedans, déambuler, interagir).

LYCÉE

SECONDE / OPTION AUDIOVISUEL : LE LANGAGE CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUEL :

- analyser un plan, une séquence : la composition de l'image, le mouvement, la durée, le son, la lumière, etc.
- repérer et comprendre la nature, la place et la fonction d'un plan à l'intérieur d'une ou plusieurs séquences : la narration cinématographique et audiovisuelle ou comment la construction donne sens à l'oeuvre.

PREMIÈRE / OPTION ART PLASTIQUE : LA FIGURATION

La distance de l'image à son référent : le réalisme, la fiction, le symbolique, etc.
Figuration et construction : les espaces contenus dans l'image : espace littéral, espace suggéré (le point de vue, le cadrage, les représentations spatiales), espace narratif, etc.
Figuration et temps conjugués : temps réel, temps exprimé, temps symbolisé, temps suggéré…

TERMINALE L / OPTION ART PLASTIQUE : L'ŒUVRE

Le chemin de l'œuvre
L'espace du sensible : relation œuvre/spectateur, mise en situation de l'œuvre dans les espaces de monstration.
L'œuvre, le monde : le dialogue de l'œuvre avec la diversité des cultures.

OPTION ART PLASTIQUE FACULTATIVE :

PREMIÈRE & TERMINALE : LA QUESTION DE LA REPRÉSENTATION

les procédés (outils, les moyens et techniques, les médiums et leurs incidences), les processus (le cheminement de l'idée à la réalisation, les opérations de mise en œuvre, la prise en compte du temps et du hasard, la production finale), les codes (modèle, écart, ressemblance).

LA VISITE / REGARDER ET S'INTERROGER

Animée par les médiatrices du centre d'art contemporain, la visite de l'exposition est l'occasion d'apprendre à regarder et à s'interroger. Elle commence par une déambulation autonome dans l'espace d'exposition. Dans un second temps, et en s'adaptant à chaque tranche d'âge, la médiatrice questionne les élèves pour construire sa visite en partant de leurs ressentis. Par ce jeu de questions/réponses, l'élève est toujours entretenu dans une position active face à l'œuvre.

SUR RÉSERVATION - GRATUIT

L'ATELIER / COMPRENDRE ET EXPÉRIMENTER

PAYSAGES

En utilisant une technique de gravure simple et ludique : la linogravure, les élèves dessinent un paysage.

Cet atelier permet :
de comprendre comment représenter un paysage;
de réfléchir à comment imprégner son paysage d'un sentiment, d'une atmosphère : le symbolisme, la transposition des couleurs...
d'explorer une nouvelle technique

Cet atelier s'adresse à tous les âges.
Pour les plus jeunes, nous graverons directement au crayon à papier sur des plaques de polystirènes.
Les plus âgés graveront avec des gouges sur des plaques en plastique adigraphe.

SUR RÉSERVATION
PARTICIPATION DE 60€ PAR CLASSE
POUR L'ACHAT DES MATÉRIAUX.

INFOS PRATIQUES

EXPOSITION
DU 11 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE 2015

MERCREDI – DIMANCHE 14H – 18H
MAGP CENTRE D'ART CONTEMPORAIN CAJARC
ENTRÉE LIBRE

VISITE ENSEIGNANT
MERCREDI 14 OCTOBRE 2015 – 15H

Cette visite est l'occasion de découvrir les œuvres en présence d'une médiatrice qui peux répondre à vos questions et réfléchir avec vous aux pistes d'exploitation en classe. Pensez à nous prévenir de votre visite afin que nous préparions la documentation adéquate.

VERNISSAGE
SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 – 18H30

En présence des artistes

MAGP CENTRE D'ART CONTEMPORAIN CAJARC
ENTRÉE LIBRE

ATELIER POM*POMPIDOU !
PAYSAGE

Réalise un paysage en expérimentant une technique simple et ludique, la linogravure.
Les ateliers POM*POMpidou! sont des rendez-vous ludiques et créatifs qui allient une visite jeune public et un atelier. À partir de 5 ans.

MERCREDIS 21 ET 28 OCTOBRE 2015 / 15H – 17H
MAGP CENTRE D'ART CONTEMPORAIN CAJARC
5 € PAR ENFANT. À PARTIR DE 5 ANS. GOÛTER OFFERT.
SUR RÉSERVATION AU 05 65 40 78 19.

VISITES COMMENTÉES

Avec une médiatrice du centre d'art

SAMEDI 24 OCTOBRE ET 14 NOVEMBRE 2015, 16H00 – 17H
MAGP CENTRE D'ART CONTEMPORAIN, CAJARC
2€ PAR PERSONNE, INSCRIPTION AU 05 65 40 78 19

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
MAISON DES ARTS GEORGES POMPIDOU
CAJARC

Tout au long de l'année, le centre d'art contemporain présente une programmation engagée à Cajarc et hors les murs. Dédié à la découverte et à la promotion des artistes, le centre d'art accueille des expositions, produit des oeuvres nouvelles, accompagne le public par des actions de médiation spécifiques, organise des concerts, rencontres, conférences et performances, édite des livres et des multiples. Quatre à cinq expositions sont présentées dans l'année au centre d'art. Le Parcours d'art contemporain en vallée du Lot, se déploie dans des espaces naturels entre Cajarc et Saint-Cirq Lapopie. Les oeuvres sont produites par les résidents des Maisons Daura.
La MAGP est membre de dca, l'association française pour le développement des centres d'art, du réseau air de Midi, art contemporain en Midi-Pyrénées. La Maison des arts Georges Pompidou est dirigée par Martine Michard depuis 2004.

RÉSIDENCES INTERNATIONALES D'ARTISTES
MAISONS DAURA
SAINT-CIRQ LAPOPIE

Les Maisons Daura reçoivent depuis 2005 des artistes de tous pays et de toutes disciplines, au cœur d'un des plus beaux villages de France, dans un ensemble architectural médiéval d'une exceptionnelle qualité. Au printemps, les artistes composent un projet collectif pour le Parcours d'art contemporain en vallée du Lot qui se déroule chaque été. À l'automne, ils investissent cet espace de création artistique pour des projets individuels. À chaque session, le public est accueilli au sein des ateliers pour une rencontre autour des travaux en cours.

CONTACT MEDIATION

Pour obtenir plus d'information
ou réserver votre visite/atelier pour une classe

MARIE DEBORNE / MAYA SUEUR
MÉDIATRICES
MARIE.DEBORNE@MAGP.FR
MAYA.SUEUR@MAGP.FR
05 65 40 78 19

MAISON DES ARTS GEORGES POMPIDOU
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN CONVENTIONNÉ
134 AVENUE GERMAIN CANET 46160 CAJARC
T 05 65 40 78 19 — WWW.MAGP.FR

EXPOSITION DU 11 OCTOBRE AU 20 DECEMBRE 2015
MERCREDI — DIMANCHE 14H — 18H
ENTRÉE LIBRE
VERNISSAGE SAMEDI 10 OCTOBRE A 18H30

L'association Maison des arts Georges et Claude Pompidou bénéficie du soutien de la Préfecture de la région Midi-Pyrénées, Direction régionale des affaires culturelles, de la Région Midi-Pyrénées et du Département du Lot. Elle est membre de air de Midi, réseau art contemporain en Midi-Pyrénées, de d.c.a / association française de développement des centres d'arts, et de Arts en résidence.