

Document d'aide à la visite de l'exposition « La lucidité des utopies » au CRI des Lumières à Lunéville

Corinne Lacaze - CPD Arts visuels – Corinne.Lacaze@ac-nancy-metz.fr
Christel Deluzet – Médiatrice culturel – crideslumières@gmail.com

→ Éléments de connaissance pour les enseignants :

Une collectionneuse présente une sélection de ses photographies

Qui est-elle ?

Madeleine Millot-Durrenberger est aujourd'hui la seule collectionneuse française à concevoir des expositions de ses œuvres, encadrer et accrocher elle-même ses photographies aux quatre coins de l'Europe. Sa collection recense environ un millier de photographies d'art, d'une centaine d'artistes, et elle peut pour au moins une vingtaine d'entre eux organiser une exposition monographique de 20 à 30 œuvres. Grâce à la création des éditions In Extremis, elle édite un livre d'art par exposition, et ces deux activités l'occupent aujourd'hui à plein temps.

Voir une vidéo pour découvrir sa démarche de collectionneuse :

<http://culturebox.francetvinfo.fr/exposition/s/madeleine-millot-durrenberger-profession-collectionneuse-23599?gclid=CJC2iN7RtMYCFY7ItAod0OsAqg>

« J'avais un père universitaire académicien, qui était très cultivé, jusqu'aux impressionnistes. Si bien que, par réaction sans doute, j'ai pris la relève et j'ai commencé ma culture vers 18 ans à partir des impressionnistes. Je suis arrivée

très vite à l'art contemporain, et plus tard à la photographie. Ce qui m'intéresse dans la photographie, ce sont les artistes qui utilisent la photographie comme art plutôt que les photographes. Dans ces artistes il y a des tempéraments, des inventeurs qui ont un univers spécifique et personnel, c'est ce que je recherche. »

« Collectionneuse, je n'estime pas que c'est un métier, j'ai eu un métier d'enseignante en sociologie. Être collectionneuse est plutôt une passion ou une méthode pour moi pour faire connaître le travail des artistes puisque j'ai cette chance de posséder leur travail chez moi. J'aurais trouvé injuste vis-à-vis d'eux, de pouvoir acquérir leurs photographies et de les garder dans des tiroirs. C'est peut-être la grande différence qu'il y a entre cette collection et plein de gens qui achètent des œuvres et qui ne se donnent pas le rôle de passeurs. Pour moi c'est un rôle important qui se traduit par des expositions et par des éditions. »

Lien vers les Editions In extremis :

http://www.exporevue.com/magazine/fr/inextremis_mmd.html

L'exposition : Une exposition réalisée par le CRI des Lumières (Carrefour du Regard et de l'Image) du 19 juin au 20 septembre 2015

Galerie du CRI des Lumières - Commun sud - Tous les jours sauf le mardi 10h à 12h - 14h à 18h

« La collection ne sert à rien, mais sert à tout... Comme une respiration. Si le collectionneur savait pourquoi il collectionne, collectionnerait-il encore ? » Madeleine Millot-Durrenberger

Cette exposition vous présente une sélection de photographies toutes plus surprenantes les unes que les autres et appellent à s'interroger... autant que ce titre : « La lucidité des utopies ».

Des photographes connus comme Brassai ou Colette Hyvrard ou Georges Méliès, et d'autres sont à découvrir dans la galerie du CRI des Lumières. Des images rêvées, improbables, qui emmènent vers le rêve et sa propre interprétation...

Liste des artistes :

Mac Adams, Patrick Bailly Maître Grand, Patrick Bogner, Brassai, Thierry Cauwet, Elspeth Diederix, Tom Drhaos, Colette Hyvrard, Maxime Loiseau, Duane Michals, Georges Melies, Sascha Nordmeyer, Yuri Onodera, Ian Paterson, Hervé Péchoux, Pierre Savatier, Gudrun Von Maltzan.

Éléments pour une pratique artistique en classe autour de cette exposition :

Certaines pistes pourront être mises en œuvre avant d'aller voir l'exposition, d'autres au retour pour mieux cerner et comprendre ce que l'artiste a voulu transmettre. (On pourrait parler de « pratiques éclairantes » : on comprend mieux ce qu'on a pu expérimenter soi-même)

▪ La collection

Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi collectionne-t-on ?

- Apporter en classe tout ou partie d'une collection personnelle (timbres, marque-pages, jeux, petites voitures, ...) et réfléchir à la façon de présenter ces objets, de les mettre en valeur, les montrer, les exposer, ...
- Parler de ces collections au sein des familles et introduire la personne de Madeleine Millot-Durrenberger qui collectionne les photographies.

▪ Les nuages

Nous vivons tous sous le même ciel mais nous le percevons tous à notre manière.

- Que nous inspire le ciel ? Que voit-on en lui ?
- Partir de photographies de nuages imprimées ou prises en photo par les élèves et imaginer des mondes, des personnages par le dessin sur ces tirages imprimés et photocopiés

Introduire l'artiste **Ian PATERSON** qui nous invite au voyage en inscrivant sur ses photographies des noms de capitales pour donner l'illusion du voyage.

▪ La peau des villes

Les villes regorgent de murs troués, abîmés par le temps, sur lesquels on a dessiné, gravé des messages.

- Aller à la chasse aux traces dans la ville, le village ; chercher des photos insolites comme a pu le faire **Brassaï** à Paris au début du siècle...

▪ Les objets

- Détourner les objets de leur utilité première comme **Patrick Bogner** et les fonds de casseroles qui lui rappellent les planètes ou les ciels étoilés (*Le ciel au-dessus de Sertao*, 2005, à gauche) ou encore **Colette Hyvrard** en utilisant des canettes et des bouteilles afin de reformer la silhouette du Sacré Cœur à Paris (*Les petits monuments*, 2003, à droite).
- On pourra récolter des objets usuels comme des sacs à mains, des vêtements (vieux jeans, pulls en laine, ...), des chaussures et chercher des angles de prise de vue, des façons de les déposer sur le sol ou sur un socle pour faire apparaître autre chose.
- On pourra également imaginer des constructions en premier plan de bâtiments comme le château de Lunéville, l'église du village ou l'école à partir d'objets de récupération.

- La lumière – l'ombre : ombres projetées qui compose une nouvelle image

Le travail de **Mac ADAMS** nous propose une énigme... l'ombre d'un papillon apparaît grâce à l'ombre projetée d'un objet déposé sur une plaque de verre correctement éclairée... mais notre œil est bluffé !

- On pourra expérimenter ce genre de composition avec la lumière afin de mieux comprendre cette photo et même découvrir le travail d'autres artistes qui jouent avec la lumière (et l'ombre !)

- **KUMI YAMASHITA**

Une artiste japonaise qui utilise l'ombre et la lumière pour créer des œuvres surprenantes : avec une technique incroyable, la position de la source lumineuse permet de jouer avec l'ombre de la matière !

<http://soocurious.com/fr/une-artiste-utilise-la-lumiere-pour-sculpter-lombre-et-realiser-des-creations-fascinantes/>

- **Yaara Dekel** : Un projet plutôt effrayant !

Quand on le regarde, comme ça, cette chaise, elle a l'air plutôt sympa avec ce petit style art nouveau, avec ses courbes, avec trous qui lui donnent une certaine légèreté... Mais quand on l'éclaire d'une certaine façon, cette chaise projette une ombre surprenante ! Ce projet a été réalisé dans le cadre d'un travail pour l'école *des Beaux-Arts de Bezalel*, il est l'œuvre de

Yaara Dekel, la chaise a même un petit nom : *Coppelius*. Un étonnant contraste entre le gracieux de l'objet et l'horreur diffusée par son ombre.

- **Tim Noble et Sue Webster** : Créer des ombres à partir de récupérations

Un couple anglais, **Tim Noble et Sue Webster**, s'amuse à créer des ombres chinoises ludiques et provocantes, avec intelligence et subtilité, pour donner une représentation aux déchets de la société de consommation dans laquelle nous vivons.

De l'ombre à la lumière, désormais, il faut jeter un regard... artistique aux ordures. Voir leur site : <http://www.timnobleandsuewebster.com/artwerks.html>

- Quand les danseurs jouent avec la lumière !

Beaucoup de spectacles de danse utilisent la lumière.

A voir : un extrait des travaux d'Adrien Mondot

- « Cinématique », créé en janvier 2010 : <https://vimeo.com/9782048>
- « Pixel », créé en 2014 : <https://vimeo.com/114767889>

- Exposition « XYZT, Les paysages abstraits » : <https://vimeo.com/97051456>
- **Colette HYVRARD**

Voir aussi le travail de **Colette HYVRARD** dont certaines photos sont présentées dans l'exposition mais qui a également réalisé des compositions jouant avec la lumière et les ombres projetées :

Voir sur son site les travaux sur les ombres portées :

<http://www.colettehyvrard.com/index.php>

▪ Découvrir des artistes :

- une photographe designer : **Sasha Nordmeyer**

Parler du métier de designer et imaginer d'autres objets pour parler des cinq sens :

- nous parlons trop → une bouche en plastique
- nous ne voyons rien → ?
- je t'entends/ je t'écoute →
- je touche, je suis touchée
- ...

- **Thierry Cauvet** qui revisite à sa façon le « Déjeuner sur l'herbe » de Manet...

Montrer aux élèves les revisitations d'autres artistes à propos de cette toile de Manet ou d'autres photographes qui revisitent des toiles de maîtres...

Par exemple :

Le déjeuner sur l'herbe, Pablo Picasso, 1960

- **Maxime Loiseau**

Assemblages surréalistes d'un poisson fraîchement pêché déposé à l'intérieur d'un sac à mains.

- **Duane Michals**

Souvenir d'enfance... Mise en image d'une découverte marquante avec la rotation de la lune et du soleil.

- **Colette Hyvrard**

Des monuments revisités, des messages glanés et remis en scène...

Voir son travail :

<http://seminaire.photo.ens.free.fr/archives/2002/hyvrard/hyvrard.html>

<http://www.colettehyvrard.com/>

Cette liste est loin d'être exhaustive mais permet déjà de proposer aux élèves un regard sur les collages et photomontages largement pratiqués chez les photographes. Cela pourra nourrir vos séquences en art afin de permettre des pratiques variées faisant écho avec des démarches d'artistes.

Bonne créations !

N'hésitez pas à m'envoyer des photos des réalisations de vos élèves !