

Dossier pédagogique

Ghada Amer Witches and Bitches

Du 2 décembre 2022 au 26 février 2023

commissaire : Hélia Paukner et Philippe Dagen

© Ghada Amer, photo : Christopher Burke

FRAC

**Provence
Alpes
Côte d'Azur**

Le Fonds régional d'art contemporain est financé par le ministère de la Culture et de la communication, Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Présentation de l'exposition

L'exposition Ghada Amer se déployant au Mucem, au Frac et à la Vieille Charité est la première rétrospective de l'artiste en France. Dans trois lieux marseillais, le projet réunit les différents modes d'expression plastique de l'artiste franco-égyptienne, depuis ses débuts jusqu'à ses créations les plus récentes.

Au Frac est présentée l'exposition *Witches and Bitches*. La question de la femme transcende pour Ghada Amer celle de l'appartenance culturelle ou religieuse. Résolument féministe, elle s'est emparée du médium de la bordure traditionnellement féminin pour l'amener vers la peinture. Entre hommage et revendication, ses toiles entrent en dialogue avec les maîtres d'une histoire de l'art, trop longtemps dominée par les hommes. Au-delà, elles se développent sous le signe d'une puissance créatrice jubilatoire et d'un intérêt nouveau pour le portrait.

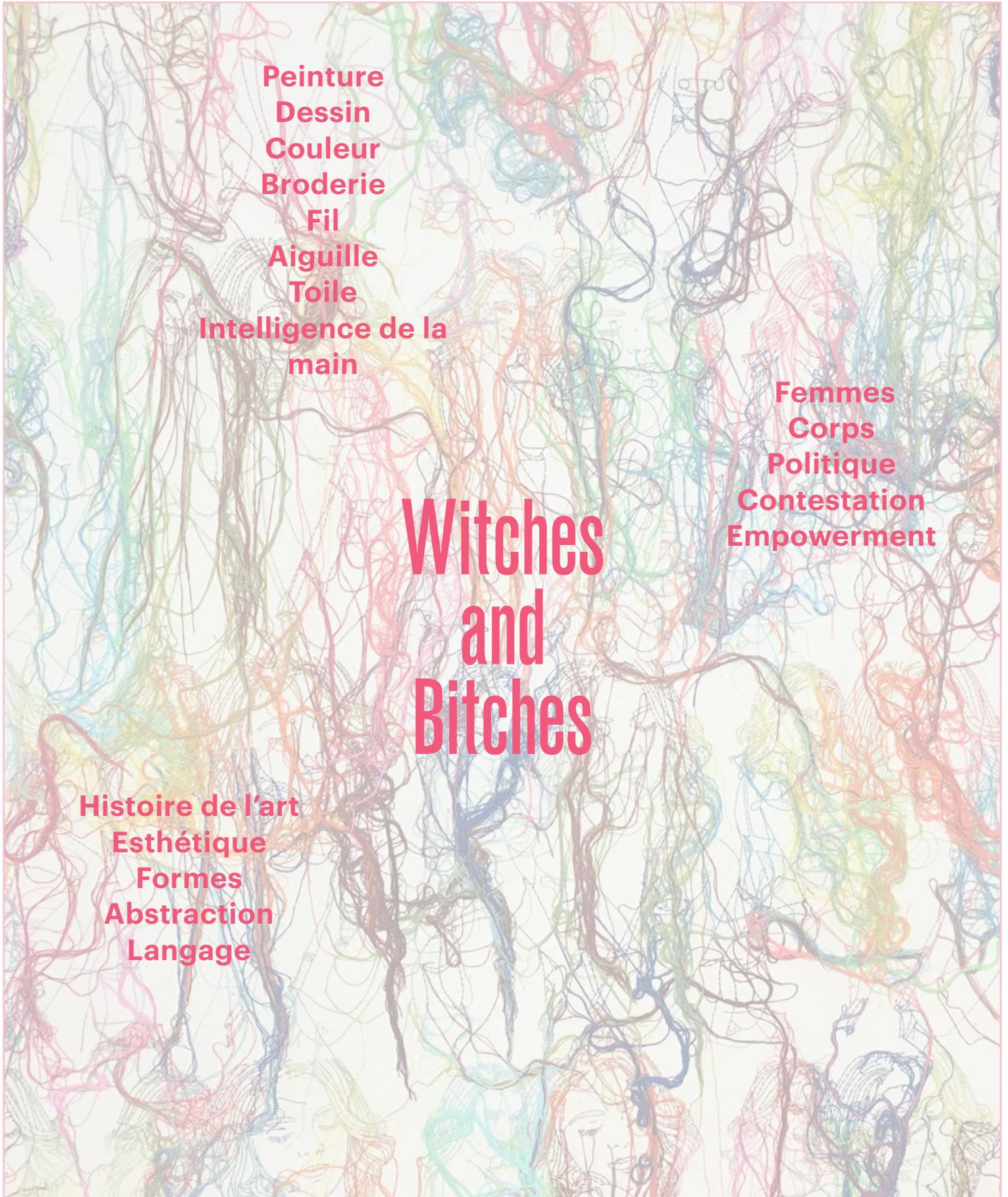
Ghada Amer

Wilfrid Almendra © DR

Née au Caire en 1963, Ghada Amer emménage à Nice en 1974 avec ses parents. Dix ans plus tard, elle s'y forme à l'école d'art de la Villa Arson, avant de rejoindre l'Institut des hautes études en arts plastiques à Paris. Révoltée par la difficulté de s'affirmer comme peintre dans les années 1980, et a fortiori comme femme peintre, Ghada Amer élabore une œuvre de toiles et d'installations brodées ainsi que de sculptures et de jardins, à travers lesquels la peinture s'affirme progressivement. En 1999, elle est invitée par Harald Szeemann à exposer à la Biennale de Venise, où elle reçoit le prix UNESCO. Depuis 1996, elle vit et travaille à New York.

Mots clés de l'exposition

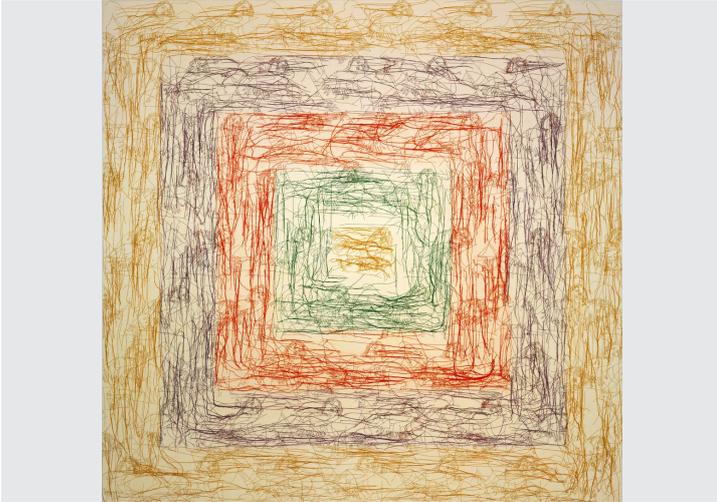
Peinture
Dessin
Couleur
Broderie
Fil
Aiguille
Toile
Intelligence de la
main

Femmes
Corps
Politique
Contestation
Empowerment

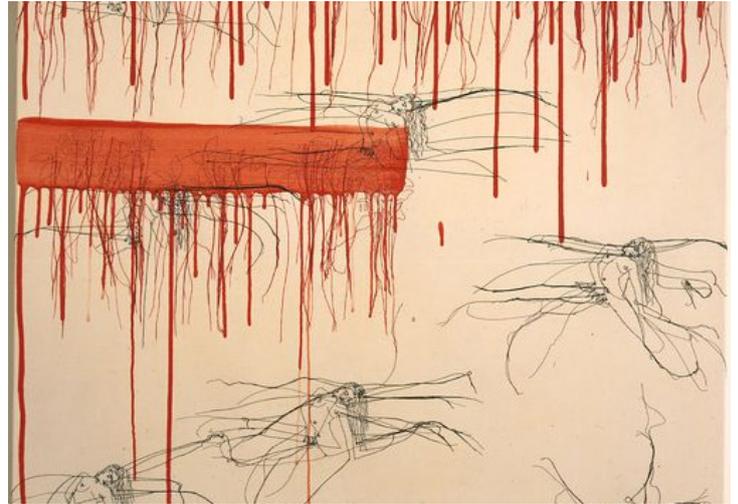
Witches and Bitches

Histoire de l'art
Esthétique
Formes
Abstraction
Langage

Revisiter l'histoire de l'art

The New Albers, 2002
Broderie et gel médium sur toile - 177,8x182,8 cm

Nadia's Flower, 2001
Broderie, peinture acrylique et gel médium sur toile - 122x127 cm

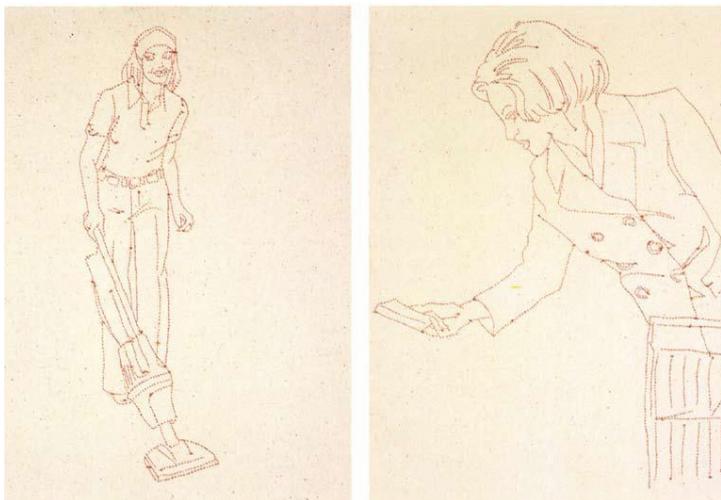
Histoire personnelle / Critiques...

Ghada Amer adopte une posture critique vis-à-vis de l'art et plus particulièrement du champ de la peinture, territoire masculin par excellence. C'est dans les années 1980, lors de ses études à la Villa Arson, école d'art de la ville de Nice qu'elle est confrontée pour la première fois aux discriminations sexistes du milieu artistique. Ghada Amer décide de se spécialiser en peinture et fait face à un rejet: l'enseignement pictural est alors réservé aux hommes. Le sentiment d'injustice ressenti est accentué par les recherches qu'elle mène et la représentation quasi inexistante des artistes femmes dans l'histoire de l'art. Il sera alors essentiel pour elle de le dénoncer et de réagir face à cet environnement où les femmes ne trouvent pas leur place.

...et hommages

Son travail témoigne d'un intérêt certain pour la peinture abstraite américaine. Malgré une pratique qui se construit en réaction à la mainmise des hommes sur la sphère artistique, Ghada Amer ne rejette pas les maîtres masculins du mouvement abstrait. C'est surtout à partir de 1995, au moment de son installation aux États-Unis que va s'intensifier un dialogue entre transgression et reproduction. Elle s'approprie les codes et esthétiques d'artistes abstraits américains majeurs. *Big Drips* réalisé en 1999 s'inspire du travail de Morris Louis, *The New Albers* réalisé en 2002 fait référence à *Hommage to the square* de Joseph Albers pionnier de l'art optique, *Blanc violet orange couleurs* réalisé en 1998 ou apparaît l'idée du « brushstroke », au coup de pinceau de l'artiste Sol Lewitt.

Peindre autrement

Cinq femmes au travail, 1991
Broderie sur toile - 2 broderies 60x24 cm

My Nymphs #2, 2018
Broderie et gel médium sur toile - 162,6x182,9 cm

Expérimentations et inspirations féminines

C'est entre 1987 et 1991 que Ghada Amer construit les fondements de sa pratique picturale et élabore son propre langage artistique. Lors d'un séjour à l'école des Beaux-arts de Boston (États-Unis) en 1987, elle découvre des artistes femmes aux pratiques singulières telles que Jenny Holzer, Barbara Kruger ou encore Rosemarie Trockel qu'elle considère comme une de ses influences majeures. Elle pioche dans l'imagerie véhiculée par les magazines féminins et les publicités, développant un intérêt pour l'image stéréotypée de la femme au foyer. Elle abordera ce thème dans un travail notable véritable « statement », sa première peinture brodée *5 femmes au travail* réalisé en 1991. Polyptyque constitué de quatre toiles illustrant des femmes au foyer réalisant leurs tâches quotidiennes (Cuisine, ménage, commissions, soin des enfants), Ghada Amer se considère être la cinquième femme, brodant les quatre autres. Elle développe à ce moment-là un nouvel espace de la peinture et se positionne dans un contexte limité par les genres.

Une technique picturale et un vocabulaire artistique singulier

Ghada Amer troque dans un premier temps le pinceau pour l'aiguille et met au point une technique de peinture originale. Par un geste revendicatif et conceptuel, elle s'empare d'une technique associée au monde féminin : la broderie.

Les fils laissés en suspens sur la surface de la toile sont arrangés à l'aide d'un gel, apportant du volume et un mouvement unique tout en soulignant des motifs récurrents. En 1997 Ghada Amer se renouvelle et associe le travail du fil à celui de l'acrylique, approchant le langage de la peinture abstraite. C'est en 2009 que l'artiste considère avoir atteint un niveau de technicité suffisant pour pouvoir "peindre". Les œuvres *Révolution 2.0*, 2011, ou *My Nymphs #2*, 2018, expriment le vocabulaire pictural propre à Ghada Amer. La matière textile, les couleurs et mouvements font véritablement peinture.

Le rapport au texte

L'artiste développe tout un ensemble de travaux à partir de textes. Elle trouve ses sources dans les dictionnaires, les mythes, les contes de fées, les grands textes historiques... Ce sont des textes courts, des citations provenant de lectures ou parfois choisis au hasard. Par ces inclusions textuelles, Ghada Amer s'approprie parfois un langage masculin, celui d'hommes qui ont parlé pour les femmes et met également en avant des lignes résonnantes qui ont vocation de faire entendre la voix des femmes et de véhiculer un message de liberté et d'émancipation.

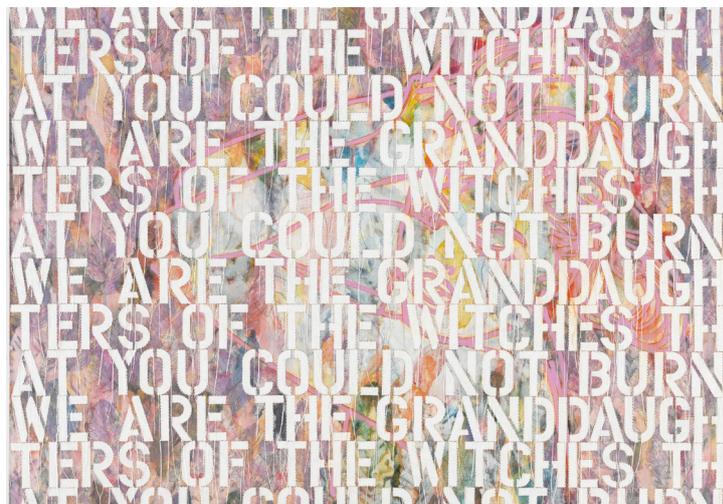
Au-delà de la peinture

Lovers in Red, 2015
Céramique émaillée, incrustation de porcelaine - 111,8x40,6x27,9 cm

Stéréotypes et déconstruction

Dès ses débuts, Ghada Amer s’empare des stéréotypes féminins véhiculés par la société. Son intérêt pour l’univers de la femme au foyer va rapidement évoluer et ce sont des images transgressives tirées de revues pornographiques qui accompagneront sa création. Elle s’approprie ces images de femmes fantasmées créées par les hommes. En reproduisant sur la toile des silhouettes épurées, elle soustrait le caractère pornographique des images initiales et favorise l’apparition d’un sujet féminin au fort potentiel érotique, actif et indépendant. Bien que ses figures féminines véhiculent un corps normé et occidental elle s’adresse à l’ensemble des femmes. Une forte répression s’exerce sur l’ensemble des corps, des sexualités que ce soit en occident tout comme dans le reste du monde. Posant en premier lieu un regard critique sur le monde de l’art et son histoire, c’est une critique globale de la condition des femmes que son travail sous-tend.

Sindy in pink-RFGA, 2015
Broderie et peinture acrylique sur toile - 91,4x106,7 cm

Collaboration et travail sculptural

Depuis les années 2000, Ghada Amer entame un travail collaboratif avec son ami artiste et ancien compagnon Reza Farkhondeh sous l’acronyme RFGA. Les œuvres issues de cette entente artistique, bien que représentatives de l’esthétique de Ghada Amer, combinent les savoirs des deux artistes. On retrouve des fonds propres aux influences ornementales, florales et romantiques de Reza Farkhondeh et les sujets, fils et textes de Ghada Amer. Cette union artistique lui permet d’expérimenter la peinture autrement et de toucher à de nouveaux médiums tels que la performance ou la vidéo (La vidéo présentée au Frac, *Higher me*, 2014, est un travail collaboratif entre les deux artistes).

Les céramiques réalisées par l’artiste constituent une autre façon de travailler la forme et la matière par l’usage de la terre ainsi que celui de la couleur avec les émaux. Ces travaux récents affirment son intention d’aller toujours plus vers l’abstraction : elle expérimente, chiffonne les formes et les corps représentés. L’introduction des céramiques dans ce volet de la rétrospective constitue aussi une invitation à la découverte des œuvres de Ghada Amer, Sculpteure, exposition du Centre de la Vieille Charité.

Revisiter l'histoire de l'art

(Cycle 4 - Lycée - Lycée Pro)

REVENDIQUER À TRAVERS SES INSPIRATIONS

Mettre l'influence des artistes au service de la démarche artistique pour créer une contestation ou exprimer une prise de position forte à travers le geste créateur.

Des recherches documentaires peuvent être menées avec les élèves autour de l'histoire des arts et des influences que les artistes ont pu avoir les uns sur les autres au fil d'une chronologie historique.

Réaliser des études picturales et des analyses des techniques chez certains artistes en démontrant comment leurs inspirations de certains « maîtres » ont développé dans leurs pratiques artistiques une innovation, une nouveauté et un regard critique voire contestataire sur le monde de l'art.

ARTISTES FEMMES : LES GRANDES OUBLIÉES DE L'HISTOIRE DES ARTS.

Aborder l'histoire des Arts dans une démarche d'investigation ayant pour objectif de révéler les femmes artistes ayant marqué le monde des arts.

Les supports de présentation de ces recherches peuvent être divers : vidéo projection, documentaire film ou animation, exposition sous forme de frise chronologique, création d'affiche, récit sous forme de bande-dessinée etc...

Un travail de réflexion et de documentation peut être mené pour réaliser des frises chronologiques de l'histoire de l'Art valorisant uniquement des femmes artistes. Ce travail peut être aussi mené pour l'histoire du design.

Peindre autrement

(Cycle 4 - Lycée - Lycée Pro)

VALORISER L'IMAGE DE LA FEMME

La réappropriation du corps peut permettre de bousculer les codes pour affirmer une posture artistique, mais aussi politique voire sociale.

Des travaux de performances peuvent être envisagés (chorégraphie, sculptures vivantes, happenings, chants ...) ainsi que des travaux photographiques ou de montage

dans l'esprit d'une mise en valeur symbolique (posture, statut, valorisation, affirmation).

LE POUVOIR DES MOTS

Comment faire prendre au caractère typographique un sens engagé et revendicateur ?

Comment utiliser le dessin ou la peinture en lettres pour revendiquer un statut socio-politique ?

Comment faire prendre à un message une place dans le débat sociétal ?

Réaliser des recherches documentaires sur des citations de femmes artistes ou femmes célèbres de différents domaines (Arts, Sciences, Politique, Littérature, ...) et produire une réalisation artistique individuelle ou collective autour des citations recueillies.

Des travaux graphiques, plastiques, mais aussi autour du son, de la vidéo et des performances (éloquence, théâtre, chant, chorégraphie) peuvent être envisagés.

MULTIPLICITÉ DES TECHNIQUES, LIBERTÉ D'EXPRESSION

Utilisation de multiples supports, multiplication de niveaux ou des sens de lecture, superposition des matières, des couleurs et des effets de traitement, inclusion typographiques... Ghada Amer n'a pas peur d'expérimenter les associations et les mélanges divers et variés afin d'affirmer et de singulariser son geste artistique.

Accompagner les élèves dans la découverte de différentes techniques artisanales ou industrielles. Élaborer une fiche descriptive de la technique et décliner des pistes d'utilisation dans le cadre d'une production artistique.

A partir de ces pistes, les élèves expérimentent différentes variations d'usage de la technique afin d'élargir son potentiel au service de la production artistique (exemple : Tinguely avec la mécanique, Morellet avec le néon...)

Au delà de la peinture

(Cycle 4 - Lycée - Lycée Pro)

LE STÉRÉOTYPE DANS L'ART

Le travail autour des stéréotypes peut être mené sous la forme de débat ou d'échange dans la classe. Cela peut mener à la réalisation dans un premier temps d'un mur d'expression, puis d'une prise de parole sous forme de débat autour des stéréotypes ou revendications qui

interpelleraient les élève sur le mur d'expression.

LA COLLABORATION AU SERVICE DE LA CRÉATION

Le travail de Ghada Amer avec Reza Rarkhondeh montre aussi le pouvoir illimité de la démarche de création d'une œuvre collaborative

Inviter les élèves à expérimenter le travail collaboratif dans le cadre de la création d'un projet ou d'une production artistique ou d'un exposé.

Le travail collaboratif peut prendre tout autre type de forme, mais il doit être guidé afin que la démarche de la collaboration permette de dépasser des frontières virtuelles tels que les stéréotypes ou les préjugés.

Inviter les élèves à collaborer pour aller à la rencontre de l'autre sans a priori.

Un travail d'écoute, de partage et de respect est à développer dans l'acquisition de l'autonomie tout en participant à un processus créatif.

Suite des expositions au Mucem et Vieille Charité

Au Mucem (Fort Saint-Jean, GHR)
du 2 décembre 2022 au 16 avril 2023
Ghada Amer, ***Orient - Occident***

Au fort Saint-Jean, le parcours transculturel et international de l'artiste sera mis en lumière. L'Orient, sa perception par l'Occident, la traductibilité d'une culture dans une autre, la religion, la condition féminine, l'actualité : autant de thèmes dont Ghada Amer livre une vision personnelle, engagée et nuancée, s'affirmant comme une des grandes voix des débats actuels sur les enjeux post coloniaux de la création. En regard, une sculpture-jardin sera créée en extérieur, au fort Saint-Jean.

À la chapelle de la Vieille Charité
du 2 décembre 2022 au 16 avril 2023
Ghada Amer, ***Sculpteure***

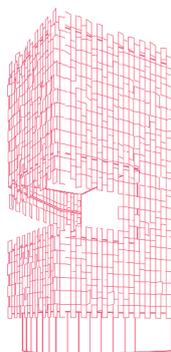
Par de passionnants transferts d'une technique à l'autre, les expérimentations picturales de Ghada Amer investissent le champ de la sculpture – à travers installations et sculptures paysagères, mais aussi à travers des œuvres en céramique et en bronze récemment poussées dans le sens de la monumentalité.

CONTACTS

Réservations et renseignements au Mucem
04 84 35 13 13 de 9 h à 18 h
reservation@mucem.org

Pôle Action culturelle et des publics des musées de la Ville de
Marseille
04 91 14 58 56
musees-education@marseille.fr

FRAC

20 bd de Dunkerque, 13002 Marseille
accueil@fracpaca.org
www.frac-provence-alpes-cotedazur.org
+ 33 (0)4 91 91 27 55

Le Fonds régional d'art contemporain est membre de Platform, regroupement des Fonds régionaux d'art contemporain, membre fondateur du réseau Marseille Expos et membre du J5/archiculturel.

Provence
Alpes
Côte d'Azur

Le Fonds régional d'art contemporain est financé par le ministère de la Culture et de la communication, Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les visites pour tous les groupes constitués 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.

Les groupes scolaires, du champ médico-social et du handicap sont accueillis gratuitement. 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@frac-provence-alpes-cotedazur.org

Pour tout renseignement pédagogique complémentaire, contactez Philippe Torillon, professeur relais auprès du service éducatif de la DAAC : philippe.torillon@frac-provence-alpes-cotedazur.org

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)

Du mercredi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 10h 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