

SANS SOCLE
NI DOUBLE-FOND
MURIEL
RUDOLPHE

13 AVRIL —
08 JUIN 2014
MAGP - CENTRE D'ART
CONTEMPORAIN
CAJARC

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

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 donne 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. C'est un support que nous avons spécialement conçu pour vous et qui est destiné à préparer votre visite.

Nous nous tenons également à votre disposition pour vous accueillir gratuitement au centre d'art et préparer ensemble la venue de votre classe. N'hésitez pas à nous contacter, il suffit de convenir d'un rendez-vous!

En espérant vous accueillir prochainement au cœur de cette exposition qui permet d'aborder la peinture sous un angle insolite et singulier.

Bien cordialement,

Marie Deborne
Responsable du service des publics
05.65.40.78.19
marie.deborne@magp.fr

MURIEL RODOLOSE, *La fuite d'eau*, peinture sous
Plexiglas, 60 x 47 cm, 2013
courtesy de l'artiste

SOMMAIRE

4 | SOMMAIRE

5 | L'ARTISTE

7 | L'EXPOSITION

12 | LEXIQUE

14 | VISITES

15 | ATELIERS

16 | EN LIEN AVEC LES PROGRAMMES

18 | LA MAISON DES ARTS GEORGES POMPIDOU

L'ARTISTE

Muriel Rodolosse

Née en 1964 dans le Lot. Elle vit et travaille à Bordeaux. Elle développe un travail de peinture, de photographie et de performance depuis une vingtaine d'année. Elle a déjà de nombreuses expositions à son actif dont récemment au CAPC, Bordeaux en 2012 et au Frac Aquitaine en 2011.

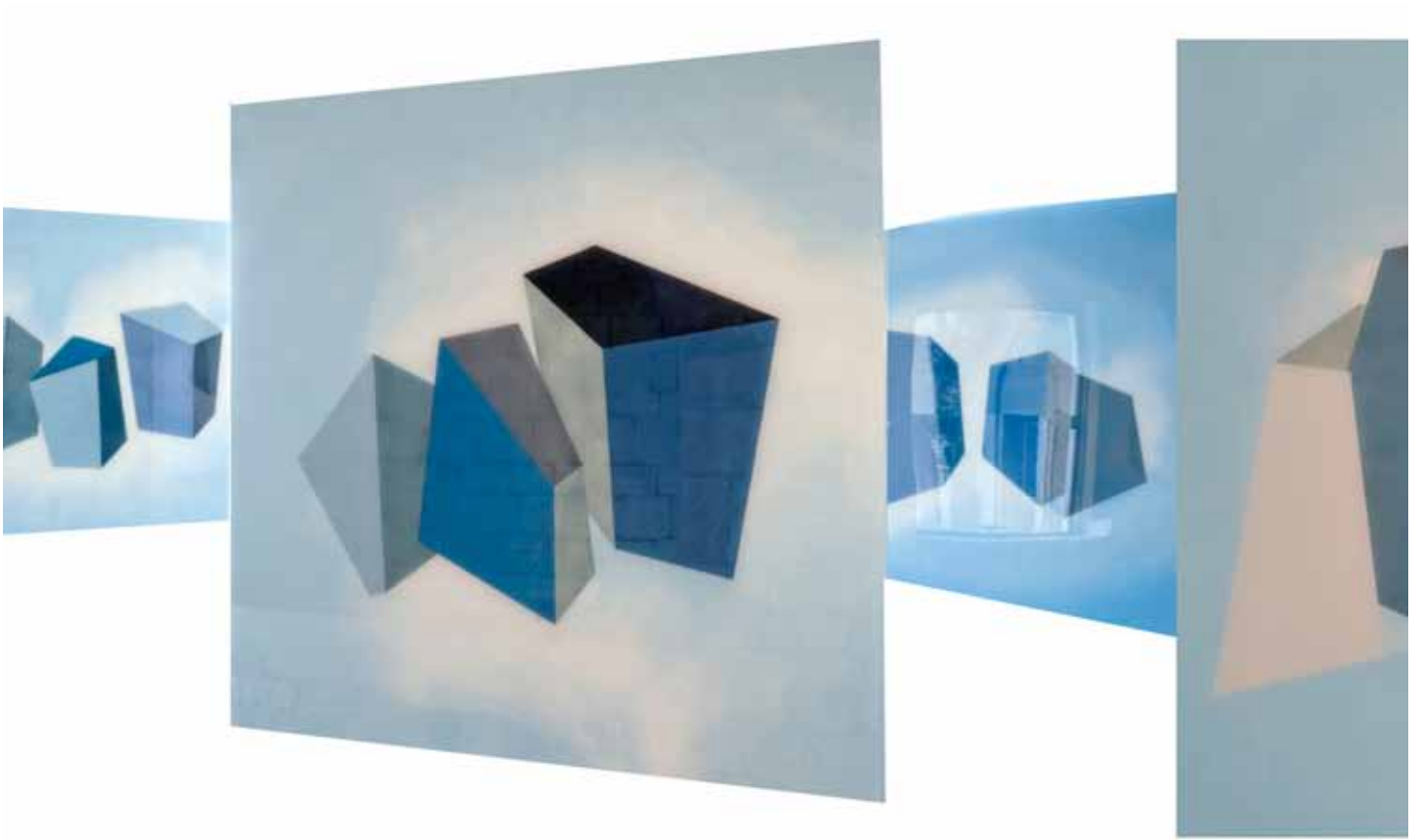
Aller, venir, se retourner, explorer, s'immiscer : la peinture de Muriel Rodolosse incite le spectateur au déplacement. Mouvement que le médium impose également à l'artiste, qui se positionne au revers du support de Plexiglas transparent, pour peindre de l'avant vers l'arrière, premier plan (détails, figures, objets, formes plus ou moins concrètes) d'abord, second plan (paysages, architectures) ensuite, puis fond. La peintre se place physiquement derrière la peinture, et donc face au spectateur que l'on imagine regardant l'œuvre.

Mouvement imposé, aussi, au spectateur. Le corps de celui-ci est directement impliqué dans le voir de l'œuvre (...) Bouleversant volontiers le lieu d'exposition, l'artiste impose au spectateur des contraintes, une gymnastique de l'oeil et du corps. Muriel Rodolosse propose un positionnement inhabituel vis-à-vis des œuvres, qu'elle peut choisir de placer en hauteur, dans des recoins plus ou moins cachés, en appui instable, ou auxquelles elle peut décider d'attribuer un format monumental. (...)

Souvent en mouvement, dans une attitude de marche qui pourrait hypothétiquement les mener hors de l'œuvre, les figures peintes par Muriel Rodolosse sont des corps évoluant dans des paysages ou des architectures étherés. Ils effectuent, comme la peinture disposée par couches, une translation de l'arrière vers l'avant qui s'apparente à une révélation. (...)

S'étant éloignée de l'abstraction, c'est par le biais de paysages architecturaux que Muriel Rodolosse va vers un certain effacement du motif, sur des fonds blanchis d'une luminosité violente, laiteuse. « Espaces de projection », ces architectures peuvent être associées aux figures, qui portent des structures construites, comme ailleurs elles portent d'innocents agneaux (ou sont portées par elles). Là aussi, il y a hybridation, l'artiste éliminant volontiers les membres inutiles au déplacement. Une économie de moyens qui correspond à sa recherche, toujours en mouvement.

Extraits de texte de Magali Lesauvage,
Documents d'artistes Aquitaine / 2012

MURIEL RODOLOSSE, *Pénétrable* constitué de 10 tableaux recto-verso, suspendus et mobiles, peinture sous Plexiglas, chaque tableau 100 X 100 X 6 cm, 2014 courtesy de l'artiste

L'EXPOSITION

Sans socle ni double-fond

Pour Muriel Rodolosse, l'exposition est plus que le seul accrochage de ses tableaux, c'est le lieu où interroger la peinture.

Sans socle ni double-fond invite à faire l'expérience d'une peinture qui s'appréhende dans le déplacement. Les œuvres se découvrent au fur et à mesure du cheminement dans les trois espaces successifs du centre d'art contemporain.

Salle n° 1

Le visiteur est accueilli par un *pénétrable** composé de tableaux recto-verso, mobiles et suspendus à hauteur du regard. Le franchissement de cet espace instable et mouvant est une expérience physique et mentale qui prépare à la découverte du grand tableau fixe et frontal *Mais la grande nymphe n'a pas de socle de ni de double-fond*** (cf p.10).

On y observe un personnage qui avance paré ou parasité par des prothèses végétales et appareillages divers qui s'attachent au corps, qui le grandissent, le transforment ou l'entravent d'impossibles greffes. La jeune femme est placée ici dans un environnement prédominé par une nature sauvage plutôt idillyque et solaire.

Quelques socles blancs déstructurés sont disposés au sol et appellent à pénétrer dans la salle 2.

* Voir lexique p.12

**vers de Jean Hans Arp (1886-1966) tiré du poème klum bum bussine Recueil Sable de lune. 1957 Fondateur avec Tristan Tzara du mouvement Dada «Mais la grande nymphe n'a pas de socle ni de double fond dans une arche éventuelle on l'emmènera certainement elle s'appelle klum bum bussine et arrive sur un vélo marin nickelé étincelant ...»

Salle n° 2

Cet espace resserré, qui sert de passage entre les deux grandes salles, est complètement obstrué de volumes géométriques blancs de taille plutôt imposante. Ils rappellent la forme du socle ou suggèrent une parenté avec les cimaises du *White Cube**, surfaces lisses et régulières, invariablement blanches. Les obstacles gênent la fluidité du trajet, contraignant le visiteur à enjamber, à contourner, pour aller au-delà de cette accumulation de volumes.

MURIEL RODOLOSE, Vue de l'exposition *x degrés de déplacement* au Frac Aquitaine, Bordeaux, 2011

Salle n° 3

Le visiteur s'extrait du chaos de la salle 2 pour revenir à un espace plus aéré, même si quelques grands socles éparses jonchent encore le sol.

Aux murs, les tableaux dialoguent avec les volumes au sol pour questionner la perception de l'espace. L'aspect aqueux, des dilutions de peinture réalisées par Muriel Rodolose interpellent les sens.

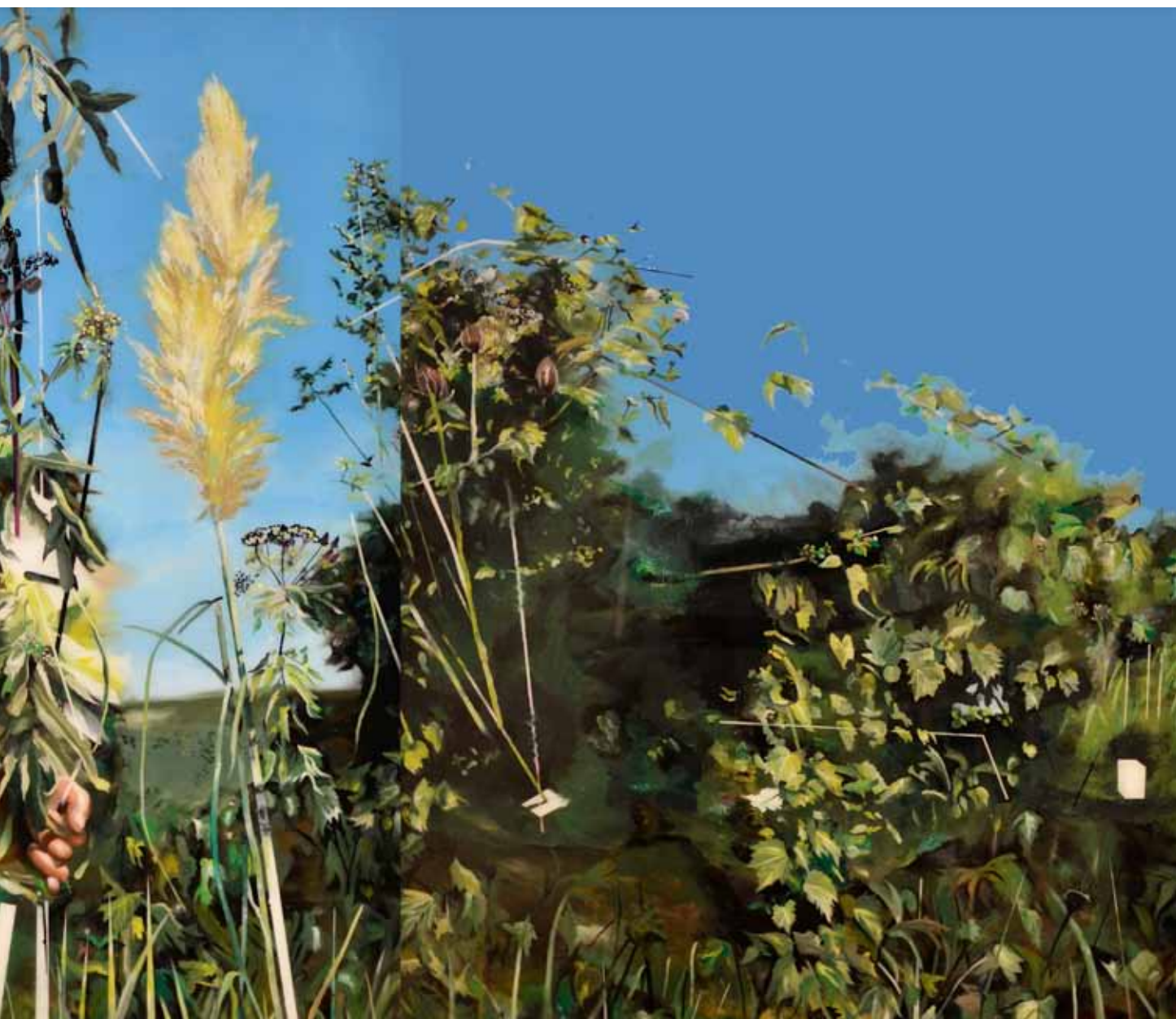
Dans le fond, un dernier tableau monumental clôture le parcours par une tonalité sombre. *La grande faille* intervient en contre-point de l'image pastorale, idyllique et solaire révélée par *Mais la grande nymphe n'a pas de socle ni de double-fond* (salle 1)..

* cf lexique p.10

MURIEL RODOLOSE, *La chute*, peinture sous Plexiglas, 66 x 75 cm. 2013.
courtesy de l'artiste

MURIEL RODOLOSSE, *Mais la grande nymphe n'a pas de socle ni de double-fond*, peinture sous Plexiglas, 200 x 450 x 6 cm, 2014. Courtesy de l'artiste

LEXIQUE

Abîme : (du grec abussos, sans fond) lieu, espace qui n'a pas de limites assignables. En Arts graphiques, la mise en abyme consiste à intégrer dans l'image principale, une image qui reproduit ou se réfère à cette dernière. Dans ses peintures, Muriel Rodolosse met en abyme l'espace d'exposition en y représentant les volumes qui se trouvent réellement dans l'espace d'exposition.

Chimères : Être ou objet bizarre composé de parties disparates, formant un ensemble sans unité. Projet séduisant, mais irréalisable ; idée vaine qui n'est que le produit de l'imagination ; illusion.

Echelle : Rapport entre la mesure réelle d'un objet (paysage, architecture ...) et celle de sa représentation. S'exprime par un rapport : 1/100e, par exemple. Le hors-échelle peut provoquer des effets fantastiques. Une représentation grandeur nature sera dite « à l'échelle 1 ».

Espace d'exposition: Lieu d'intervention du plasticien. L'espace bidimensionnel est assimilé au plan, l'espace tridimensionnel se définit par la profondeur de son volume. Il existe donc plusieurs types d'espaces :

L'espace en deux dimensions ou bidimensionnel. Sur un support en 2D (papier, carton, toile, etc.), il est possible de représenter la profondeur et le volume par différents moyens comme la perspective, la succession des plans, etc. (espace suggéré).

L'espace en trois dimensions ou tridimensionnel est physiquement bien réel et les sculpteurs ou les architectes sont confrontés aux rapports de leurs œuvres avec cet espace.

Fiction : Création de l'imagination ; ce qui est du domaine de l'imaginaire, de l'irréel : écrire une fiction. La fiction est habituellement opposée à la réalité mais elle sert souvent à la dénoncer.

In situ : Concept qui lie étroitement une œuvre et le lieu de son exposition. Dans certains cas, l'œuvre est réalisée sur place (in-situ) et n'existe que le temps de l'exposition. Dans le cas de Muriel Rodolosse, le lieu détermine et motive la conception et la réalisation de l'œuvre.

Imaginaire : Issu de l'imagination, de la faculté par laquelle l'esprit voit, se représente, sous une forme sensible et concrète, des êtres, des choses, des situations dont il n'a pas eu une expérience directe. L'ensemble de ces représentations.

Mise en scène : Organisation matérielle d'une présentation ou représentation (objets, personnages, décors, mouvements...) dans un espace et un temps choisis.

Monumental : Qui a les particularités d'un monument, notamment le caractère grandiose et imposant.

Paradoxe : Être, chose ou fait qui paraissent défier la logique parce qu'ils présentent des aspects contradictoires.

Parcours : Itinéraire ou trajet à suivre. En langage imagé, c'est aussi un ensemble d'étapes, de stades par lesquels passe quelqu'un. Ex : parcours artistique, parcours professionnel.

Peinture sous Plexiglas : Muriel Rodolosse peint à l'arrière de ce qui va être regardé. L'image peinte est donc vue à travers la surface transparente du support qui disparaît au profit de la peinture.

Pénétrable : Se rapporte à certaines oeuvres de l'artiste cinétique Jesus Rafaël Soto qui a inventé la première structure pénétrable en 1969. Constituées de lanières tombant du plafond, le spectateur est obligé de traverser, de pénétrer, l'œuvre en raison de l'endroit où elle est installée.

Visible, invisible : Ce qui (ne) se présente (pas) au regard, ce que l'on (ne) peut (pas) voir d'un point déterminé.

White cube : le White Cube serait un espace neutralisé (surfaces blanches, lumière discrète et naturelle...) qui laisserait le champ libre à la perception directe et non parasitée de l'œuvre par le regardeur. En réalité, derrière cet espace soi-disant neutre, se cache une idéologie, car l'espace scénographique est toujours modelé par une construction intellectuelle, celle de l'artiste ou du commissaire d'exposition.

VISITES

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

Matière et déplacement

La technique mise en œuvre par Muriel Rodolosse, la peinture «sous Plexiglas», questionne le rapport à la matière. L'épaisseur et la texture de la peinture est «cachée» derrière l'aspect lisse et brillant du Plexiglas. Cette visite découverte joue sur ce paradoxe et amène les enfants à questionner ce qu'ils voient.

L'exposition a été également conçue et réalisée comme un espace à arpenter. La disposition des œuvres prend en compte le lieu et la place du visiteur. Par des jeux de positionnement et de circulation, les élèves expérimenteront le format (du plus grand au plus petit) et la façon dont Muriel Rodolosse nous fait littéralement « entrer » dans sa peinture.

Niveau maternelle, primaire

Durée 1h

Du parcours à la fiction

Par sa démarche singulière, Muriel Rodolosse confronte sa peinture à l'espace de son exposition. Un dialogue plan/volume qui participe curieusement à nous faire entrer dans un autre monde – fictionnel -, dans une autre dimension. Le dispositif mis en place permet à la peinture de dépasser les limites du cadre, tandis qu'il favorise l'immersion du « regardeur » dans l'image.

Niveau Collège

Durée 1h

L'espace en question

La création des œuvres de Muriel Rodolosse est le plus souvent motivée par un projet d'exposition. Les œuvres sont donc conçues pour un lieu et un événement particulier et c'est en cela qu'elles peuvent être qualifiées d'*in situ*, bien qu'elles soient réalisées en atelier. L'exposition questionne le contexte, l'accrochage, l'espace, la peinture, la sculpture, l'installation et l'exposition.

Niveau Lycée

Durée 1h

ATELIERS

Expérimenter

Les ateliers proposés sont animés par les médiatrices du centre d'art contemporain et viennent enrichir la visite. Le geste vient compléter la parole afin de mieux appréhender le travail de l'artiste mais aussi d'expérimenter dans l'espace d'exposition au contact direct des œuvres.

Végéto-portrait

Les peintures de Muriel Rodolosse mettent en scène des figures qui avancent masquées, ornées ou parasitées par toutes sortes de prothèses végétales.

En s'inspirant du travail de l'artiste, cet atelier invite les élèves à se frotter à l'exercice du portrait croisé (les élèves en duo se dessinent mutuellement) puis à expérimenter l'hybridation de la figure humaine avec de vrais végétaux.

Niveaux primaire et 6ème

Durée : 1h30

Sur réservation

Tarif : participation de 20€ par classe pour l'achat du matériel

Matériel à apporter : Les végétaux doivent-êtré préalablement collectés par les élèves et amenés au centre d'art.

L'atelier est précédé d'une visite de l'exposition animée par une médiatrice.

Possibilité de pique-niquer à l'abri dans l'école de Cajarc.

La peinture inversée

Muriel Rodolosse a développé une technique de peintre très particulière. Elle peint «sous Plexiglas» et inverse ainsi le processus de création d'un tableau en commençant par les détails du premier plan pour finir par le fond. Pour permettre aux élèves d'appréhender cette inversion, nous proposons de les faire expérimenter directement cette technique sur des feuilles de Rhodoïd.

Niveaux Collège, Lycée.

Durée : 1h30

Sur réservation

Tarif : participation de 20€ par classe pour l'achat du matériel

Matériel à apporter : Les élèves doivent venir munis de leur boîte de gouaches et pinceaux.

L'atelier est précédé d'une visite de l'exposition animée par une médiatrice.

Possibilité de pique-niquer à l'abri dans l'école de Cajarc.

EN LIEN AVEC LES PROGRAMMES

Programmes d'arts plastiques en collège

- 5ème : Images, œuvre et fiction :

La narration : échelle des plans/le fantastique/l'imaginaire

La production des images : la question du support/du médium

- 4ème : Images, œuvre et réalité

Les images et leur relation au réel : La question du point de vue/la relation avec le référent

- 3ème : L'espace, l'œuvre et le spectateur

L'espace de l'œuvre : in situ/environnement (insertion)

La présentation : Echelle de l'œuvre et du lieu / accrochage/mise en scène

L'œuvre et le temps : les traces du temps

L'expérience sensible de l'espace : transformer/rapport œuvre spectateur/donnée physique de l'espace.

Programme d'arts plastiques en lycée

Seconde : Dessin et matérialité

L'observation et la ressemblance : la valeur expressive de l'écart entre la réalité et la représentation du réel

L'expérience de la matérialité : la manière dont la matérialité de l'œuvre se déploie dans l'espace. L'interaction entre une production artistique et son environnement.

- Première L : La Figuration:

Figuration et image : la question de la distance de l'image à son référent

Figuration et construction : les espaces qui déterminent l'image

Figuration et temps conjugués : la relation de l'image au temps

- Terminale L : L'œuvre

œuvre, filiation et rupture /Le chemin de l'œuvre

L'espace du sensible : relation œuvre/spectateur, mise en situation de l'œuvre dans les espaces de monstration.

Option facultative :

- 1ère : La représentation : Les procédés, processus et codes de la représentation

- Terminale : La présentation :

Les dispositifs et stratégie de présentation / Faire voir et impliquer le spectateur.

MURIEL RODOLOSE, *La roue à eau*, peinture sous Plexiglas, 135 x 100 cm, 2013
courtesy de l'artiste

Vue du centre d'art contemporain à Cajarc. Courtesy MAGP.

La Maison des arts Georges Pompidou

Maisons Daura, résidences internationales d'artistes 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.

La période de résidence, au printemps ou à l'automne, est un moment privilégié pour un artiste qui se concentre sur des projets particuliers. À chaque session, le public est accueilli au sein des ateliers pour une rencontre autour des travaux en cours.

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. Muriel Rodlosse y a séjourné à l'automne 2006.

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 œuvres nouvelles, accompagne le public par des actions de médiation spécifiques, organise des concerts, rencontres, conférences et performances, édite des livres et des multiples. En été le centre est le cœur d'un parcours d'art contemporain en vallée du Lot, jusqu'à Saint-Cirq-Lapopie, riche en proposition artistiques produites par les résidents des Maisons Daura.

Le Centre d'art contemporain 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 2004.

Infos pratiques & partenaires

Contact Service des Publics

Marie Deborne
Responsable du service des publics
T. 00 33 (0)5 65 40 78 19
marie.deborne@magp.fr

Vernissage

Samedi 12 avril 2014 à 18h30, en présence de l'artiste

L'exposition se tient du 13 avril au 8 juin 2014

Horaires d'ouverture pour les scolaires

Du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

Visites commentées en individuel

samedis 19 avril et 3 mai à 16h, 2€/personne avec une médiatrice du centre d'art contemporain.

Ateliers POM*POMpidou!

Réalise ton végétoportrait!
Dès 5 ans, 5 €/enfant. Sur réservation
mercredis 23 avril, 30 avril et 7 mai, de 15h à 17h

Rencontre entre l'artiste et un critique

avec Jean-Marc Huitorel et Muriel Rodolosse
débat avec le public
samedi 17 mai, à 16h, gratuit

Finissage performance de l'artiste

interprétée par Emma Carpe
samedi 7 juin 2014 à 17h, gratuit

Centre d'art contemporain Maison des arts Georges Pompidou

Maisons Daura, résidences internationales d'artistes

Bureaux
BP 24
46160 Cajarc
00 33 (0)5 65 40 78 19
www.magp.fr

Exposition

Centre d'art contemporain
134 avenue Germain Canet
46160 Cajarc
T 00 33 (0)5 65 14 12 83

Accès

EN AVION
AÉROPORT Toulouse/Blagnac

EN TRAIN
GARES SNCF DE FIGEAC OU CAHORS

en voiture

. DEPUIS FIGEAC D19
. DEPUIS CAHORS D911 (Causse) ou D653 et D662
. DEPUIS TOULOUSE A20 sortie 59 d°Caussade, traverser la VILLE, PUIS D17 MONTEILS, D19 BACH, LIMOGNE

La Maison des arts Georges Pompidou bénéficie du soutien de l'État, Ministère de la culture et de la communication, de la Drac Midi-Pyrénées, de la Région Midi-Pyrénées et du Conseil général du Lot.

Partenaires

Réseaux

Air de Midi

