MAISON DES ARTS
GEORGES & CLAUDE
POMPIDOU
CAJARC

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ALISON FLORA
FLORYAN VARENNES

LA CÉRÉMONIE

EXPOSITION DU 20.03 AU 29.05.2022

— SOMMAIRE

3 — AVANT-PROPOS

4 — L'EXPOSITION

6 — APPROCHE THÉMATIQUE

9 — LES ARTISTES

10 — LES ŒUVRES

18 — PARCOURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

19 — VENIR VOIR UNE EXPOSITION AVEC SA CLASSE

20 —PISTES PÉDAGOGIQUES PAR CYCLE

22 — VISITE & ATELIER

24 — CONTACT

En couverture

ALISON FLORA
MAISONS DES RONCES, 2022
SANG HUMAIN SUR PAPIER. 100X70CM

— AVANT-PROPOS

Cher·e·s enseignant·e·s

Le service des publics de la MAGCP, centre d'art contemporain d'intérêt national 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 la sensibilisation à l'art et 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 médiateurs·trices, formé·e·s 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 MAGCP 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 nos visites et ateliers. Ce support, spécialement conçu pour vous, est destiné à préparer votre visite avec la classe. Nous nous tenons à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter pour convenir d'un rendez-vous.

Nous espérons vous accueillir prochainement au cœur de cette exposition.
Bien cordialement,

Marie Deborne

Responsable du service des publics

LA CÉRÉMONIE

ALISON FLORA
FLORYAN VARENNES

COMMISSARIAT THOMAS DELAMARRE

Alison Flora et Floryan Varennes ne se connaissent pas, il·elle se rencontrent pour la première fois à l'occasion de cette exposition à la Maison des arts. Pourtant, leurs œuvres témoignent d'une inspiration commune : l'univers visuel du Moyen Âge occidental.

Alison Flora peint avec son propre sang, selon un protocole précisément encadré qui s'apparente à un véritable rituel. Les peintures réalisées avec cette substance à la forte charge symbolique révèlent un goût pour la mise en scène surréaliste. Certaines de ses œuvres les plus marquantes décrivent d'éloquentes figures féminines au cœur d'architectures d'inspiration gothique. Reflet de réflexions intimes de l'artiste, ces images ne manquent pas de résonner à une époque où l'on repense la place des femmes à travers l'Histoire.

Les œuvres sculpturales de Floryan Varennes évoquent le corps sans jamais le montrer. Ce sont ses attributs, de protection ou de contrainte, qui sont mis en scène. Armes en verre déposées sur un parterre de lavande, lettrage gothique découpé dans un papier irisé, salle d'armes ornée d'orthèses médicales, herse de château fort en cuir rembourré. Si les motifs médiévaux sont bien récurrents dans l'œuvre de Floryan Varennes, la virilité qui leur est traditionnellement associée est repensée avec fragilité sous l'angle du soin, de l'érotisme et de l'ambivalence des représentations de genre.

L'exposition organise la rencontre inédite de deux artistes qui puisent dans l'univers médiéval des motifs et des figures propices à véhiculer leurs interrogations contemporaines.

ALISON FLORA
LES CHEVALIERS, 2021
SANG HUMAIN SUR PAPIER. 65 X 50 CM

— APPROCHE THEMATIQUE

MOYEN ÂGE

Les démarches artistiques de Floryan Varennes et Alison Flora peuvent sembler très éloignées. Leurs formes plastiques sont extrêmement différentes, d'un côté un travail de dessin foisonnant de détails presque baroque, de l'autre une pratique de la sculpture minimaliste dans sa composition, clinique dans sa présentation. Si tous deux sont réunis au sein de cette exposition, c'est que leurs œuvres témoignent d'une inspiration commune : l'univers visuel du Moyen Âge. Floryan Varenne, diplômé d'un master d'Histoire médiéval, alterne des périodes de recherches où il compulse des archives, visite des lieux historiques… puis des phases de production où il assimile toutes les données qu'il a collectées pour les traduire dans des formes plastiques éminemment contemporaines. Son travail de sculpture tout en finesse et transparence s'inspire notamment des bas-reliefs médiévaux mais aussi de la symbolique belligérante de l'esprit chevaleresque. Alison Flora s'inspire beaucoup de l'architecture gothique. Elle insère dans ses peintures nombres d'architectures typiques de ce style architectural qui s'est développé dans de la seconde partie du Moyen Âge en Europe occidentale. Elle est également très influencée par l'enluminure. Ces éléments décoratifs et représentations imagées qui ornent les manuscrits la fascine par leur préciosité et leur abondance de détails. Les deux artistes ont un positionnement médiévaliste. Le médiévalisme consiste en une réappropriation du Moyen Âge dans la littérature, le cinéma, la musique, l'architecture etc… Cet intérêt pour l'art du Moyen Âge n'est pas nouveau dans l'Histoire de l'art. On peut citer par exemple les peintres préraphaélites, dont John Everett Millais, qui, dans l'Angleterre du XIXème, avaient pour modèle l'art médiéval qui leur paraissaient plus sincères que l'art de la Renaissance, notamment dans la représentation de la nature. Alison Flora et Floryan Varennes font partie d'une génération d'artistes qui ont eu accès à l'esthétique médiévale à travers l'engouement pour la fantasy et les jeux vidéo qu'ils utilisent abondamment comme référence.

JOHN EVERETT MILLAIS
OPHÉLIE, 1851–1852

LA CÉRÉMONIE

Au-delà de la célébration religieuse, le titre de l'exposition évoque la forme d'apparat qui accompagnent une célébration. La cérémonie est un acte solennel, doté d'une forte charge symbolique qui confère à ce que l'on célèbre un caractère sacré. Ici c'est l'acte de création qui est célébré. Les démarches artistiques respectives des deux artistes sont marquées par un goût du cérémonial très prononcé. Pour Alison Flora, le cérémonial commence à l'atelier lorsqu'elle prélève son sang selon un protocole très encadré qui associe des règles médicales, pour préserver sa santé, mais aussi et surtout un rituel de « mise en condition » pour l'acte de création. Ce moment du prélèvement, qui précède la mise en exécution sur papier, elle l'expérimente dans la solitude. C'est un moment de recueillement où l'artiste se retrouve et s'abstrait des contingences extérieures. La forte charge symbolique du sang vient renforcer ce caractère rituel. Pour Floryan Varennes, le cérémonial s'exprime à travers le sujet même de ses œuvres. De la fleurs d'Iris/Lys symbole de la royauté, au code d'honneurs de l'amour courtois en passant par les trophées d'armes, ses œuvres interoggent les valeurs traditionellement célébrées par les motifs

et objets médiévaux : la force, l'honneur et la vertu en les chargeant d'autres connotations (fragilité, sensualité, érotisme, genre…). La mise en espace participe également à cette solennité. L'atmosphère de la dernière salle, conçue comme une salle d'armes semi-obscure, plonge le visiteur dans un univers anachronique où l'apparat est central et symbolise la puissance et la dignité de ses acteurs.

LE CORPS

Les deux artistes se retrouvent également dans leur attention au corps. Chez Alison Flora, dans le cas de ses peintures au sang, le corps intervient en premier lieu comme un médium. L'utilisation du sang est un acte à la fois symbolique et physique : il s'agit pour l'artiste de peindre avec soi, son vécu, son histoire familiale… mais aussi d'établir avec sa pratique un rapport charnel. Cette technique implique un engagement réel de l'artiste dans la préparation de son corps en ayant recours à une alimentation adaptée pour éviter l'anémie, en notant avec précision les doses prélevées et ce que cela produit sur son état. Ce choix induit une attention au corps dans sa dimension la plus prosaïque et permet à l'artiste d'entretenir un lien tangible avec le dessin. Pour Floryan Varennes le corps est toujours présent mais la plupart du temps suggéré. Il apparaît en filigrane dans les matériaux utilisés : des outils médicaux destinés à entamer ou réparer la chair, des orthèses dont la finalité est de contraindre le corps pour le protéger… C'est une évocation du corps meurtri, celui du patient, qui entretient un rapport ambivalent au soin et à la souffrance. Le corps est également suggéré par les emprunts au Moyen Âge : l'armure comme une enveloppe de protection, la herse comme un élément d'architecture qui sépare les corps de chaque côté de l'enceinte ou les armes qui menacent son intégrité. Les matériaux comme le cuir, le velours ou la lavande apportent à l'ensemble une dimension sensorielle qui convoque le corps à travers le toucher et l'odorat. Une sensualité qui contraste avec le caractère clinique des matériaux médicaux et la symbolique guerrière des armes. Enfin, pour la première fois, Floryan Varennes montre directement un corps dans sa vidéo *Mirari* et ce corps, c'est le sien. L'avatar créé selon ses traits et ses mensurations possède même sa voix. Il est montré dans l'écrin d'une armure transparente qui le dévoile le corps plus qu'elle ne protège.

FLORYAN VARENNES
MIRARI: A LIFE RELIEVED, 2022
VIDÉO HD, 4MIN08SEC
EN CO-CRÉATION AVEC HARRIET DAVEY
ET IMOGEN DAVEY

FLORYAN VARENNES
MATRIARCHE, 2021
MUSELIÈRES, TUBES CONNECTOR, TUBES MÉDICAUX, PVC MÉDICAL, ATTACHES EN INOX, RIVETS, ANNEAUX, INSTRUMENTS CHIRURGICAUX
140 X 140 X 30 CM
VUE DE L'EXPOSITION LA CÉRÉMONIE © YOHANN GOZARD

LES ARTISTES

ALISON FLORA

Née en 1992.
Vit et travaille à Toulouse..

Diplômée de l'école supérieure d'art et de design des Pyrénées à Tarbes en 2017, Alison Flora puise son inspiration dans les représentations médiévales, la culture alternative et l'ésotérisme. Dans ses dessins, vidéos et installations, elle explore l'expression d'un « enfer contemporain » qui fait appel au mysticisme, à la fantaisie et à la folie. Au titre de ses influences, Alison Flora cite des références très variées : le peintre symboliste franco-polonais Boleslas Biegas, l'artiste et poète français, adepte de l'absurde et de l'humour noir, Roland Topor, ou encore la musicienne britannique Genesis P-Orridge, précurseure de la musique industrielle. Elle cite aussi pêle-mêle – révélant ainsi son goût pour les cultures populaires et alternatives – l'art brut, la littérature fantastique de JRR Tolkien ou d'Ursula Le Guin, les jeux vidéo et la musique black metal. Depuis deux ans, l'artiste a démarré une nouvelle page dans sa pratique avec une série en cours d'œuvres peintes avec son propre sang.

FLORYAN VARENNES

Née en 1988.
Vit et travaille entre Toulon et Paris.

Floryan Varennes est diplômé de l'École Supérieure d'art et de design de Toulon et d'un Master d'Histoire médiévale à l'Université Paris-Nanterre. sa pratique artistique prend la forme de sculptures, d'installations, de parures, d'écritures ou d'environnements olfactifs, auxquels l'artiste incorpore des savoir-faire ancestraux et des procédés technologiques contemporains. À la source de sa réflexion et de sa pratique se trouve le souhait de déconstruire et entrelacer deux registres chronologiques distincts : l'Histoire médiévale et les futurs science-fictionnels. Du Moyen Âge et des archives qu'il compulse, il exploite les marges et les échos, des systèmes de parades aux relations amoureuses en passant par les rapports guerriers. Des futurs spéculatifs, il explore la question du soin : avancées cliniques, matériaux chirurgicaux, actions thérapeutiques. Par cette combinaison singulière, Floryan Varennes donne forme à ses principales préoccupations : se décoller des essentialismes, en bouleversant les systèmes binaires et les savoirs institutionnalisés de la modernité occidentale.

LES ŒUVRES

ALISON FLORA

SALLE 1

LES ARCHES, 2022
DESSIN MURAL, PASTEL SEC
541 X 310 CM

CHAPITEAU, XIIE SIÈCLE
GRÈS, 27 X 27 X 27 CM
CHAPITEAU, XIIE-XIVE SIÈCLES
GRÈS, 23 X 19 X 19 CM
COLLECTION MUSÉE FENAILLE, RODEZ

Avec Les Arches, Alison Flora entre en dialogue avec deux chapiteaux médiévaux, prêtés exceptionnellement par le musée Fenaille de Rodez. Elaboré au pastel sec dans un ton pâle, presque effacé, ce dessin mural semble capter la trace d'une architecture disparue, comme un lointain souvenir peuplé de chimères.

SOUFFLE DE LUR VERS LE CIEL, 2022
INFLUX NERVEUX, 2021
TWILIGHT SLEEP, 2021
L'OEIL DE MOSCOU, 2021
OEIL, 2021
LES FILLES DU CLUB, 2021
SCORPION GÉANT, 2020
LE RAGAZZE DI DINO, 2021
LES COQUILLAGES, 2020
LA FORCE OCCULTE, 2020
LES MONTAGNES, 2021
ESPANTA BRUIXES, 2021
SEPT DIMENSIONS, 2021
CE RÊVE EST UNE VITALITÉ, 2022
LA MAISON DES RONCES, 2022
CHÂTEAU FEU, 2022
JARDIN DE LAVE, 2022

PRODUCTION MAISON DES ARTS GEORGES
ET CLAUDE POMPIDOU

TOUTES LES ŒUVRES : SANG HUMAIN SUR PAPIER

Depuis deux ans, l'artiste a démarré une nouvelle page dans sa pratique avec une série en cours d'œuvres peintes avec son propre sang. Le sang a joué, et continue de jouer, un rôle fondamental, et bien souvent ambivalent, dans toutes les civilisations. Son utilisation s'inscrit d'abord dans une expérimentation globale autour des divers médiums du dessin. Avant cela, Alison Flora a aussi testé le jus de café, de grenade etc.. Cela fait donc deux ans, qu'elle peint au sang et cherche à apprivoiser cette matière vivante et changeante, parfois liquide, parfois compacte. Elle essaye différentes dilutions pour ses lavis, elle cherche différentes qualités de trait. Peindre au sang est un fantasme qu'elle entretient depuis longtemps. Il s'agit pour elle d'établir un rapport d'hyper-proximité avec sa pratique, une intimité inédite avec l'image en train d'apparaître. Peindre avec son sang, c'est aussi associer à ce geste toute l'histoire de ses ancêtres. C'est donner à l'acte de création un caractère solennel, précieux et rare.

L'iconographie d'Alison Flora touche à la fois au fantastique, à l'art médiéval et à la psyché de l'artiste. Les préoccupations intimes de l'artiste s'y expriment à travers des images surréalistes qui revisitent des motifs issus de représentations médiévales, de symboles ésotériques ou d'éléments de la culture populaire. Il en résulte un univers où mysticisme, médiévalisme, fantaisie et folie se mélangent.
Son univers, elle le cultive depuis l'enfance. Elle évoque sa passion pour les fées et les sorcières, son obsession pour les lieux de culte qu'elle tire de sa très pieuse grand-mère portugaise, sa fascination pour les traits enfantins des enluminures moyenâgeuses. Et surtout, elle évoque son amour du détail. Quand elle contemple les illustrations du Moyen Âge ou les ornements des architectures gothiques, Alison Flora aime se perdre dans les détails comme elle se perd dans ce qu'elle fait lorsqu'elle pratique le dessin.

ALISON FLORA
LES ARCHES, 2022
DESSIN MURAL, PASTEL SEC
541 X 310 CM

CHAPITEAU, XIIE SIÈCLE
GRÈS, 27 X 27 X 27 CM
CHAPITEAU, XIIE-XIVE SIÈCLES
GRÈS, 23 X 19 X 19 CM
COLLECTION MUSÉE FENAILLE, RODEZ

VUE DE L'EXPOSITION LA CÉRÉMONIE © YOHANN GOZARD

ALISON FLORA
ESPANTA BRUIXES, 2021
SANG HUMAIN SUR PAPIER. 50X65CM

ALISON FLORA
CHÂTEAU FEU, 2022
SANG HUMAIN SUR PAPIER. 100X70CM

ALISON FLORA
L'ŒIL DE MOSCOU, 2021
SANG HUMAIN SUR PAPIER. 50X65CM

ALISON FLORA
JARDIN DE LAVE, 2022
SANG HUMAIN SUR PAPIER. 100X70CM

Le dessin est un échappatoire où elle exprime ses états d'âme et son regard sur le monde. Ses peintures révèle une sorte « d'enfer contemporain », un monde où elle peine à trouver sa place. Les motifs récurrents des portes, des fenêtres, des seuils suggèrent ainsi la symbolique du passage, l'évolution d'un état vers un autre et l'angoisse que la jeune artiste ressent face à l'inconnu. Les figures féminines, souvent représentées enfermées dans des architectures, évoquent son ressenti personnel plutôt qu'une symbolique plus large de la condition féminine. Traquées, menacées mais aussi puissantes et parfois même violentes, ces femmes sont toujours des alter ego de l'artiste.

NOIR SILENCE, 2022
45SEC EN BOUCLE, ANIMATION VIDÉO
DAME DE PIC, 2022
3SEC EN BOUCLE, ANIMATION VIDÉO
COMBAT DE BRAS, 2022
3SEC EN BOUCLE, ANIMATION VIDÉO

Pour la première fois, Alison Flora réalise une série d'animations vidéo inspirées de motifs issus de ses peintures. L'artiste utilise ici une technique d'animation image par image, à partir de dessins effectués à la main, à raison de vingt-cinq dessins par seconde.

SALLE 2

PORTAIL ROUGE, 2021
PASTEL SEC SUR PAPIER
42 X 59 CM
PORTAIL BLEU, 2021
PASTEL SEC SUR PAPIER
42 X 59 CM

Le dessin au pastel intervient, chez Alison Flora, entre deux séries de peintures, dans des temps de pause nécessaires imposés par cette pratique. Les possibilités du pastel enrichissent naturellement la gamme de couleur des images créées alors par l'artiste. C'est un moment où elle retrouve le rapport ludique et jubilatoire au dessin qu'elle cultive depuis l'enfance. C'est pour cela que les dessins au pastel ont cette gamme de couleurs enfantines, très vive et très joyeuse.

CARNETS DE DESSINS ORIGINAUX, 2018-2022
SOUS VITRINE, TECHNIQUES MIXTES

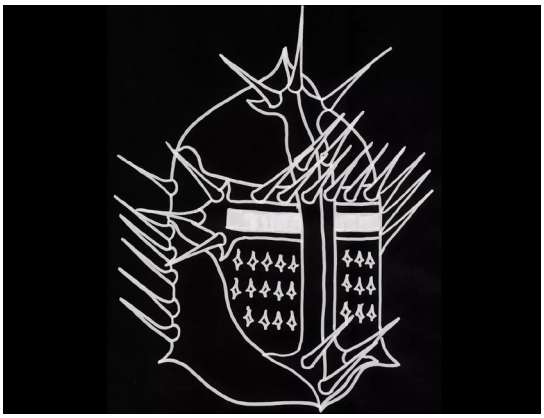
Les carnets de dessin d'Alison Flora renferment un répertoire de formes, d'images et d'idées dans lequel l'artiste puise pour imaginer ses dessins et peintures en grand format ils révèlent le lien très fort qu'elle entretient avec le dessin, une activité introspective qu'elle pratique au quotidien avec passion et qu'elle décline dans de nombreuses techniques selon ses humeurs.

SALLE 3

ALISON FLORA
LES CHEVALIERS, 2021
SANG HUMAIN SUR PAPIER
65 X 50 CM

ALISON FLORA
I LOVE YOU, 2020
SANG HUMAIN SUR PAPIER
30 X 42 CM

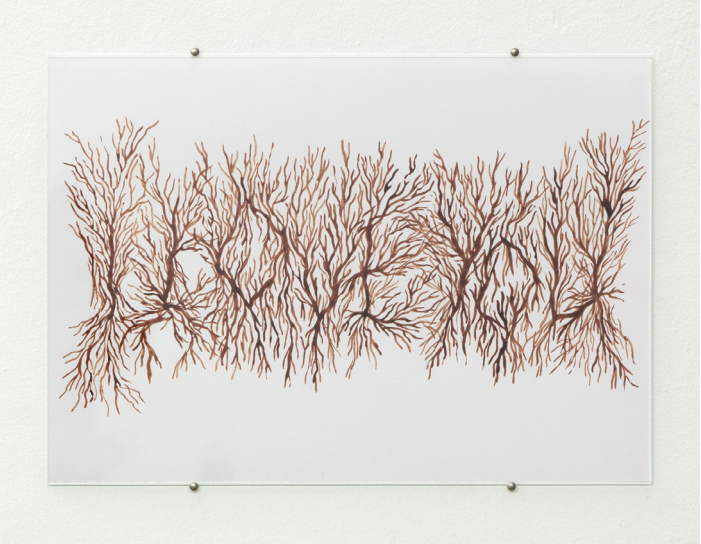
ALISON FLORA
DAME DE PIC, 2022
3SEC EN BOUCLE, ANIMATION VIDÉO



ALISON FLORA
NOIR SILENCE, 2022
45SEC EN BOUCLE, ANIMATION VIDÉO

ALISON FLORA
PORTAIL ROUGE, 2021
PASTEL SEC SUR PAPIER
42 X 59 CM

ALISON FLORA
PORTAIL BLEU, 2021
PASTEL SEC SUR PAPIER
42 X 59 CM



ALISON FLORA
I LOVE YOU, 2020
SANG HUMAIN SUR PAPIER
30 X 42 CM
VUE DE L'EXPOSITION LA CÉRÉMONIE © YOHANN GOZAR

FLORYAN VARENNES

SALLE 1

IRIS, 2020
TUBES ET INSTRUMENTS MÉDICAUX
100 X 130 CM

Iris est un assemblage de tubes de plastique et d'instruments médicaux métalliques prenant les contours d'une fleur d'Iris. Cet armoirie futuriste, flottant dans l'espace, est représentatif de la fusion entre univers médiéval et médical qui habite du travail de Floryan Varennes. L'Iris est ici envisagée comme symbole de la royauté. Contrairement aux idées reçues, c'est l'iris, et non le lys, qui serait à l'origine de l'emblème royal de la fleur de Lys. La fleur d'Iris, bénie des rois, est également un symbole de régénérescence dans l'imaginaire chrétien. l'appareillage médical utilisé pour réaliser cette sculpture porte une réflexion sur le lien paradoxal entre soin et violence, souffrance et guérison.

SALLE 2

ARDEUR, 2022
PAPIER IRIDESCENT
250 X 55 CM

Du gothique aux années 90, de l'arc en ciel à l'armure, la valeur chevaleresque se retrouve placardée au mur tel un slogan publicitaire. La texture rappelle une armure en écailles martelées mais la symbolique belligérante se voit contredite par l'iridescence du papier qui renvoie aux univers plus enchanteurs du queer et de la fantasy. Dans l'esprit de l'artiste, il s'agit tout aussi bien de l'ardeur passionnelle et de l'ardeur guerrière. Il explique avoir un travail régie par ces deux pôles que constitue l'amour et la guerre.

SALLE 3

Cette troisième salle a été conçue par l'artiste et le commissaire comme une salle d'armes, sombre et impressionnante. la violence, a priori associée aux armes, est pourtant contredite par les matières à l'œuvre : le moelleux des cousins de cuir, l'odeur de la lavande, la transparence du verre, la douceur du velours… Une mise en scène ambivalente qui oscille entre solennité, préciosité et sollicitation sensuelle.

DELECTATIO MOROSA, 2019
CUIR STRETCH VERNI NOIR, RIVETS, ANNEAUX, FILS À PLOMB, CÂBLES EN ACIER 490 X 330 CM

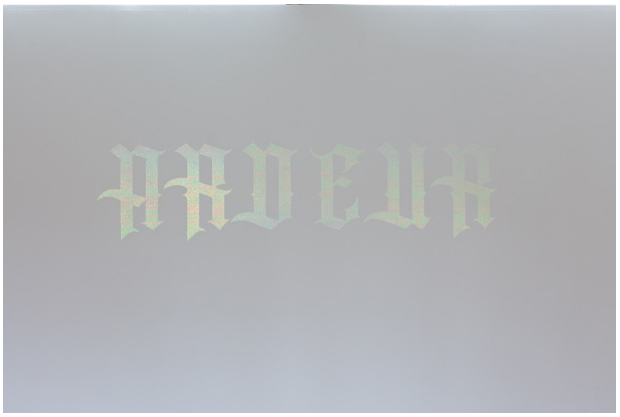
EN PARTENARIAT AVEC LA MAROQUINERIE PHILIPPE SERRES, CUIR DU FUTUR ET FGM – GRAULHET

Élaborée à partir de plaques de cuir molletonné, *Delectatio Morosa* divise l'espace, évoquant la forme de la herse barrant l'entrée des châteaux-forts médiévaux. Ses coussins de cuir assemblés convoquent également dans leur structure l'image d'une armure lamellaire réalisée à partir d'écailles de cuir, très utilisée durant le haut Moyen Âge jusqu'à la fin du XIe siècle. La qualité de la peau utilisée et son aspect noir verni qui accroche et reflète la lumière appellent le toucher et créent le paradoxe d'une clôture sensuelle.

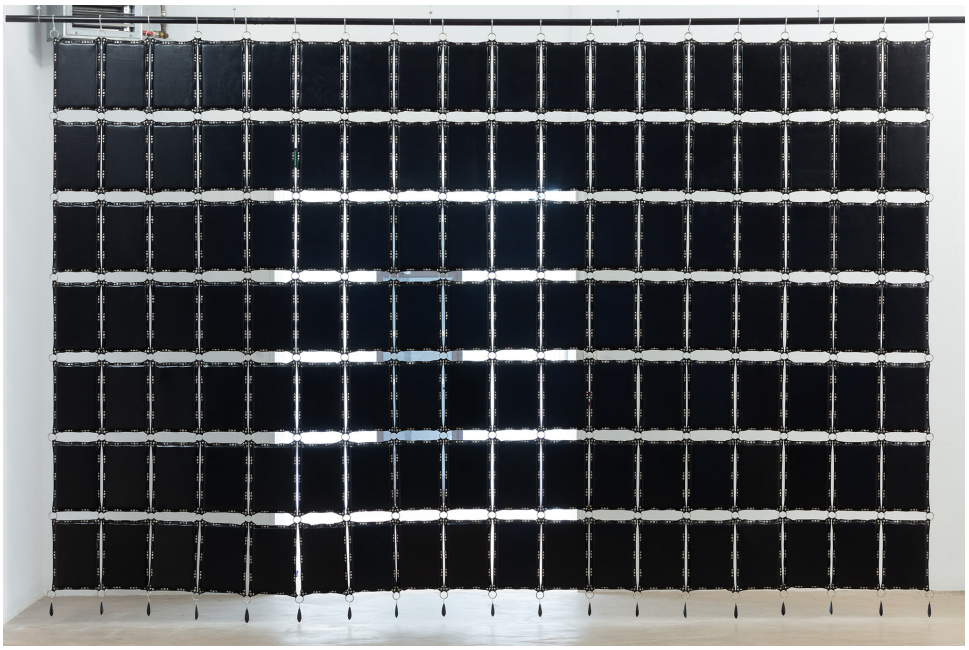
MATRIARCHE, 2021
MUSELIÈRES, TUBES CONNECTOR, TUBES MÉDICAUX, PVC MÉDICAL, ATTACHES EN INOX, RIVETS, ANNEAUX, INSTRUMENTS CHIRURGICAUX
140 X 140 X 30 CM

Matriarche emprunte à l'armure médiévale la forme des spalières – des protections d'épaule –, réactualisée à l'aide du PVC, un matériau employé pour segmenter l'espace au sein des établissements médicaux. À la fois souple et légère, cette protection transparente ne rend que plus visible le corps assisté, hyper surveillé du malade. Du torse à la coiffe, les morceaux fragmentés maintenus par des rivets constituent une parure futuriste à laquelle l'artiste adjoint divers ornements qui sont autant d'instruments médicaux. Le combat du chevalier se trouve transfiguré en une énergie féminine, symbole de proctection. La delicatesse de la mise en lumière projette au mur une ombre ouvragée comme une pièce de dentelle.

FLORYAN VARENNES
IRIS, 2020
TUBES ET INSTRUMENTS MÉDICAUX, 100 X 130 CM
VUE DE L'EXPOSITION LA CÉRÉMONIE © YOHANN GOZARD



FLORYAN VARENNES
ARDEUR, 2022
PAPIER IRIDESCENT, 250 X 55 CM
VUE DE L'EXPOSITION LA CÉRÉMONIE © YOHANN GOZARD



FLORYAN VARENNES
DELECTATIO MOROSA, 2019
CUIR STRETCH VERNI NOIR, RIVETS,
ANNEAUX, FILS À PLOMB, CÂBLES EN ACIER
490 X 330 CM
VUE DE L'EXPOSITION LA CÉRÉMONIE
© YOHANN GOZARD

FLORYAN VARENNES
VUE DE L'EXPOSITION LA CÉRÉMONIE
© YOHANN GOZARD

MATRIARCHE, 2021
MUSELIÈRES, TUBES TUBES MÉDICAUX,
PVC MÉDICAL, ATTACHES EN INOX, RIVETS,
ANNEAUX, INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

MILLEFLEURS, 2021
LAVANDE ASPIC *(LAVENDULA LATIFOLIA)*

ALISON FLORA
I LOVE YOU, 2020
SANG HUMAIN SUR PAPIER

FLIRT, ASSAG, FIN'AMOR, VOLENS NOLENS,
OBLIVION, 2018-2022
ARMES EN VERRE
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE INTERNATIONAL D'ART VERRIER DE MEISENTHAL. FLIRT ET VOLENS NOLENS : PRODUCTION MAISON DES ARTS GEORGES ET CLAUDE POMPIDOU.

MIRARI: A LIFE RELIEVED, 2022
VIDÉO HD, 4MIN08SEC
EN CO-CRÉATION AVEC HARRIET DAVEY
ET IMOGEN DAVEY

MILLEFLEURS, 2021
LAVANDE ASPIC *(LAVENDULA LATIFOLIA)*
40 KILOS
DIMENSIONS VARIABLES

EN PARTENARIAT AVEC LAVANDE ANGELVIN

Hommage aux tapisseries murales du XVe siècle de style millefleurs, aux décors végétaux, *Millefleurs* est un tapis de plusieurs dizaines de kilos de lavandes égrainées qui diffuse un entêtant parfum, purifiant depuis toujours les maisons de Provence. Ses grains odorants peuvent cependant aussi s'avérer irritants et repoussants, en dépit des propriétés prophylactiques et curatives bien connues de la plante.

FLIRT, 2022
DOUBLE POIGNARD EN VERRE
90 X 10 X 10 CM

ASSAG, 2020
DEUX MASSES D'ARMES EN VERRE
120 X 30 CM CHAQUE

FIN'AMOR, 2018
LANCE DE JOUTE EN VERRE
270 X 50 CM

VOLENS NOLENS, 2022
DEUX HALLEBARDES EN VERRE
ET LEUR PORTANT
90 X 10 X 10 CM CHAQUE

OBLIVION, 2020
FLÉAU D'ARMES EN VERRE
200 X 30 X 30 CM

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE INTERNATIONAL D'ART VERRIER DE MEISENTHAL
FLIRT ET *VOLENS NOLENS* : PRODUCTION MAISON DES ARTS GEORGES ET CLAUDE POMPIDOU.

La série de sculptures en verre de Floryan Varennes constitue une allégorie de l'amour courtois, quintessence de la chevalerie, sous la forme d'armes acérées. La fragilité de leur matériau traduit la préciosité du sentiment amoureux, la violence du combat et l'incertitude de son issue. Jouant sur la polysémie du terme finesse, les pièces subliment l'imagerie du tournoi comme art de donner les plus beaux coups et de traverser les épreuves avec superbe. Avec leurs allures de reliques précieuses et magiques, elles évoquent la perfection chevaleresque.

DISCIPLINES, 2019 - 2022
ORTHÈSES MÉDICALES, RIVETS,
ANNEAUX, FILS
5 SCULPTURES
250 X 150 CM CHAQUE

EN PARTENARIAT AVEC MÉDICAL DISTRIBUTION

Les *Disciplines* hybrident métaphoriquement armes et orthèses médicales. La composition complexe de ces formes renvoie au trophée d'armes, reprenant la silhouette d'un bouclier auréolé d'épées et de lances. L'esthétique héraldique de ce plastron cerné de sangles et le transfert de matière à l'œuvre dans sa constitution, du métal au velours, apporte une connotation tout à la fois filiale, ancestrale et médicale.

FLORYAN VARENNES EN CO-CRÉATION AVEC HARRIET DAVEY ET IMOGEN DAVEY
MIRARI: A LIFE RELIEVED, 2022
VIDÉO HD, 4MIN08SEC

Le film *Mirari* (*mirroir*, en latin) met en scène un personnage digital basé sur les traits, le corps et la voix de Floryan Varennes. Associant les recherches sur les avatars mutants de l'artiste 3D Harriet Davey, le monde sonore ambivalent de la musicienne Imogen Davey et les appareillages et psaumes liés à l'univers de Floryan Varennes, *Mirari* est traversé par des revendications sur la vulnérabilité, l'introspection et l'attente. Les avatars dorment-ils ? Meurent-ils dans le monde digital ? Ont-ils le cœur brisé ? Ont-ils conscience d'eux-mêmes ? Autant de questionnements fantasques et inattendus qui explorent des réalités post-humaines à travers le jeu vidéo, l'amour et la guerre. Fortement inspiré par la démarche des préraphaélites, l'artiste établi un parallèle avec l'*Ophélie* de John Everett Millais ou encore avec le poème d'Arthur Rimbaud, *Le dormeur du val*. L'image est accompagnée d'une voix off récitant un poème symboliste écrit par l'artiste.

FLORYAN VARENNES
OBLIVION, 2020
FLÉAU D'ARMES EN VERRE
200 X 30 X 30 CM
VUE DE L'EXPOSITION LA CÉRÉMONIE
© YOHANN GOZARD

FLORYAN VARENNES
DISCIPLINES, 2019 - 2022
ORTHÈSES MÉDICALES, RIVETS,
ANNEAUX, FILS
250 X 150 CM
VUE DE L'EXPOSITION LA CÉRÉMONIE
© YOHANN GOZARD

FLORYAN VARENNES
VUE DE L'EXPOSITION LA CÉRÉMONIE
© YOHANN GOZARD
2022

— LE PARCOURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER

LES GRANDS OBJECTIFS DE FORMATION VISÉS TOUT AU LONG DU PARCOURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

FRÉQUENTER (RENCONTRES)
— Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
— Échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture
— Appréhender des œuvres et des productions artistiques
— Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire

PRATIQUER (PRATIQUES)
— Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production
— Mettre en œuvre un processus de création
— Concevoir et réaliser la présentation d'une production
— S'intégrer dans un processus créatif
— Réfléchir sur sa pratique

S'APPROPRIER (CONNAISSANCES)
— Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
— Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique
— Mettre en relation différents champs de connaissances
— Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre

WWW.EDUCATION.GOUV.FR/

Visite scolaire de l'exposition *La Cérémonie*, 2022
© RC MAGCP

— VENIR VOIR UNE EXPOSITION AVEC SA CLASSE

POURQUOI VENIR AU CENTRE D'ART ?

— Découvrir le centre d'art, comprendre son rôle et ses missions
— Rencontrer des œuvres réelles
— Susciter la curiosité, l'intérêt, l'émotion
— Développer l'ouverture d'esprit
— Exprimer des émotions, des préférences
— Étoffer ses connaissances artistiques (Histoire des Arts)

QUE FAIRE AU CENTRE D'ART AVEC SES ÉLÈVES ?

Vous pouvez choisir de suivre :
— une visite dialoguée (45mn/1h)
— une visite couplée avec un atelier de pratique artistique (1h30/2h).

COMMENT PRÉPARER SA VISITE ?

Avant
— Sont-ils déjà venus voir une exposition ?
— Que pensent-ils y trouver ?
— Établir avec les enfants les règles de visite (dans le but de respecter les œuvres et de favoriser l'attention de tous)
— Observer le carton de l'exposition : l'illustration (recto), les renseignements, le titre de l'exposition ? (On peut choisir de rester sur l'émission d'hypothèses, sans dévoiler le thème de l'exposition.)
— Confectionner un carnet de bord : Un simple carnet format A5 ou un carnet confectionné par les élèves (quelques pages A4 pliées en deux et retenues au niveau de la pliure par un élastique). Avant, on peut y coller le carton de l'expo; pendant, y faire des croquis ; après, y consigner la mémoire du travail réalisé autour du projet
— Prévoir des accompagnateurs et les sensibiliser aux objectifs de la visite, qu'ils connaissent les consignes données aux élèves ainsi que le déroulement de la visite
— Le cas échéant, prévenir le service des publics de vos souhaits particuliers concernant le parcours de visite ou l'atelier.

Après
— Mise en réseau avec d'autres œuvres de différents domaines artistiques
— Recherches documentaires
— Apport d'un lexique spécifique à la technique, au contexte…
— Productions orales et écrites :
— Réaliser des comptes-rendus de la visite (ce que l'on a appris, les surprises, les questions et les désirs) qui pourront éventuellement entrer dans les carnets de chacun.
— Individuellement ou par groupes, guidés par l'adulte en maternelle : faire part de ses impressions, produire une fiche d'identité pour une ou deux œuvres « préférées »
— Constituer une artothèque de classe :
    — Collections d'images, de matériaux pour réaliser des productions (collages…),
    — Collections de mots pour enrichir l'expression écrite/la production orale/les productions plastiques
    — Élaborer le projet (voir pistes pédagogiques ci-après)

— CYCLE 1
MATERNELLE

Enrichir le Parcours Artistique et Culturel de l'enfant par la découverte d'artistes et d'œuvres contemporaines.

Compétences travaillées

— **Rencontrer** Découvrir un centre d'art, adapter son comportement au lieu, développer l'écoute et le regard, s'ouvrir aux émotions suscitées devant une œuvre…
— **Pratiquer** Enrichir son potentiel d'expression par la rencontre avec les œuvres, expérimenter en atelier une nouvelle technique ou un nouveau procédé, participer à un projet collectif, s'ouvrir à des expériences sensibles,…
— **Connaître** Verbaliser ses émotions, établir un premier lien entre ce que l'on voit et ses connaissances, étoffer son vocabulaire oral au contact des œuvres.

Pendant la visite

— **Découvrir** les missions d'un centre d'art
— **Comprendre** les règles de vie d'une institution culturelle.
— **Apprendre** à observer une œuvre, dans le calme, à son rythme.
— **Décrire** une œuvre avec un vocabulaire approprié.
— **Découvri**r les outils des artistes : pinceau, crayon, encre, peinture, etc.
— **Reconnaître** les différents types d'œuvres : photo, sculpture, installation, vidéo…
— **Identifier** certaines références (Internet, film, tv..)
— **Exprimer** une émotion devant l'œuvre, un sentiment, une critique.
— **Expérimenter** un processus de création en atelier.

— CYCLES 2 & 3
PRIMAIRE

Explorer la démarche d'un artiste dont la découverte permet d'ouvrir un large champ de compétences pluridisciplinaires.

Compétences travaillées

— **Rencontrer** Découvrir un centre d'art, adapter son comportement au lieu, développer l'écoute et le regard, partager ses émotions, s'ouvrir à des esthétiques nouvelles.
— **Analyser** Dégager de l'œuvre, par l'observation ou l'écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles.
— **Situer** Relier certaines caractéristiques de l'œuvre au contexte historique et culturel de sa création.
— **Se repérer** Adapter son comportement au lieu et identifier les missions principales de la MAGCP.
— **S'approprier** Confronter sa perception avec celle des autres élèves, mettre en relation ses connaissances dans différents champs, avec les œuvres.

Pendant la visite

— **Visiter en autonomie** une exposition pour en dégager le thème
— **Observer et décrire** une sélection d'œuvres
— **Identifier** certaines références (Internet, film, tv, revue..)
— **Chercher le message** des œuvres et de l'exposition.
— **Exprimer** une émotion esthétique ou un jugement critique.
— **Débattre**, écouter et intervenir en utilisant un vocabulaire précis
— **Expérimenter** les différentes étapes d'un processus de création en atelier, choisir des dispositifs et expliquer son projet.

— CYCLE 4
COLLÈGE /LYCÉE

La visite se construit comme un échange entre les élèves et les médiateurs·rices, un dialogue à partir de la description et des remarques des élèves.

Compétences travaillées

— **Rencontrer** Découvrir les structures artistiques et culturelles, les métiers de l'art et de la culture. Cultiver sa sensibilité et sa curiosité, échanger autour de l'art et la culture.
— **Pratiquer** Travailler sa créativité, son regard critique en atelier. Participer à des décisions collectives, présenter oralement sa production, ses choix. Expérimenter de nouvelles techniques ou de nouveaux procédés.
— **S'approprier** Verbaliser ses émotions, défendre son point de vue en argumentant. Établir un lien entre ce que l'on voit et ses connaissances, pour analyser une œuvre et en déduire du sens.

Pendant la visite

— **Décrire** une œuvre d'art en employant un lexique simple adapté.
— **Identifier** les principales références présentes dans l'œuvre (Internet, film, tv, revue..)
— **Associer l'œuvre à son époque** à partir des éléments observés.
— **Proposer une analyse critique** simple et une interprétation des œuvres et de l'exposition.
— **Mettre en œuvre** un processus de création en atelier

Visite scolaire de l'exposition Lé Cérémonie, 2022 © MD MACGP

— FICHE DE VISITE
«CE QUE JE VOIS, CE QUE JE PERÇOIS»

Les éléments représentés, les paramètres plastiques : matériaux, couleurs, lignes de force, lumière…

Titre de l'exposition :

Pourquoi ce titre ?

Nom des artistes :

Médiums et techniques utilisés par les artistes :

Sujet de l'exposition :
Qu'est-ce qui relie le travail des artistes ?

«ce que je ressens, ce que je comprends»
Ce que l'œuvre me raconte; l'ambiance de l'œuvre (ressenti personnel); ce que je suppose que les artistes ont voulu faire.

«ce que j'apprends, pour mieux comprendre»
Le déplacement du corps dans l'espace, le cadrage est différent si on s'éloigne et si on se rapproche.

— LA VISITE

REGARDER ET S'INTERROGER

Animée par un·e médiateur·rice du centre d'art, la visite de l'exposition est l'occasion de regarder et de s'interroger.

Pour les primaires, les collégiens et les lycéens, elle commence par une découverte en autonomie de l'exposition, suivie d'une visite dialoguée où la médiatrice questionne les élèves pour construire un échange basé sur leurs ressentis. Par ce jeu de questions/réponses, l'élève est toujours entretenu dans une position active face à l'œuvre.

SUR RÉSERVATION
DURÉE 1H
EN DEHORS DES HEURES D'OUVERTURE AU PUBLIC
LUNDI ET MARDI TOUTE LA JOURNÉE
MERCREDI AU VENDREDI MATIN
GRATUIT

Visite scolaire, Exposition *La Cérémonie*, 2022
© MAGCP

— L'ATELIER

LE DESSIN DANS TOUS SES ÉTATS
MOTIFS ET VARIATIONS EN TECHNIQUES MIXTES

Cet atelier propose de renouer avec le plaisir simple du dessin en expérimentant la variété des outils utilisés par l'artiste Alison Flora. Fusain, graphite, encre, pastel ou stylo bic, l'objectif est de tester les possibilités offertes par chaque technique. L'atelier commence par un travail de croquis que les élèves développent à partir des œuvres de l'exposition ou d'une iconographie médiévale, source d'inspiration pour les deux artistes de l'exposition *La Cérémonie*. Ensuite, selon leurs envies, ils le travaillent au trait, en superposition, en saturation, au lavis, en l'estompant… pour constater chaque variation induite par le médium et comment cela influe sur le motif.

SUR RÉSERVATION
DURÉE 1H
60€/CLASSE
DU LUNDI AU VENDREDI

CONTACT

SERVICE DES PUBLICS
MARIE DEBORNE
M.DEBORNE@MAGCP.FR
05 65 40 78 19

EXPOSITION
LA CÉRÉMONIE
DU 20.03 AU 29.05.2022

ACCUEIL DES GROUPES
DU LUNDI AU VENDREDI
SUR RDV

PARTENAIRES

MAISON DES ARTS GEORGES ET CLAUDE POMPIDOU
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN & RÉSIDENCES D'ARTISTES
LABELLISÉE D'INTÉRÊT NATIONAL
134 AVENUE GERMAIN CANET 46160 CAJARC
T 05 65 40 78 19 CONTACT@MAGCP.FR

MAGCP.FR

L'association Maison des arts Georges et Claude Pompidou bénéficie du soutien financier de l'État (Ministère de la Culture et de la Communication, Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie), de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et du Département du Lot.

Elle est membre de air de Midi, réseau art contemporain, de d.c.a / association française de développement des centres d'arts, de Arts en résidence - réseau national, du LMAC, Laboratoire des médiations en art contemporain et de BLA!, Association nationale des professionnel. le.s de la médiation en art contemporain.