

UN AUTRE
MONDE

DANS NOTRE

MONDE

Dossier pédagogique

FRAC Fonds régional
d'art contemporain
Provence-Alpes-Côte d'Azur

1) Présentation de l'exposition

2) Le Réalisme fantastique

3) Carte Heuristique

4) Entrées thématiques

Oeuvres

Pistes pédagogiques

5) Informations pratiques

UN AUTRE MONDE///DANS NOTRE MONDE

Évocation contemporaine du réalisme fantastique

Du 23 mars au dimanche 2 juin 2019

Commissariat:
Jean-François Sanz

« À l'échelle du cosmique, seul le fantastique a des chances d'être vrai. » Teilhard de Chardin

Plongée dans la pénombre, l'exposition *Un autre monde///dans notre monde* propose une immersion dans le réalisme fantastique à travers des œuvres aux formes variées et étonnantes. L'environnement sonore et l'éclairage intime invitent le visiteur à s'imprégner des œuvres, s'en rapprocher et à se laisser porter vers cet autre monde.

Nous découvrons, à mesure du parcours, des objets et personnages aux allures étranges. Des sons nous parviennent : une voix du cosmos, une chute d'eau, des bribes d'informations, des interférences... Des phénomènes et des transformations s'opèrent sous nos yeux.

Élaborant des croisements entre l'art et la science, jouant des métamorphoses et repoussant les limites du connu et du visible, les artistes agissent sur nos perceptions et décalent notre point de vue sur le réel.

Les sources d'inspiration sont multiples : phénomènes inexplicables, curiosités de la nature, intelligence artificielle, science-fiction, mythes, civilisations disparues... et des rapprochements inattendus se réalisent.

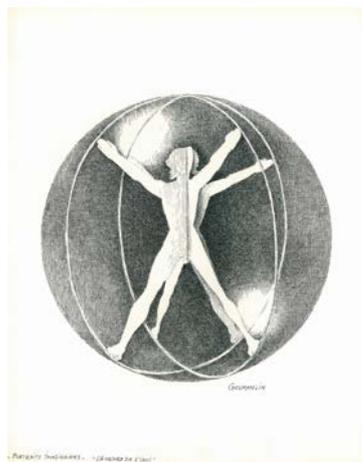
Cette exposition sera l'occasion de découvrir des œuvres historiques du mouvement du réalisme fantastique avec un éclairage contemporain nourri par les collections d'Agnès b., du Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Frac Grand Large - Hauts-de-France.

Le réalisme fantastique

Le réalisme fantastique est apparu dans les années 1960 dans la lignée de l'ouvrage de Louis Pauwels et Jacques Bergier, *Le matin des magiciens*, et s'est diffusé avec la revue *Planète**.

Cette exposition met en lumière ce mouvement majeur de la contre-culture des années 60, largement occulté aujourd'hui, et fait écho aux thématiques qui le traversent dans de multiples domaines de la création contemporaine.

Durant les années 1960 et une bonne partie des années 1970, se développa en France un phénomène éditorial et culturel sans précédent : le réalisme fantastique. Sorte de petit frère mutant du surréalisme dont il a hérité le caractère avant-gardiste – ce mouvement va engendrer en quelques années une véritable culture de masse, à la fois populaire et savante.

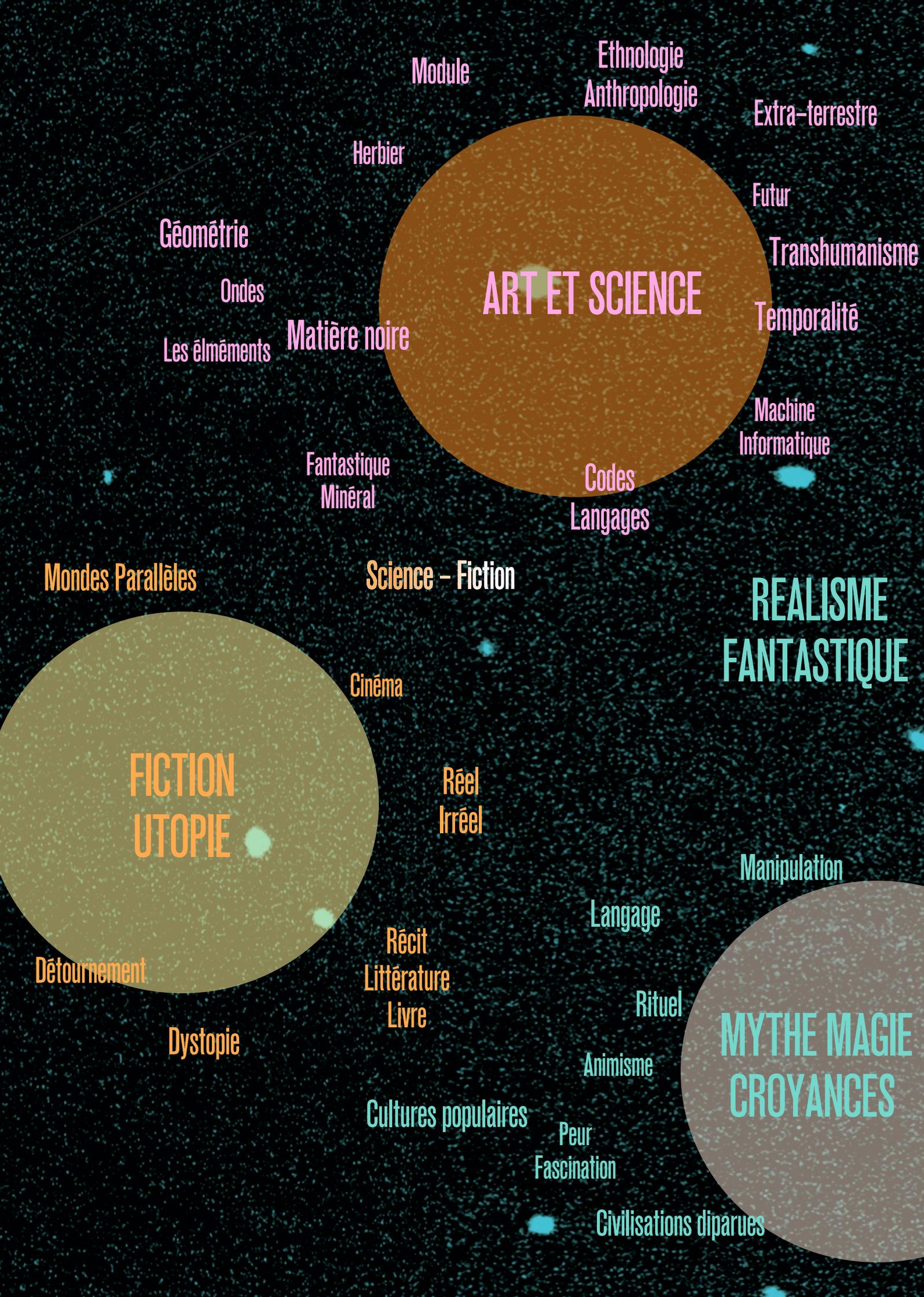
On peut dire que le réalisme fantastique consiste à débusquer le fantastique au cœur même du réel, et non à travers tel ou tel phénomène prétendument surnaturel. Il s'agit d'une démarche basée sur la rationalité qui nécessite néanmoins une certaine ouverture d'esprit – une forme d'éveil – et qui préconise la méfiance envers toute forme de dogmatisme.

Elle repose sur le constat que plus les sciences et la connaissance progressent, plus on prend conscience que la réalité elle-même est tout bonnement fantastique. Elle met également en lumière le fait que la fiction nourrit, inspire et influence souvent le réel, tout en l'informant par anticipation sur ses devenir potentiels.

Ce renouveau culturel global passait bien entendu par les arts graphiques et plastiques. Des nombreux artistes, émergents ou plus confirmés, ont ainsi été rattachés de diverses manières à cette mouvance. Le critique d'art Pierre Restany, par ailleurs initiateur avec Yves Klein, César et Christo du *Nouveau Réalisme* à partir de 1958 et jusqu'en 1962, a joué un rôle important dans cette tentative de dessiner les contours d'une nouvelle scène artistique réaliste fantastique.

La revue Planète

Planète est une revue bimestrielle éditée entre 1961 et 1971 par Louis Pauwels et Jacques Bergier. Si elle aborde différents thèmes que l'on retrouve dans le livre *le Matin des Magiciens*, elle s'intéresse aussi aux dernières recherches dans différents domaines : l'art, la culture et l'urbanisme. La revue Planète met en avant l'image et apporte un point de vue différent et innovant par sa forme et son contenu.

ART ET SCIENCE

REALISME FANTASTIQUE

FICTION UTOPIE

MYTHE MAGIE CROYANCES

Science – Fiction

Mondes Parallèles

Cinéma

Réel
Irréel

Récit
Littérature
Livre

Détournement

Dystopie

Manipulation

Langage

Rituel

Animisme

Peur
Fascination

Civilisations disparues

Module

Ethnologie
Anthropologie

Extra-terrestre

Futur

Transhumanisme

Temporalité

Machine
Informatique

Codes
Langages

Matière noire

Fantastique
Minéral

Herbier

Géométrie

Ondes

Les éléments

Surréalisme

Information
Désinformation

Surréalisme

Monstre

TRANSFORMATION
METAMORPHOSE

Information
Désinformation

Phénomènes physiques

Insolite

Rare
Unique

Illusions d'optique

Hybride

L'ordinaire
L'extraordinaire

Mutant

Zombie

Surnaturel

Fumée
Vapeur

Etrange

REALISME
FANTASTIQUE

Fantôme

Mémoire

Atmosphère

Perceptions

L'INVISIBLE

Ondes

Manipulation

Interférences

Ethnologie

Esprit Ame

Immatériel
matériel

Effacement

MYTHE MAGIE
CROYANCES

Sacré

Reflet
Miroir

Anachronique

Symbolique

L'INVISIBLE

Perceptions

Atmosphère

Esprit Ame

Ondes

Effacement

Mémoire

Immatériel
matériel

Comment rendre compte de l'invisible ?

Bettina Samson, *Contre-jour de la série Contre-jour* (2011-2013)
Sous-titre : For a Future Exploration of Dark Matter I, 2012
2 sculptures en verre fusionné et gravé par sablage

Bettina Samson interprète des phénomènes énigmatiques de l'histoire et de la science. En 2011, elle réalise une résidence au sein du Laboratoire d'Astrophysique de Marseille. C'est dans ce lieu que des scientifiques explorent l'univers à la recherche des éléments qui le composent. Les données collectées grâce à des technologies de pointe sont traduites sous des formes les plus élémentaires : simples alignements de pixels sur un écran d'ordinateur, lignes et fréquences interprétables uniquement par des spécialistes.

Ses œuvres posent la question de l'esthétique dans la recherche scientifique. Dans ses plaques de verre, véritables sculptures, Bettina Samson évoque ces visuels informatiques à l'allure de pixels géants traités dans la masse.

Véronique Béland
This Is Major Tom To Ground Control, 2012
Installation sonore

Tous les mots qui sortent de cette installation émanent des grandes paraboles d'un radiotélescope installé dans les steppes glacées d'Onsala, en Suède. « En collaboration avec l'Observatoire de Paris, je récolte en continu les ondes radio reçues d'Onsala, explique Véronique Béland. Un générateur de texte est alors activé par ces ondes et une voix de synthèse lit les textes générés aléatoirement à partir de différents corpus appris par le logiciel : cela peut aller de simples pages Wikipédia à des livres entiers de philosophie. Le but était que la machine apprenne à parler, mais qu'elle puisse aussi tenir des discours différents en fonction de divers paramètres d'orientation des capteurs. Le texte peut être directement compréhensible mais peut aller aussi vers un propos abstrait, métaphysique et parfois même mystique. » Pour mettre au point ce logiciel, l'artiste a travaillé avec plusieurs scientifiques, dont l'équipe de recherche Mostrare de l'Université de Lille. Véronique Béland parle de « poésie spatiale » : « La première phrase sortie de l'installation était « Le vide de la distance n'est nulle part ailleurs «... C'est beau, non ? »

Magdalena Jetelová

The Essential Is No Longer Visible, 1994 [*L'essentiel n'est plus visible*]

Diasec, caisson lumineux, LED

Dans les années 1990, Magdalena Jetelová réalise une série de travaux photographiques qui mettent en scène des projections de lasers. Ce sont des lignes droites ou des lettres formant de courtes phrases, sur de vastes étendues de paysage naturels ou urbains, ou sur des bâtiments qu'elle choisit avec soin. L'effet visuel produit par l'usage du laser et renforcé par la présentation sous forme de caisson lumineux, souligne l'étrangeté, la topographie singulière et intime de ces divers environnements. Le mur de l'Atlantique, ligne défensive de la Wehrmacht, s'étend le long de la côte Atlantique, de la Norvège jusqu'à l'Espagne. Il a été construit entre 1942 et 1944 pour contrecarrer la reconquête de l'Europe par les forces alliées. Les monolithes de béton n'ont pas résisté aux forces de la nature à travers le temps : leurs fondations, peu profondes, s'inclinent et sombrent peu à peu dans le sable ou dans l'eau. Les bunkers situés sur la côte de la péninsule de Jutland au Danemark constituent le décor, l'arrière-fond à la projection laser des textes.

Alexis Choplain

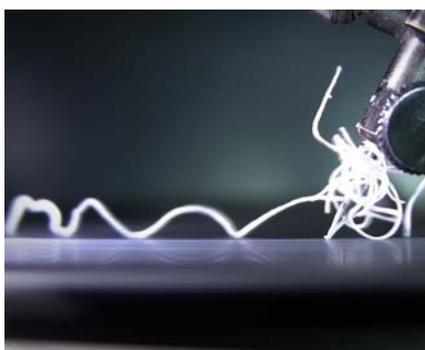
Signo, 2015

Installation in situ

Alexis Choplain débute sa production en s'intéressant à des phénomènes d'ordre vibratoires mêlant la mécanique, le son et la lumière. Œuvrant pour une hybridation entre les arts et les sciences, il détourne et s'approprie des vocabulaires scientifiques et tente d'en extraire un potentiel plastique...[...]

Plongé dans la pénombre, *Signo* est un dispositif simple composé de deux modules mettant en jeu l'eau et le son. Ces deux éléments, utilisés comme matériaux en interaction l'un avec l'autre permettent, sous une légère lumière stroboscopique, de rendre l'onde sonore visible. Immersive et vibrante, celle-ci est capable de s'immobiliser, de rester suspendue dans les airs.

L'électricité ainsi matérialisée défie le temps et invite le spectateur à se confronter à des anomalies perceptives qui renversent les a priori sur la matière et la gravité.

Bertrand Lamarche

Les souffles, 2015

Le film *Les souffles* est un plan rapproché sur un phonographe qui lit un disque préalablement recouvert d'une fine couche de cire. À la pointe de l'aiguille de lecture, la cire apparaît sous la forme d'un mince ruban, l'empreinte de la chanson gravée sur le disque esquissant des formes mouvantes, sans cesse renouvelées et emportées rapidement par la rotation du phono. Ce ruban figure aussi un désordre compulsif, un « démoulage » du temps linéaire organisé et enroulé dans les spirales du disque qui, extrudé du sillon, évoque une image du chaos.

PISTES PEDAGOGIQUES

Arts plastiques (Cycle 4)

Dans le vent

Comment représenter l'immatériel, l'invisible, l'impalpable ?
Comment représenter le souffle avec les moyens traditionnels en utilisant différents moyens ? Réaliser des productions artistiques qui traduiront le souffle ou une mise en mouvement par le souffle.

Masquer pour révéler

A partir d'images issues de la presse, réaliser des opérations plastiques qui évoqueront la trace et la mémoire. Avec un jeu sur le visible et l'invisible votre réalisation cachera pour mieux montrer.

Arts Plastiques et Sciences Physiques (Cycle 1 et 2)

Dessin mystère

Réaliser un dessin invisible au jus de citron qui se relèvera à la chaleur de la bougie, ou un dessin à l'eau salée sur un support noir. Le dessin apparaît en séchant, le sel venant blanchir le support.

Sciences Physiques (cycle 4)

Les ondes sonores

<https://www.youtube.com/watch?v=Q58ns2rLXx8>

Optique : la diffraction de la lumière

http://ostralo.net/3_animations/swf/dispersion.swf

La réflexion et réfraction

http://ostralo.net/3_animations/swf/descartes.swf

FICTION
UTOPIE

Cinéma

Mondes Parallèles

Réel
Irréel

Récit
Littérature
Livre

Détournement

Dystopie

Le fantastique, est-ce un autre point de vue sur le réel ?

Corey McCorkle
Zootrope
Vidéoprojection, 5 vidéos couleur, muet

Les deux vidéos de Corey McCorkle *Hermitage* et *Zootrope* prennent pour sujet le Désert de Retz, ce jardin de « folies architecturales » créé à Chambourcy, à la fin du XIIIe siècle par un certain comte de Monville. L'artiste redonne vie à ce personnage, le faisant déambuler comme un fantôme dans le décor paisible de sa création utopique... Une atmosphère éthérée, mystérieuse et contemplative se dégage de ces images. Le fantastique pénètre la réalité par un subtil jeu d'aller-retour entre le présent et le passé, le vrai et le faux, le réel et l'imaginaire. De même, on retrouve dans les références à l'histoire et aux mythes, communes aux deux œuvres, bon nombre des codes et des thèmes chers au réalisme fantastique. Il y a aussi cette étonnante similitude patronymique — que certains décriraient plutôt comme une synchronicité - entre le Désert de Retz et les éditions Retz qu'avaient fondées Pauwels et Bergier parallèlement aux éditions Planète.

Jean-Michel Othoniel
Locus Solus - L'étoile d'or, 2015
livre et étoile en cristal de verre, dorée à la feuille d'or

Raymond Roussel, qui a fasciné et largement inspiré les Surréalistes – sans jamais intégrer le mouvement pour autant – a aussi été une importante source d'inspiration pour le réalisme fantastique. Jean-Michel Othoniel lui a consacré plusieurs éditions d'artiste.

Le *Locus Solus* de Jean-Michel Othoniel :
Cousus dans l'ouvrage, sept rubans aux couleurs de l'arc-en-ciel scandent les sept chapitres du livre, faisant écho aux sept inventions créées par Canterel. Par ces interventions graphiques et l'insertion de nouvelles images empruntées à des artistes dont il perçoit la proximité avec Roussel – de James Lee Byars à Gabriel Orozco ou Martial Raysse – Jean-Michel Othoniel révèle l'imaginaire secret du roman qu'il découvre comme un diamant enfoui sous le sable.

Jean-Louis Montigone,
Monument utopique n° 3
 Diptyque, aquarelle, lavis et mine de plomb sur papier

Montigone nous offre sur deux niveaux la vision d'un monument effrayant peuplé de bêtes féroces, de monstres hybrides et de machines. Ce décor à la fois mécanique et animal orne une architecture antique composée d'un soubassement, de chapiteaux corinthiens, d'un entablement et d'acrotères. L'équilibre et la symétrie du monument contraste avec la profusion des éléments du décor qui rappelle les fontaines baroques. Deux chimères pourtant effrayantes ne semblent pas troubler la tranquillité de l'angelot planté au sommet de l'édifice. Rappelant l'image des gargouilles agrippées aux façades, ces monstres sont le résultat d'un mélange surprenant et varié d'animaux terrestres et marins.

Abraham Poincheval, Matthieu Verdeil.
 «Le chevalier Errant , l'homme sans ici» 2018

«Le chevalier errant, l'homme sans ici c'est l'incarnation du réalisme fantastique. Le chevalier C'est celui par qui le paysage commun traversé, bascule vers un monde ouvert. c'est Donquichotte, c'est l'île magique, c'est rue des Maléfices. L'armure c'est un prisme. Au commencement de cette épopée contemporaine c'est bien moi qui anime cette armure puis petit a petit c'est elle qui vous anime jusqu'à ce que je disparaisse complètement» A. Poincheval

La performance d'Abraham Poincheval est surprenante, étrange (La vidéo ainsi que l'armure témoignent de cette expérience). Elle devient fantastique en raison de son caractère anachronique et décalée. Un chevalier, sorti de nulle part, entreprend un périple épique et physique. Comme dans l'Odyssée il marche et traverse des paysages. Nous pensons aux héros, aux mythes et aux contes de la littérature. L'armure est présentée non pas sous une forme hiératique, classique. Sa position assise nous donne l'impression qu'elle est en attente comme endormie depuis longtemps. Peut-être se réveillera-t-elle ? Des plantes, des lichens et des mollusques ont élu domicile sur cette armure. Cet objet parasité avec poésie nous projette dans un univers imaginaire.

Bertrand Lamarche
Lobby, (hyper Tore), 2016

Constitué d'un couronne tubulaire munie d'un moteur, cet objet effectue une révolution complète, se retournant sur lui-même. Animé d'un mouvement perpétuel de rétraction et de dilatation simultané, l'engin miroitant et mouvant semble pris dans un engrenage qui tend à le faire apparaître comme un organisme en possible voie de mutation. Échappant à la rationalité de l'œil, pris au piège de ce processus de renouvellement formel, cette œuvre pourrait s'inscrire dans un scénario de film de science-fiction, une invitation à pénétrer dans un monde souterrain, énigmatique, figuré par la béance de ce tore s'effondrant sur lui-même.

PISTES PEDAGOGIQUES

Français (cycle 3,4)

La littérature de science-fiction et littérature fantastique ; les mythes et héros

Récit fantastique

Faire le portrait littéraire d'un être surnaturel appartenant à une planète mystérieuse. Le portrait fera appel à la description. Pour éviter l'effet de liste et les détails insignifiants, utilisez des comparaisons, enrichissez le texte de métaphores, d'oppositions, de contrastes... Faire un portrait en action : c'est à travers ses actes et son attitude que le personnage révèle son caractère.

Caviardage (masquage, recouvrement, oblitération)

En écho avec l'œuvre de Véronique Béland qui transforme des données scientifiques en textes. Produire de nouveaux textes à partir de documents issus de domaines différents. Donner un nouveau sens aux textes en masquant certaines de leurs parties. Les informations manquantes ouvrent à de nouvelles interprétations et donnent un autre potentiel au texte.

Au cinéma le fantastique se définit par rapport à l'irrationnel et à l'anormalité.

Pierre-Georges Castex écrit dans Le Conte fantastique en France (1951) que c'est « une intrusion brutale du mystère dans le cadre de la vie réelle ». Cette intrusion se fait toujours dans un environnement donné pour réel, dont l'irruption d'un élément anormal fait contraste et justifie son caractère fantastique, sans pour autant que l'élément en question appartienne au surnaturel.

Audio-visuel, Français (Cycle 4- Lycée)

Comment les réalisateurs créent du fantastique ? Comment une situation banale devient étrange ?

Au cinéma, étudier le moment où tout bascule, une séquence filmique, voici quelques exemples :

-« La Féline » de Jacques Tourneur, 1942 la séquence de la piscine : <https://www.youtube.com/watch?v=zfbGJrAVWUo>

- « Le charme discret de la bourgeoisie », Luis Buñuel, 1973, la scène du dîner

<https://www.youtube.com/watch?v=-C6ipj8yOfQ>

-« Les oiseaux » d'Alfred Hitchcock, 1962, la scène où le personnage de Mélanie attend sur un banc devant l'école. https://www.youtube.com/watch?v=7v_vO4qD6oU

Quels procédés les réalisateurs utilisent-t'ils ? Relever les effets, les types de plan, le point de vue, la mise en scène, le montage, le rôle du son et la musique, le cadrage, le rythme.

Français (Cycle, 2,3,4)

Imaginez une légende, un conte (écrit/oral)

À partir de l'œuvre «Le chevalier Errant , l'homme sans ici» d'Abraham Poincheval. La sculpture pourra être le point de départ ou la fin de votre récit.

Danse, Théâtre, Arts Plastiques, (Lycée)

Odyssée à travers la ville

Réaliser une performance/ parcours avec une dimension fantastique. Etudier le lieu, les déplacements. Garder des traces de votre expérience, réfléchir à la présentation de cette production.

TRANSFORMATION METAMORPHOSE

Fumée
Vapeur

Etrange

Mutant

Hybride

Insolite

Rare
Unique

Monstre

Banal
Quotidien

Fantôme

Phénomènes physiques

Information
Désinformation

Yoan Béliard

Objets réminiscents, 2013

Objets souvenirs ayant séjourné dans une grotte afin qu'ils se recouvrent de sédiments (carbonate de calcium).

Les Objets Réminiscents sont des objets souvenirs récupérés auxquels j'attribue des histoires fantasmées, des parcours, des échanges. En les déposant dans une grotte, dont j'ai observé une forte propension à la sédimentation minérale, je prolonge leur cheminement. Peu à peu, le calcaire les recouvre, les détails s'estompent, les identités s'effacent, ces objets prennent alors une apparence mal dégrossie issue de la matrice de la Grotte.

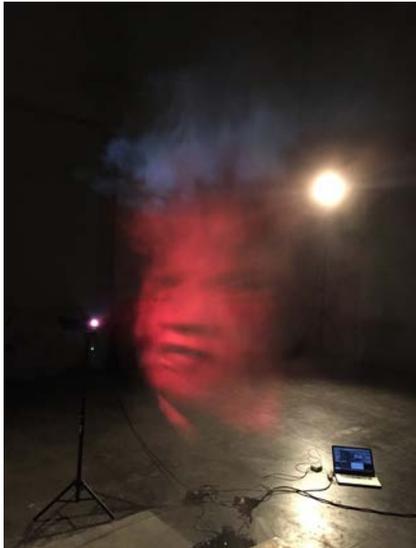

Véronique Béland

This Is Major Tom To Ground Control, 2012.

Installation sonore

Tous les mots qui sortent de cette installation émanent des grandes paraboles d'un radiotélescope installé dans les steppes glacées d'Onsala, en Suède. « En collaboration avec l'Observatoire de Paris, je récolte en continu les ondes radio reçues d'Onsala, explique Véronique Béland. Un générateur de texte est alors activé par ces ondes et une voix de synthèse lit les textes générés aléatoirement à partir de différents corpus appris par le logiciel : cela peut aller de simples pages Wikipédia à des livres entiers de philosophie. Le but était que la machine apprenne à parler, mais qu'elle puisse aussi tenir des discours différents en fonction de divers paramètres d'orientation des capteurs. Le texte peut être directement compréhensible mais peut aller aussi vers un propos abstrait, métaphysique et parfois même mystique. » Pour mettre au point ce logiciel, l'artiste a travaillé avec plusieurs scientifiques, dont l'équipe de recherche Mostrare de l'Université de Lille. Véronique Béland parle de « poésie spatiale » : « La première phrase sortie de l'installation était « Le vide de la distance n'est nulle part ailleurs «... C'est beau, non ? »

Jackson, *Fog news*, 2019

Fog News est une installation multimédia mettant en œuvre un nuage d'images d'actualités en évaporation. Des fragments d'images issus de chaînes d'informations en continu sont saisis en direct afin d'être projetés sur un brouillard de particules d'eau. La rencontre entre cette brume et ce montage vidéo aléatoire et instantané transfigure l'actualité par le biais de déviations optiques et acoustiques issues d'un algorithme d'analyse spectrale. Ce dispositif vise à désamorcer la mécanique émotionnelle de la société de l'information en interrogeant le rôle que joue notre regard sur ce qu'il nous est donné à voir de l'état du monde.

Markus Brunetti
Série Façades
Chartres, Cathédrale Notre-Dame, 2012-2015

« En 2005, Markus Brunetti entame un long voyage à travers l'Europe qui dure dix ans. Au cours de ce voyage, il développe sa propre méthode de prise de vue et de reproduction d'images qui dépasse largement l'idée que nous nous faisons de la photographie.

Le choix de ces trois tirages monumentaux représentant des façades de cathédrales est une référence au Grand Art, l'autre nom de l'alchimie, et en particulier au personnage de Fulcanelli, auteur d'un ouvrage alchimique mythique intitulé *Le mystère des cathédrales*. Ces éléments occupent une place importante dans la première partie du *Matin des magiciens*, et dans l'imaginaire associé au Réalisme fantastique.

L'artiste utilise une méthode de retouche numérique complexe et gardée secrète qui tend à éliminer tout effet de perspective. Ainsi, les façades de ces édifices majestueux et mystérieux nous apparaissent comme personne ne les a jamais vues auparavant, c'est-à-dire de manière artificielle et frontale. Brunetti opère une sorte de transmutation de l'image alchimique qui nous révèle un nouveau visage de ces sanctuaires immémoriaux.

Jim Shaw
The Hole Zombie Stills, 2007

The Hole, premier film-fiction réalisé par l'artiste se présente comme un film d'horreur O-iste. Il met en scène une nouvelle adepte de la religion qui, à travers un trou dans le mur de son appartement, découvre un autre monde dans lequel des zombies déambulent dans un lieu indéfini, au-delà duquel l'espace devient abstraction.

Jim Shaw emprunte son esthétique aux films à petits budgets des années 1960 dont l'intérêt vient de l'intrigant parallèle fait par l'artiste entre les productions de série B, leurs effets spéciaux et l'expressionnisme abstrait, courant qui parcourt son travail tardif.

PISTES PEDAGOGIQUES

Arts plastiques (cycle 3,4)

De l'ordinaire à l'extraordinaire

Faire une photographie qui transformera une chose banale en quelque chose d'extraordinaire, d'insolite. Réflexion sur le point de vue et le cadrage.

Métamorphose

A partir de l'analyse des œuvres de Jim Shaw, «The Hole Zombie Stills ».
Réaliser un autoportrait métamorphosé avec des matériaux naturels (argile, crème, ou des produits alimentaires, du maquillage, du scotch, une prothèse. Faire une mise en scène photographique, projet en binôme.

Arts plastiques (cycle 4)

Brouillage/ Images en mutation / numérique

Réaliser une production infographique sur le flux des images et leur transformation. Comment produire une image qui en combinera plusieurs ? Créer des interférences visuelles, des superpositions, effacement et altérations.

Sciences et vie de la terre (cycles, 2,3,4)

Repérer dans la nature ou notre environnement quotidien des choses qui ont un caractère étrange et fantastique.

- Les cheminées de fées (ex : les Mées vers Dignes) sont des structures ruiniformes liées à l'érosion. Elles nous évoquent, les contes, le monde des fées.
- Le monde des cristaux avec leur formation et le visionnage lames minces en Lumière Polarivée Analysee (LPA)
- Les coulées de lave de volcans effusifs comme le volcan Krakatau : sublime et fantastique avec coulées en cordées, en cheveux de Pelée (évoquant la mythologie ...)

Sciences physiques (cycles, 2,3,4)

Des expériences très surprenantes

- Les fluides non newtoniens : Avec un mélange d'eau et de fécule de maïs (2 doses de fécule pour une dose d'eau) on obtient alors un liquide épais aux propriétés étonnantes : il coule entre les doigts, mais on peut marcher dessus !
<http://kidiscience.cafe-sciences.org/articles/experiences-autour-de-leau-jour-6-ou-le-liquide-non-newtonien/>
- On peut placer aussi ce fluide sur une enceinte pour voir les modifications de sa forme avec les ondes, Incroyable !
<https://www.youtube.com/watch?v=sE62nrkUF34>

ART ET SCIENCE

Herbier
Module
Codes
Langages
Machine
Informatique
Ethnologie
Anthropologie
Extra-terrestre
Temporalité
Matière noire
Fantastique
Minéral
Futur
Géométrie

Est ce que le fantastique c'est ce qui échappe à la science ? A notre connaissance ? Qui défie les lois naturelles ?

Eric Duyckaerts,
One Forearm Hypothesis, 1994
Installation vidéo

Eric Duyckaerts mêle science et art. La théorie de la main à six doigts dont deux pouces est emblématique de son travail. Adoptant un point de vue anthropologique et médical, l'artiste expose sa doctrine au public, et dévoile les possibilités que permettrait cette correction de la nature. *One Forearm Hypothesis* est une des nombreuses illustrations de cette hypothèse : un squelette est exposé devant une vidéo où l'artiste présente ses arguments sur les plans paléontologique et neurologique, et où il fait aussi la démonstration du chercheur à deux pouces qui peut effectuer de multiples opérations qu'une main normale ne pourrait pas permettre. Le discours sérieux d'Eric Duyckaerts se heurte à la réalité, provoquant un sentiment où se côtoient l'irréel, l'absurde, et l'humour.

Rémi Bragard,
Le phénomène de la caléfaction ou la danse infernale de la goutte d'eau
Vidéo

Rémi Bragard s'intéresse à l'objet scientifique et aux phénomènes naturels qu'il aime à explorer, comme par exemple la caléfaction, la corrosion, la concentration des intensités... Ce qu'il recherche, c'est faire coïncider les signes de l'ingéniosité scientifique avec l'intelligence de la culture Do It Yourself (du bricolage). Il élabore ainsi un art où la hiérarchie de la connaissance est définitivement contrariée. [...] Il expose et explique les notions et les concepts à l'aide de métaphores, il fait coexister des images scientifiques aux côtés d'images vernaculaires, construisant ainsi une grammaire ouverte à l'interprétation. À partir de gestes simples — assemblage, pliage, déplacement...—, il interroge la production ou la perte du sens par la mise en résonance d'éléments hétérogènes (des éléments graphiques, des éléments sculpturaux...).

Nicolas Floc'h,
Structures productives, 2012
Sculptures au 1/10e de récifs artificiels, moulages béton

Depuis 2010, Nicolas Floc'h a élargi son questionnement à la recherche scientifique. Avec le travail autour des récifs artificiels présenté dans cette exposition, il nous emmène dans l'univers sous-marin des maricultures. Développées dans les années 80, ces structures en béton implantées au large des côtes japonaises, européennes, et américaines ont pour vocation de permettre la reconstitution d'écosystèmes mis à mal par la pêche intensive. Véritables architectures à l'allure fantomatique, ces structures bétonnées enfouies sont rendues vivantes par la faune et la flore qui les habitent.

En collaboration avec des scientifiques, l'artiste a réalisé dans un premier temps un recensement de tous les modules existants. Après avoir établi une cartographie de ces habitats il a réalisé une série de vidéos et de photographies. Mais l'essentiel de ce travail documentaire repose sur la fabrication de maquette à l'échelle 1/10 reproduisant différentes typologies de récifs. Les œuvres de Nicolas Floc'h ont donc bien une fonction, et ne sont pas comme on pourrait le penser simplement issues de l'abstraction géométrique. Dans un troisième temps l'artiste a réalisé ses propres sculptures, destinées à être immergées en Méditerranée ou présentées dans l'espace public.

Anaïs Tondeur
Tchernobyl Herbarium, 2011 - 2016

Le 26 avril 1986, à 1h 23 minutes et 44 secondes, un test de puissance à la centrale de Tchernobyl, tourne à la catastrophe. Le cœur du réacteur n° 4 explose, laissant s'échapper un nuage de particules radioactives dans l'atmosphère. Trente-et-un ans après l'accident, les 30 km de la zone d'exclusion autour de la centrale sont progressivement réouverts et révèlent une opulente végétation.

Les rayogrammes sont créés par l'empreinte directe de spécimens d'un herbarium radioactif sur des plaques photosensibles. Ces végétaux furent au préalable cultivés dans le sol de la zone d'exclusion par l'équipe du biogénéticien Martin Hajduch qui étudie les conséquences de la radioactivité sur la flore dans les zones fortement irradiées, autour de la centrale. Traces matérielles d'un désastre invisible, ces images sont capturées au seuil du visible sous la forme de rayogrammes qui invitent auprès de textes du philosophe Michael Marder, à penser, signifier, symboliser, aussi impensable et irreprésentable soit-elle, la conscience que cet événement a fragmentée, et peut-être ouvrir la voie à un mode de vie plus en accord avec l'environnement.

PISTES PEDAGOGIQUES

Sciences physiques (cycle 4, Lycée)

Explorer les aspects scientifiques mis en jeu dans les œuvres exposées. Plusieurs phénomènes physiques sont utilisés tels que la caléfaction, le mouvement perpétuel, la transformation des images en ondes, etc...

Arts plastiques (cycle 2,3,4)

En regard de l'œuvre d'Eric Duyckaerts vue dans l'exposition *One Forearm Hypothesis, 1994*

Cette œuvre appartient à un corpus qui tourne autour de l'hypothèse d'une main à six doigts, munie de deux pouces. L'artiste s'intéresse à une «archéologie de l'art de peindre». Il tente de prouver, par le biais d'un raisonnement scientifique, l'existence d'une main à six doigts comportant deux pouces.

Le discours sérieux d'Eric Duyckaerts se heurte à la réalité : un sentiment d'irréel d'absurde, d'humour se dégage alors.

Une prothèse poétique

Imaginer par le dessin ou en volume une prothèse poétique et fantastique à greffer sur le corps. Celle-ci vous offrira de nouvelles capacités.

Un herbier hybride

Analyser l'œuvre de Anaïs Tondeur et créer à votre tour un herbier qui montrera des mutations. Vous utiliserez des fragments de plantes, des matériaux naturels, des objets, etc... pour produire votre herbier. Réfléchir à une présentation de vos créations hybrides.

MYTHE MAGIE CROYANCES

Peur
Fascination

Rituel

Sacré

Ethnologie

Manipulation

Anachronique

Langage

Symbolique

Civilisations disparues

De l'âme dans le matière ?

Martin Gusinde

Portraits de personnages incarnant des esprits des hommes de Terre de Feu

Missionnaire et anthropologue, Martin Gusinde accomplit son premier voyage en Terre de Feu en 1918 et entreprend d'étudier et de photographier de façon très complète les populations de la pointe du continent sud-américain. Cette expérience de terrain est sans équivalent. Il sera l'un des rares Européens à être introduit aux rites initiatiques de ces populations, aujourd'hui disparues. Au cours de ses voyages, il recueille la parole des peuples Selk'nam, Yamana et Kawésqar et réalise plus d'un millier de photographies, toutes produites avec une chambre photographique portable. Ses photographies laissent peu de place aux paysages, et encore moins à des séquences de vie quotidienne. Le corps y apparaît de façon majoritaire, et dans ses manifestations les plus extraordinaires qui sont celles des esprits et des acteurs du rituel du Haïn (des Indiens Selk'nam).

Jean-Louis Faure

Brouette sacrée à déroulement funèbre négatif, 1981

Les œuvres de Jean-Louis Faure débordent de signes et de références historiques. Leurs formes énigmatiques proches de calembours visuels, leurs titres mystérieux, les rendent difficilement saisissables. Les œuvres de Jean-Louis Faure ne se donnent finalement que par la lecture. Les récits qui accompagnent chaque pièce de l'artiste, constituent leur mode d'emploi, un sous-titrage.

« On pense que cet objet de culte, le seul de son espèce qui soit parvenu jusqu'à nous, a figuré aux funérailles de Psammétique Ier, le pharaon qui débarrassa l'Égypte d'Assourbanipal. Le dieu funéraire est peut-être Osiris, sous une forme inconnue jusqu'ici. On perçoit une influence assyrienne dans cette œuvre de Basse Époque. XXVIe dynastie. Vers 630 av. J-C. Cachette de Medinet Habou (juin 1980)... »
(Extrait de *Sculpture, Catalogue irraisonné*, Éditions de Fallois, Paris, 2009)

Abdelkader Benchamma
Sédiments, 2019
Installation in situ

Entre l'atlas mural et le cabinet de curiosités, cet ensemble d'œuvres s'inspire d'un ouvrage de Carl Gustav Jung, *Un mythe moderne*. Dans cet ouvrage, Jung rapproche le phénomène des observations d'objets volants non identifiés, ou UFO, du mythe ancestral des apparitions célestes.

En s'appuyant sur des coupures de journaux, illustrations, archives et documents divers, réels ou fictifs, Abdelkader Benchamma reprend l'imagerie des phénomènes célestes sous forme de dessins.

Le dessin mural, réalisé à l'encre de Chine, semble relier tous ces vrais-faux documents, comme une sous-couche, presque un sous-texte, qui leur donnerait une cohésion globale, nonobstant la disparité et les différences de statuts des sources utilisées. En même temps, la fresque crée une impression de mouvement, d'impermanence et d'instabilité qui fait écho à la nature même des phénomènes observés.

Augustin Lesage
Sans titre, vers 1937
Composition, vers 1930

Dans de grands et moyens formats réalisés à partir des années 1920, Augustin Lesage privilégie la symétrie, la forme architecturale, le motif décoratif et le signe ésotérique. Augustin Lesage fut acteur à part entière de la scène spirite européenne dès les premières manifestations de son don d'intercesseur occulte. Ne se considérant pas comme peintre, il ne signe pratiquement jamais son travail de son propre patronyme jusqu'au début des années 1920. Par la suite, il se qualifie de « médium Lesage » ou « guérisseur Lesage » et occulte souvent la référence à son propre travail artistique et créatif. Augustin Lesage se dit être l'exécutant de Léonard de Vinci ou de Marius de Tyane, philosophe faiseur de miracles au 1er siècle. « C'est de l'art de l'au-delà, cela ne vient pas de moi. [...] Je ne suis que la main qui exécute et non l'esprit qui conçoit » aimait-il à répéter.

PISTES PEDAGOGIQUES

Français (cycle, 2, 3, 4)

Une civilisation disparue

A partir de « La brouette sacrée » de Jean Louis FAURE accompagnée de son cartel ; « On pense que cet objet de culte, le seul de son espèce qui soit parvenu jusqu'à nous, a figuré aux funérailles de Psammétique Ier, le pharaon qui débarrassa l'Égypte d'Assourbanipal. Le dieu funéraire est peut-être Osiris, sous une forme inconnue jusqu'ici. On perçoit une influence assyrienne dans cette œuvre de Basse Époque. XXVIe dynastie. Vers 630 av. J-C. Cachette de Medinet Habou (juin 1980)... »

Imaginer les usages de cet objet, les croyances ainsi que les rites d'une civilisation mystérieuse. (Récit oral ou écrit)

Arts plastiques (cycle 3,4)

Objets rituels d'un autre monde

Inventer un objet et imaginer le rite qui accompagne l'utilisation de cet objet. Créer des documents pour une exposition, réfléchir au mode d'accrochage et la mise en espace de votre installation.

Monstre légendaire

Toutes les cultures possèdent des monstres légendaires. Leur mythe est entretenu par des récits, des témoignages. Répertorier les monstres dont vous avez entendu parler. Puis inventer par le dessin, le collage, le monotype, le frottage, le lavis etc... un monstre sorti de votre imagination.

Les visites pour tous les groupes constitués (scolaires et autres) ont lieu le mardi matin et du mercredi au vendredi, de 9h à 18h et le samedi de 10h à 18h, sur réservation uniquement.

Plusieurs formules de visites sont proposées en fonction des expositions, des tranches d'âge et des publics. Votre groupe peut également venir visiter le bâtiment et les expositions de manière autonome. Des médiateurs sont présents en salle pour apporter un soutien si vous en avez besoin.

Les groupes de l'éducation nationale sont accueillis gratuitement, tout comme ceux des centres d'animation et des centres sociaux. Les accompagnateurs bénéficient également de la gratuité.

Réservations auprès de Lola Goulias, chargée des publics au 04 91 91 84 88 ou par mail à lola.goulias@fracpaca.org

Renseignements pédagogiques auprès de Sophie Valentin, enseignante, service éducatif de la DAAC sophie.valentin@fracpaca.org

Informations pratiques

Horaires d'ouverture des expositions au public :
Du mercredi au samedi de 12h à 19h
et le dimanche de 14h à 18h
Fermé le lundi et les jours fériés

Horaires de visite accompagnée pour les groupes (sur réservation) :
Le mardi matin et du mercredi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 11h à 18h

Pour venir au Frac
Métro et tramway Joliette
Bus lignes 35 et 82 arrêt Joliette
Ligne 49 arrêt Frac
Accès par autoroute A55