

MAINS

D'ŒUVRES

ON THE BORDERS
OF YOUR REALITY

DOSSIER PEDAGOGIQUE

JUDITH DESCHAMPS

Du 12 mai au 19 juin 2016
Du jeudi au dimanche, de 14h à 19h
Entrée libre

Vernissage
Mercredi 11 mai
À partir de 18h

Commissariat
Ann Stouvenel

Sommaire

EXPOSITION MONOGRAPHIQUE

L'exposition	p.03
Les objectifs pédagogiques	p.04
Pistes pédagogiques	p.05
Informations pédagogiques	p.13

L'exposition

Judith Deschamps... Le nom semble familier, pourtant ne vous y trompez pas la démarche artistique est bien singulière ! Judith est née en 1986 à Paris, elle aurait tout aussi bien pu naître en 1954 à New York. Elle appartient à cette génération de créateurs qui réactive les fonctions sociales de leur statut d'artiste.

A travers une œuvre protéiforme mêlant photographies, vidéos, performances, installations et écriture, Judith nous dévoile toute l'étendue de son talent. L'artiste actualise les notions d'originalité, d'identité et de représentation en se jouant des lois du temps, des frontières du réel et des codes du champ de l'art.

L'IDENTITÉ

Judith Deschamps est le personnage principal de son œuvre dans laquelle elle acte et met en scène sa propre vie. A travers ce travail autobiographique, elle développe une véritable réflexion autour de l'identité qui parfois nous enferme : « Je me sens le jouet de mon éducation, de mon environnement social et culturel, de l'Histoire et des histoires dont je suis le produit ».

Judith est une femme, cette sexualité, qu'elle n'a pas choisi, est le fruit du hasard.

Pourtant l'artiste ne compte pas en rester là, avec « Metamorphosis #2 » et son avatar ni homme ni femme, l'artiste interroge sa place, mais aussi les codes et les représentations qui conditionnent notre identité sexuelle.

L'artiste interroge et déjoue les codes sociaux et culturels qui façonnent ce que nous sommes afin d'échapper à leur contrôle. Elle nous fait prendre conscience des masques que nous portons.

LA RELATION AU RÉEL

Ses œuvres sont pensées comme des fictions dans lesquelles le réel disparaît au profit de sa reproduction et dont le résultat final est la création d'autres réalités. L'effet sur le spectateur ? Une perte de repères dans laquelle il ne sait plus ce qui est vrai de ce qui est faux, dans un univers où les images et les récits s'entremêlent dans un étrange méli-mélo.

L'œuvre de Judith c'est un peu un voyage spatio-temporel, où le passé, le présent et le futur se chevauchent pour le plus grand plaisir du spectateur. Ainsi, avec « Metamorphosis #1 » le spectateur rencontre Judith à quatre époques de sa vie, par conséquent c'est quatre rapports au corps que l'artiste dévoile.

LA RELATION AUX MÉDIAS, AUX IMAGES ET AUX ŒUVRES.

« Judith Deschamps nous invite à ne plus subir les images mais à nous en méfier et plus que cela encore, à nous positionner par rapport à elles, c'est un vrai cri de liberté » - Dorith Galuz, collectionneuse.

Ses œuvres interrogent le dialogue qui se tisse entre nous-même et les médias.

Judith adopte une démarche appropriationniste qui lui permet de prendre la place de Cindy Sherman dans les photos de la série « *Untitled Film Stills #2, 1978* » ou encore de détourner les œuvres d'artistes conceptualistes comme Andrea Fraser et Pierre Huyghes. La démarche de réappropriation est accomplie avec virtuosité par Judith qui magnifie les images sans jamais les dénaturer.

Les objectifs pédagogiques

Ce dossier pédagogique est à destination des enseignants et parents afin de préparer la visite de l'exposition. Il permet d'aborder le propos de l'exposition à travers des pistes de réflexion, un champs lexical et une approche de l'histoire de l'Art. Le dossier pédagogique, s'accompagne d'une visite guidée de l'exposition et d'un atelier de pratique artistique. Ces éléments de médiation sollicitent la sensibilité artistique et l'expression du jeune public tout en enrichissant ses références artistiques et sa compréhension du monde.

LA VISITE

Visiter une exposition c'est avoir un contact avec les œuvres, de ce contact naît une impression, un sentiment, une pensée qu'il est parfois difficile de formuler. Une visite c'est aussi l'occasion de développer son sens critique et de confronter son point de vue avec le reste du groupe afin de se forger une opinion. Au fur et à mesure des échanges se construit une pensée collective dont chacun a apporté sa contribution et en ressort grandit. La visite guidée par le médiateur est donc essentielle de par ses vertus éducatives, réflexives et de partage.

LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Étymologiquement, pédagogie vient du terme grec « paidagogós » composé de « paidos » (enfant) et par « gogía » (mener, conduire). L'objectif du dossier pédagogique est donc de mener, de guider la réflexion des jeunes visiteurs à travers la visite de l'exposition. Pour se faire, le dossier est téléchargeable avant la visite sur www.mainsdoeuvres.org/Judithdeschamps. Il développe différentes notions inhérentes à l'exposition relevant des champs sociologique et artistique.

L'ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE

L'atelier se veut être un lieu de pratique critique et créative. L'atelier c'est aussi un temps d'échanges et de réflexion où se rencontrent jeune public, enseignants, créateurs, parents et professionnels de la culture. L'atelier est un espace d'innovation pédagogique centré sur la participation du public. L'atelier se concentrera sur l'art de la performance pour encourager le jeune public à exercer ses aptitudes à parler, jouer, chanter, mimer... Il y a aura également un autre format d'atelier autour de la manipulation et collage d'images.

Pistes pédagogiques

Introduction à la visite

L'ART

L'art se définit comme une activité de fabrication effectuée par l'Homme et dont le résultat a une valeur esthétique. Cette production s'oppose aux produits de la nature car ils ne sont pas le résultat de la volonté de l'Homme. L'art c'est aussi un savoir-faire, une compétence, une technique particulière qui manifeste un sens de l'esthétique.

Par la création d'objets et de mises en scène, l'art produit un effet, il crée un état particulier sur le spectateur (plaisir, dégoût, indifférence, curiosité...). L'art a de nombreux modes d'expression, que l'on peut scinder en deux catégories :

Les arts visuels regroupent : la photographie, le cinéma, la vidéo, l'art numérique, la performance, la sculpture, les arts plastiques, l'installation, les arts du paysage, les arts appliqués, les arts décoratifs, l'architecture, le design, le graffiti...

Les arts vivants (ou spectacle vivant) le théâtre, la danse, les arts du cirque, les arts de la rue, les arts de la marionnette, l'opéra et la musique live.

L'ŒUVRE D'ART

Une œuvre d'art n'est pas forcément un objet physique (ex : une pièce de théâtre, une performance) et peut être de tout type : visuel, sonore, virtuel...

Une œuvre est unique et singulière, elle peut néanmoins être considérée dans le contexte plus large d'un mouvement d'art, d'une époque artistique ou comme un élément au sein de l'œuvre globale d'un artiste. L'œuvre d'art doit répondre à trois critères :

- *Esthétique* (elle cherche à provoquer des émotions).
- *Technique* (elle joue un rôle primordial dans la conception de l'œuvre, elle est propre à l'artiste).
- *Sémantique* (ce qu'exprime l'œuvre, le message plus ou moins compréhensible et qui caractérise l'œuvre).

STYLE OU GENRE ARTISTIQUE ?

Le style se définit comme l'ensemble des caractéristiques d'un système technique et esthétique, propres aux œuvres d'une époque, d'une école, d'un artiste (ex : le cubisme, l'art flamand,)

Le genre rassemble une catégorie d'œuvres définie par un ensemble de règles et de caractères communs. (ex : le paysage, le portrait, la nature morte...)

Analyser une oeuvre

Les pistes pour aborder une œuvre :

- *LE CARTEL* : Il indique le titre, le nom de l'auteur, la date et le lieu de prise de vue.
- *LE GENRE* : portrait, paysage, nature morte...
- *LE SUJET REPRÉSENTÉ* : Une personne, un objet, abstraction...
- *LA STRUCTURE DE L'ŒUVRE* : premier plan, second plan...
- *LES MATÉRIAUX* : peinture, photo...
- *LE SUPPORT* : nature du support, forme, taille...
- *LES FORMES* : ouvertes, fermées, allongées, carrées, pointues...
- *L'ESPACE* : comment est-il occupé? Vides, remplis, 3D...
- *LES COULEURS* : tonalité, transparence...
- *LE SENS* : symbolique, métaphorique, critique, poétique,

PISTE 1: Comprendre et situer la démarche de Judith Deschamps

L'ART CONTEMPORAIN : Contemporain signifie ce qui est de notre temps. L'expression « art contemporain » désigne de façon générale et globale l'ensemble des œuvres produites de nos jours, l'art qui se pratique aujourd'hui. Il est difficile de donner une définition de l'artiste contemporain car il revêt une multitude d'apparences, il peut être peintre, sculpteur, musicien, performeur, acteur...

L'ART MODERNE : Du latin modernus (récent), l'adjectif moderne se dit de ce qui appartient ou est lié à une époque récente. En l'occurrence, l'art moderne désigne l'art qui se pratique entre la fin du XIXe et le milieu du XXe siècle en Occident. L'art moderne regroupe des courants avant-gardistes tels que le surréalisme, l'expressionnisme ou encore le dadaïsme. Généralement, ce qui est moderne est considéré par opposition à ce qui est classique.

- LES FORMES ARTISTIQUES PRÉSENTES DANS L'EXPOSITION

LA PERFORMANCE

La performance peut être vue comme un art en action, c'est à dire en train de se réaliser (de se faire) sous les yeux du spectateur. Il s'agit d'un mode d'expression contemporain où l'œuvre se déroule donc dans le temps à travers une mise en scène, des événements ou encore les actes de personnes, et où l'engagement du spectateur peut être sollicité. La performance transgresse les catégorisations traditionnelles par disciplines artistiques, elle n'est ainsi ni une représentation théâtrale, ni une installation, ni une sculpture ou un livre, elle est tout à la fois.

L'INSTALLATION

L'installation est une œuvre conçue et/ou adaptée pour un lieu donné. Ses divers éléments constituent un environnement qui sollicite la participation du spectateur. L'installation s'exprime le plus souvent dans un cadre tridimensionnel et fait appel au hors-champs qui n'est pas forcément visible par le spectateur. L'espace d'installation peut être fermé ou ouvert.

L'ÉCRITURE

Comme son nom l'indique, l'écriture est l'art de l'écrit. Cette forme passe un message à travers des mots.

LA PHOTOGRAPHIE

Il s'agit de l'art de capturer l'image d'un objet, d'une personne, d'un paysage... Elle peut être la reproduction du réel, mais aussi celle de la création de la fiction.

LES DIFFÉRENTS MOUVEMENTS DE L'ART DONT SE REVENDIQUE L'ARTISTE

L'ART CONCEPTUEL

Les œuvres ne se caractérisent pas par leurs qualités esthétiques et/ou artistiques, mais par le concept et par l'idée qu'elles véhiculent. L'apparence de l'œuvre est secondaire, ainsi on ne se soucie pas du savoir faire de l'artiste, mais du « concept » qu'il véhicule. L'art conceptuel s'attache également à répondre à la question « qu'est-ce que l'art ? » et « qu'est-ce qu'un artiste ? ».

Les origines de l'art conceptuel remontent au début du XXe siècle avec les ready-made de Marcel Duchamp qui bouleversa radicalement les conceptions de l'art. Inventé dans les années 10, les ready-made sont des pièces de la vie de tous les jours choisies par Duchamp pour leur neutralité esthétique (urinoir, roue de vélo...) et qu'il présenta en tant qu'œuvre d'art sans y avoir apporté de modification particulière. Selon lui, le simple fait de les avoir choisies les plaçait au rang d'œuvre d'art.

L'ART DE L'APPROPRIATION (OU APPROPRIATIONISME)

Courant artistique né dans les années 60, 70 et fondé sur la pratique de la copie libre et le mélange de diverses sources. Il désigne l'ensemble des pratiques artistiques faisant usage de l'emprunt à des œuvres d'art antérieures, mais aussi d'autres éléments du réel comme les images diffusées par les médias (ex : Cindy Sherman, Andy Warhol). Les artistes de ce mouvement travaillent également à renverser les relations entre l'original et la copie, ainsi on ne sait plus qui est le copieur du copié. L'appropriation remet en cause la notion d'originalité et prône la liberté dans la création.

LA FIGURATION

Tendance artistique qui consiste à figurer, à représenter le réel de manière plus ou moins réaliste. Lorsqu'une peinture ou une sculpture n'est pas figurative, qu'elle ne représente rien d'identifiable, de reconnaissable, on dit qu'elle est non-figurative.

PISTE 2: Notions présentées dans l'oeuvre

L'IDENTITÉ

L'identité est le caractère fondamental d'une personne (ou d'un groupe), elle est unique, singulière et permanente. L'identité détermine ce que nous sommes et permet de nous différencier des autres personnes qui nous entourent ; la notion d'identité est à la fois la représentation que l'on a de nous même mais également la représentation que les autres ont de nous. L'identité est individuelle et/ou collective, elle peut être religieuse, sociale, culturelle....

L'ORIGINALITÉ

L'originalité est la capacité de quelqu'un à produire quelque chose d'original.

L'adjectif original peut désigner un objet, une idée, un mouvement, une personne etc, de plus la « chose originale » émane de son auteur ou de sa source. Ce qui est original est nouveau, singulier, personnel, authentique et se distingue du commun et de l'ordinaire. Son caractère unique le distingue de la copie et la reproduction et lui donne toute sa valeur.

ENTRE RÉALITÉ ET FICTION

La réalité se définit comme quelque chose de réel c'est à dire quelque chose qui existe vraiment, par opposition à ce qui est imaginé, rêvé, fictif... La chose réelle est quelque chose qui peut être visible-ment constaté par un être humain.

"La réalité, c'est ce qui refuse de disparaître quand on cesse d'y croire" Philip K. Dick

La fiction désigne un objet, une activité, un personnage, une histoire qui ressort de l'imagination. Le mot fiction est formé à partir du mot latin *ingere* qui signifie «façonner, fabriquer» en ce sens, il renvoie à la notion de construction, d'élaboration mais aussi aux notions de vérité et de mensonge.

L'atelier de pratique artistique

Mains d'œuvres propose deux formats d'atelier autour de l'exposition « On the borders of your reality ».

FORMAT N°1 : ATELIER PERFORMANCE

Les différentes œuvres exposées de Judith Deschamps interrogent les notions d'identité, de réalité et de fiction à travers la performance. Cet atelier, qui s'adresse à une dizaine d'enfants, souhaite développer les aptitudes du public à parler, se mettre en scène et improviser à travers la création de performances.

– Performance 1 - Création d'un faux souvenir

Les enfants se mettent en scène à travers une mini-performance où ils créent un « faux souvenir » en fonction du thème donné par l'animateur (souvenir heureux, triste, effrayant...) Cette performance est personnelle et ne dure que quelques secondes durant lesquelles l'enfant doit utiliser un langage parlé et corporel.

– Performance 2 - De l'autre côté du miroir

Cette performance s'effectue par groupe de deux. Les enfants sont placés l'un en face de l'autre, chacun des deux doit imiter le geste de l'autre.

– Performance 3 – Autoportrait métamorphosé

Par groupe de trois, chacun des enfants en présente un autre, cependant il le présente à la première personne comme si il s'agissait de sa propre identité. Ils ont cinq minutes pour préparer cette performance et donc récolter un maximum d'informations sur leur camarades.

FORMAT N°2 : ATELIER COLLAGE

Pour cet atelier, chaque enfant doit ramener au minimum une photo de lui (de taille moyenne), l'atelier s'adresse à des groupes d'une dizaine d'enfants.

Il leur sera proposé de faire des collages à partir d'images de presse, de papiers colorés et de leurs photos afin de transformer leur propre image et donc de se créer une nouvelle identité.

PISTE 3: L'exposition

QU'EST-CE QU'UNE EXPOSITION ?

Une exposition est un espace-temps dans lequel des objets d'art rencontrent un public (visiteur). Une exposition peut être temporaire ou permanente. Elle peut présenter des peintures, dessins, photographies, sculptures, installations, vidéos, sons, musique, performances d'artistes ou de groupes d'artistes ou bien des collections d'une forme spécifique d'art. Elle est la présentation et la mise en valeur d'œuvres, de collections, de dispositifs ou de thématiques de façon à les faire découvrir et comprendre par le public.

QUELS SONT LES LIEUX D'EXPOSITION ?

Les œuvres peuvent être exposées dans des institutions spécialisées (musées, centre d'art), des galeries privées, ou des lieux dont la fonction principale n'est ni la présentation, ni la vente d'œuvres d'art (bar, hall d'entreprise, mairie, etc.), des lieux alternatifs comme Mains d'Œuvres, des friches industrielles avec une volonté de mise en valeur du patrimoine. Une distinction importante existe entre les lieux exposition où les œuvres sont en vente (galerie), et celles où elles ne sont pas en vente.

LES DIFFÉRENTS TYPES D'EXPOSITION :

- **Rétrospective** : Présente les œuvres d'un artiste à travers un large panorama de sa production. Elle est souvent présentée en fin de carrière.
- **Exposition permanente** : Présente des collections d'un musée sans limite dans temps.
- **Exposition de groupe** : Plusieurs artistes sont exposés.
- **Exposition à thème** : Les œuvres exposées répondent à un thème donné. (Ex : le réchauffement climatique).
- **Exposition itinérante** : Les œuvres sont exposées dans plusieurs lieux, dans différentes villes ou pays. Le public est invité à se déplacer dans ces différents lieux pour suivre l'exposition.
- **Exposition temporaire** : Elle s'achève à l'issue d'une période déterminée

QUI ORGANISE L'EXPOSITION ?

Pour concevoir et mettre en place une exposition, différents corps de métiers collaborent.

- *Commissaire d'exposition* : Il s'occupe de la conception, de la préparation, de l'organisation et du suivi de projets artistiques. Il invite les artistes, les accompagne dans leur création, il doit choisir les œuvres à exposer, négocier avec leurs détenteurs et gérer leurs prêts. Lorsqu'il a trouvé l'endroit approprié (centre d'art, salle de concert, galerie), il supervise chaque étape de l'exposition (transport, montage, scénographie, écriture des textes). Il se charge aussi, parfois, de trouver des financements, de produire le catalogue et peut également conseiller les artistes dans l'exécution de leurs œuvres.

- *Chargé(e) de communication* : Il définit et met en œuvre des actions de communication visant à promouvoir l'exposition. Il est au service du projet de l'exposition pour le relayer à l'extérieur via différents outils de communication (sites internet, réseaux sociaux, programmes, cartes d'invitations, flyers, etc.)

- *Médiateur(trice)* : Il guide le public au sein de l'établissement ou lors de manifestations culturelles comme des expositions. Il fait le lien entre les artistes et les publics à travers différentes actions pour faciliter la compréhension du projet.

- *Régisseur(euse) technique/ d'exposition* : Il conduit avec l'aide de son équipe technique, la mise en place l'exposition. Le régisseur fournit au transporteur un planning prévisionnel d'arrivée des œuvres qui est établi à partir du plan d'accrochage, déterminé en amont par le commissaire et le scénographe. Il effectue avec son équipe, l'accrochage des œuvres.

- *Artistes contemporains* : Ils produisent les œuvres, notamment lors des résidences de création.

- *Scénographe* : Il réalise la conception spatiale d'une exposition et crée l'ambiance. Il traduit en espaces et en parcours scénographiques le programme muséographique établi par le commissaire de l'exposition, le conservateur ou le muséographe. Il définit la signalétique.

Infos pratiques

HORAIRES

Exposition ouverte du jeudi au dimanche de 14h à 19h

Les médiations concernent toutes les expositions et sont proposées sur rendez-vous. Veuillez prendre contact avec Mélanie Gaillard, responsable du Pôle Art et Société à Mains d'OEuvres.

TARIF

Gratuit

CONTACT

Mélanie Gaillard – melanie@mainsdoeuvres.org – 01 40 11 55 56