

Le Gentil Garçon

Exposition du 20 septembre au 17 novembre 2019

PRÉAMBULE – OBSÉDÉ GÉOMÉTRIQUE

Enfant j'étais persuadé de pouvoir réussir à dessiner un triangle à quatre cotés. Plus tard j'ai tenté sans succès de résoudre les problèmes (par nature insolubles) de la trisection de l'angle et de la quadrature du cercle. Adolescent, dans un cauchemar que je faisais de façon récurrente, je me percevais comme un petit triangle équilatéral navigant dans un univers sans épaisseur¹. Angoissé d'être réduit à une forme abstraite, je me réveillais systématiquement au moment où la page blanche commençait à se remplir d'immenses gribouillons colorés, un « infini brouillon » qui menaçait de m'absorber.

Mon attirance pour la géométrie s'est d'abord exprimée dans des études de mathématiques puis dans certaines de mes réalisations. Aujourd'hui avec le projet *PARACOSME*², j'envisage d'assumer pleinement cette obsession !

CONCEPT

PARACOSME est un poème cinématographique, géométrique et cinesthésique construit autour et à partir de trois formes élémentaires : le triangle, le carré et le cercle. *PARACOSME* se déroule dans un monde parallèle où les êtres et les choses (objets, paysages, architectures, trajectoires...) existent et sont perçus sous l'influence de ces trois formes.

PARACOSME consiste en un dispositif vidéo radical basé sur une triple projection synchronisée. Le format de l'image de chacune des vidéos est atypique : un triangle équilatéral, un carré et un cercle. Chaque vidéo est projetée sur un écran réalisé sur mesure selon ces mêmes formes. L'ensemble est destiné à être perçu comme un tout, à être considéré et compris comme un unique objet filmique diffusé par trois « canaux géométriques ».

Le dispositif de *PARACOSME* qui associe les trois formes désignées comme primitives par l'école du Bauhaus, s'inspire d'une peinture du moine bouddhiste zen Sengai Gibon représentant le « Sengen » soit « les trois origines ». Cette oeuvre qui fut entre autres réinterprétée en sculpture par Walter de Maria³ n'est d'ailleurs pas titrée mais souvent appelée « Univers » ou « Cosmos ». Avec *PARACOSME* je compte prendre la notion de « Sengen » au pied de la lettre et considérer le cercle, le triangle et le carré comme les tenants et les aboutissants d'un imaginaire géométrisé, dont le déploiement racontera en filigrane une histoire symbolique des formes, ironique, iconoclaste et syncrétique.

¹ Ce n'est que beaucoup plus tard que je découvrirai Flatland, le monde bidimensionnel décrit avec une fantaisie toute mathématique par Edwin A. Abbott.

² En psychologie de l'enfant, un paracosme est un monde imaginaire inventé et régi par ses propres normes, avec ses êtres vivants, son langage, son territoire et son histoire. Certains de ces mondes fictifs sont parfois extrêmement élaborés, au point d'être documentés par des cartes géographiques, des dessins ou des pages d'écriture encyclopédique. A titre d'exemple on peut citer les paracosmes très sophistiqués imaginés pendant leur enfance par la fratrie des Brontë : la confédération de la Ville de verre puis le royaume de Gondal.

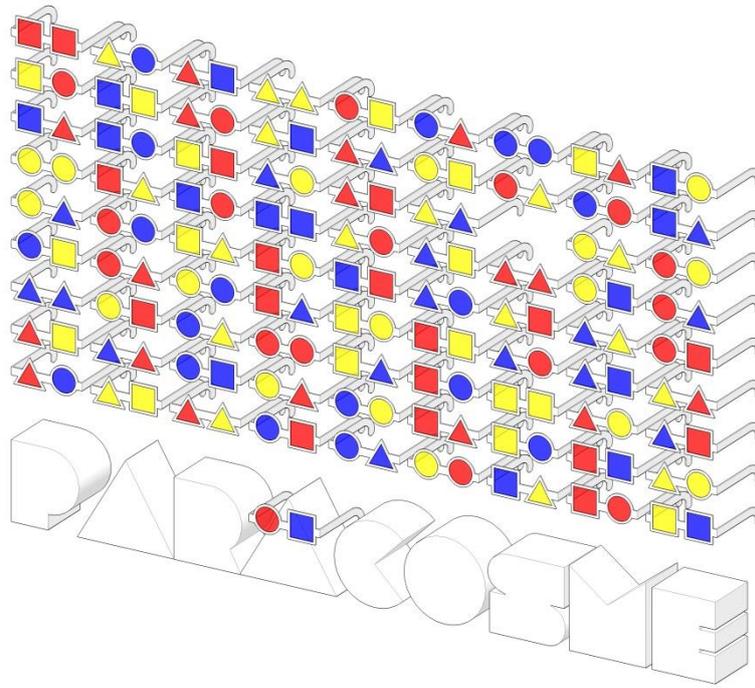
CONTINUITÉ

Le projet PARACOSME se situe dans la continuité de mes recherches autour du médium cinématographique et de son langage, en relation avec l'histoire de ses techniques de captation et de diffusion. A ce sujet, je ne saurais mieux décrire ma démarche que ne le fit Patrick Nardin³ pour l'entrée « cinéma » de l'encyclopédie biographique *Tout le Gentil Garçon*, publiées aux éditions Les requins marteaux en 2011 :

« Il y a chez Le Gentil Garçon un hommage au cinéma des origines, sans qu'il faille attribuer à ce terme le sens qu'il peut avoir dans l'ordre des célébrations que pratiquent les cinémathèques. Il ne s'agit pas ici d'honorer ou d'entretenir une nostalgie. L'hommage dont il est question est celui d'un partage de techniques, une forme de l'hybridation, qui confère à des pratiques a priori obsolètes et dévaluées une nouvelle actualité. Entre les appareils numériques et les procédés d'un cinéma à ses débuts se joue une sensibilité qui garde en réserve la capacité d'agir avec des moyens rudimentaires et de retrouver l'invention formelle d'un cinéma de prestidigitateurs. [...] Le Gentil Garçon se relie ainsi à la poésie d'images d'un autre temps, il y fait retour pour ce qui en elles nous atteint encore aujourd'hui.

Les mots qu'il utilise ne sont pas sans établir parfois cette relation à des techniques jugées surannées : il intitule par exemple « Sels d'argent » l'une de ses expositions, référence explicite à la surface photo-sensible des premières pellicules de cinéma. Son travail a peu à voir, il faut bien le dire, avec les ruines cinématographiques évoquées plus haut, du moins si l'on s'attache à l'évidence matérielle de ses réalisations. Ce qu'il partage pourtant avec les cinéastes d'un found footage archéologique, c'est l'exploration du cinéma comme appareil, non comme producteur de mythes ou de récit, et la perception de l'actualité de son histoire. La pellicule comme support de l'image est toutefois évacuée de ses propositions, qui retiennent pour fonctionner les procédés, les mécaniques, les dispositifs. La question n'est pas ainsi d'exposer spécifiquement des films, mais la totalité d'un champ cinématographique englobant l'image et son processus de production. Il serait plus juste de parler d'un champ pseudocinématographique dans la mesure où jamais ne s'affiche un régime de création dans ce domaine spécifique. Le cinéma fait signe, montré hors de lui-même, présenté à distance. Il y aurait ainsi dans l'espace d'exposition la révélation d'un cinéma comme idée et comme expérience, autour d'une série d'installations montrées comme autant de processus d'accès à l'image. »

³ Maître de conférences à l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, président et co-fondateur du centre d'art contemporain Faux Mouvement, Metz.

Quatre-vingt-une paires de lunettes paracosmiques créées à partir de toutes les combinaisons possibles associant deux formes (parmi le cercle, le carré, et le triangle) et deux couleurs (parmi le rouge, le bleu et le jaune).

Le Gentil Garçon - Vit et travaille à Lyon

Le Gentil Garçon est né le 1er novembre 1998 par la volonté de Julien Amouroux. Dessins, sculptures spectaculaires, performances, installations et vidéos peuplent l'univers poétique et ludique de ce jeune artiste lyonnais, guidé par le plaisir et la curiosité. Il continue ses expositions personnelles et collectionne les projets à venir.⁴

« On dit de mon travail qu'il obéit à une logique du plaisir et je l'avoue, j'aime me presser le citron pour décocher les traits de mon esprit. Pour tout dire, je vise un point précis, dans une zone étrangement innervée, à égale distance entre le cerveau et le cœur. La pratique est d'autant plus jubilatoire qu'elle est risquée, cela demande de la rigueur et beaucoup de décontraction.

C'est important la décontraction, c'est ce qui conforte les gens dans l'envie de vous croire, même si c'est trop gros, même si on voit les trucages. De toute façon, le derrière du décor, c'est plus intéressant que le décor lui-même. Ça c'est un truc d'enfant, se demander comment ça marche, un truc d'enfant ou un truc de scientifique, ce qui est à peu près la même chose et il n'y a rien de péjoratif.

D'ailleurs moi aussi, un jour, j'ai voulu en être, de ceux qui savent : la théorie quantique, l'algèbre de Boole, la thermodynamique, les nombres transcendants... Mais plus j'étudiais le fonctionnement du monde et plus je doutais de sa réalité, sa texture devenait changeante, il me glissait entre les doigts. Aussi j'ai décidé d'arrêter d'apprendre ; dorénavant, l'inconnu, je l'inventerai. Après tout, ne pas savoir c'est déjà avoir un point de vue. J'ai quand même pris le pli, je compte toujours sur la gravité pour dessiner les jolies courbes, les jolies paraboles. Malgré tout, mon ignorance restera sans limites, parfois je comblerai les trous, mais bien souvent je me contenterai de les exhiber, on dit bien que l'on invente des trésors quand on ne fait que les découvrir.

L'équipement restera minimal : pas de boussole, juste une bonne pioche. Pour le reste, je garde confiance en ma bonne étoile pour me faire tomber sur un os. »

Une bonne pioche, Le Gentil Garçon, 2015

⁴ <https://www.lesrequinsmarteaux.com/auteur/le-gentil-gar%C3%A7on>

Invisible Suspects

2014

Réalisation in-situ, cloison, chapeaux et lunettes, panneaux de bois, peinture, lettrages adhésifs, miroir sans tain.

Dans un espace d'exposition quelque peu aride, qui lui a fait penser à un commissariat de police, Le Gentil Garçon a disposé des suspects derrière un miroir sans tain.

Ce sont neuf hommes invisibles, alignés devant un mur pourvu d'une toise et dont la présence n'est trahie que par le carton numéroté qu'ils portent, ainsi que par leurs chapeau et lunettes noires.

L'installation qui repose sur plusieurs niveaux de mystification, confronte les visiteurs à une situation absurde.

Comment identifier l'homme invisible, puisqu'on ne peut attribuer une identité à quelque chose que l'on ne voit pas.

Eclipses

2018

4800 x 3200 x 12 cm

Acier laqué peinture époxy cuite au four, socle béton.

1% artistique pour les bâtiments CERMO NEUF / Maison de la planète et Climat Planète, campus de Saint-Martin d'Hères (38), réalisé avec la complicité du Bureau des projets.

L'oeuvre est basée sur un jeu optique saisissant. Par un procédé sculptural original, elle fait se substituer une image par une autre, selon le point de vue et le déplacement du regardeur. Le dispositif bouleverse tel l'anneau de Möbius, la notion intuitive de recto et de verso.

Il est composé d'une série de lamelles verticales vrillées d'un demi tour, si bien que l'on peut voir simultanément une partie de leurs deux faces. En fonction du point de vue, une des faces est plus visible que l'autre, jusqu'à l'occulter quasi entièrement.

Ces deux images littéralement entremêlées évoquent de façon abstraite, les principes solaires et lunaires : un disque jaune sur un fond bleu et un disque blanc sur un fond noir. L'oeuvre qui n'a pas un seul aspect mais une infinité, fonction de la position et des déplacements du regardeur, rappelle l'importance du point de vue dans l'observation et la connaissance de toute chose.

The Rise and Fall of Black Light City

2009

Vidéo 4min 33sec / Film d'animation réalisé à partir de photos faites au cours d'une résidence au Koganecho Area Management Center à Yokohama. Une micro-architecture itinérante, pensée comme un origami, le Fluorama, à été construite pour projeter le film.

Ce "space opéra" de poche, reproduit de façon bricolée l'esthétique des images numériques. Les costumes décors et accessoires sont faits en carton et papier plié selon la tradition de l'origami. Les arrêtes et lignes de plis sont soulignées à l'aide de scotch fluorescent. Le tout est photographié en lumière noire et donne l'impression d'images vectorielles très contrastées qu'on croirait produite par un ordinateur.

Ce film sans parole, suit un scénario très simple porté par une imagerie très expressive. Il croise la destinée d'un enfant à celle d'une ville sur fond de guerre. Bien que s'appuyant sur l'histoire

et la culture populaire du Japon, le scénario reprend dans une forme actuelle et légère, les grands thèmes des mythes fondateurs.

Quand j'ai imaginé le procédé pour fabriquer les images du film j'ai tenté de renouer avec la fraîcheur et l'inventivité de ceux qui créèrent les premières images informatiques, en m'inspirant notamment de l'esthétique du film TRON sorti en 1982.

RECIT
VISUEL

PARACOSME
MONDES GIGOGNES
CYCLE 3 ET 4

MISE
EN
ABYME

IDENTIFIER
L'INVISIBLE

CUBISME
ART
CONCEPTUEL

POINTS DE
VUE
MULTIPLES

POLYCENTRISME
DE
REPRESENTATION
CYCLE 3 ; 4 ET +

PLANIFICATION
DE
PROJET

EXTRAPOLATION

HORSCHAMP
CYCLE 4
LYCEE OPTION

ECHELLE
DES
PLANS

POINT DE
VUE &
SIGNIFICATION

DEDUIRE
&
PRODUIRE

NARRATION

POLYTEMPORALITE
LYCEE OPTIONNEL
IERE EDS

UNITE DE
TEMPS
&
TEMPS
CONJUGUES

ANALEPSE
PROLEPSE
ELLIPSE

ANACHRONISME
&
ELEMENT
PERTURBATEUR

EQUIVALENTS
VISUELS

POEME
OPTIQUE

ANALOGIES
VISUELLES
CYCLE 3 & 4

PARACOSME - FICHE PÉDAGOGIQUE

« L'exposition PARACOSME est centrée sur une œuvre vidéo narrative construite autour et à partir de trois formes élémentaires : le triangle, le carré et le cercle. PARACOSME se déroule dans un monde parallèle où les êtres et les choses (objets, paysages, architectures, trajectoires...) existent et sont perçus sous l'influence de ces trois formes. PARACOSME propose une quête des origines, iconoclaste et syncrétique. Son scénario est basé sur un dialogue entre trois entités disparates, chacune associée à une des trois formes élémentaires : pour le carré un Rubick's Cube (version intelligence artificielle), pour le triangle la Pyramide de Khéops (une marionnette version muppet), pour le cercle la Lune (version Méliès). Un quatrième personnage, une représentation de la seule sculpture laissée sur la lune (Fallen Astronaut), elle aussi en version muppet, vient jouer les troubles fêtes. »

Le Gentil Garçon, 2019

L'exposition *Paracosme* (du 20 septembre au 17 novembre 2019) produite par le FRAC Occitanie Montpellier et le Gentil Garçon propose une installation vidéo in situ. Le mode de présentation choisi par le Gentil Garçon influe sur la réception de l'œuvre et constitue, en soi, un questionnement artistique. Ainsi, l'exposition *Paracosme* permet, grâce à la diversité des techniques engagées, d'explorer avec les élèves les questionnements connexes à la narration visuelle dans son ensemble et donc d'interroger à la fois le point de vue, la temporalité et le langage.

Le FRAC OM poursuit l'expérience des visites scolaires participatives dans lesquelles le travail de l'oral est encouragé. Les élèves de tous âges apprennent ainsi à s'approprier des œuvres d'art contemporain et acquièrent une légitimité dans leur réception et leur interprétation.

Cycle 3 et 4 PARACOSME/ MONDES GIGOGNES

Dès la lecture du titre de l'exposition : *Paracosme*, une piste pédagogique apparaît. Arrimé à l'imaginaire enfantin, au moment où le jeune esprit se dessine, où le monde semble à la fois connu et empli de mystères - sources d'autant d'hypothèses de fonctionnement - **le Paracosme convoqué par le Gentil Garçon permet d'aborder, avec les élèves, le procédé de la mise en abîme, la représentation de mondes encastés et imaginaires.** Ce processus déclinable à l'infini, permet d'illustrer, par là même, le fait que chaque nouvelle réponse amène une nouvelle question.

En s'appuyant sur des références incitatives telles *Le voyage au centre de la terre* de Jules Verne (1864), *Le voyage de Gulliver* de Jonathan Swift (1726) ou pour des élèves les plus jeunes *le Gluon* de *Téléchat* inventé par Roland Topor et Henri Xhonneux en 1983 le professeur peut **susciter la création d'un monde restreint à un contenant défini** : poche, boîte d'allumettes, livre, téléphone. Cette contrainte invite l'élève à se projeter dans un espace que le corps ne peut habiter.

Il est aussi possible d'appréhender ce monde imaginé par un autre point de vue : **comment pourrait être le monde d'un outil ? D'un mot ? D'un insecte ?** Cette consigne implique le décentrement et l'acceptation de différentes opinions.

À l'instar d'un précédent projet du Gentil Garçon *Invisible Suspect*, *Paracosme* permet l'identification d'éléments que l'œil ne voit pas. Qui plus est, la réalisation d'un projet de monde dans le monde en trois dimensions permettrait aux élèves de développer leur attention quant aux choix, aux relations formelles et aux effets plastiques, d'identifier et de savoir nommer les notions relevant des qualités physiques des matériaux.

En pédagogie transversale, *Paracosme* peut s'appréhender en mettant en corrélation **équations mathématiques fractales et leurs représentations graphiques**, potentiellement animée ou en trois dimensions.

La piste des **Mondes Gigognes** permet de se saisir des questionnements du programme de **cycle 3** liés à :

- **La narration visuelle** : compositions plastiques, mise en œuvre (en 2D et 3D), principes d'organisation et d'agencements plastiques explicites dans le but de raconter ou témoigner ; d'exprimer l'espace et le temps.
- **L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets** : création d'objets, transformation ou manipulation d'objets à des fins narratives ou poétiques.

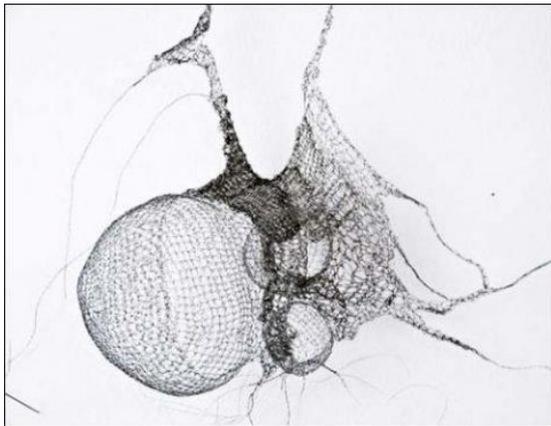
Il est ainsi possible de valoriser les compétences des élèves suivantes :

Expérimenter, produire, créer // Socle 1, 2, 4, 5

- **Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire** en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...).
- **Rechercher une expression personnelle** en s'éloignant des stéréotypes

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité // Socle 1, 3

- **Justifier des choix pour rendre compte du cheminement** qui conduit de l'intention à la réalisation.

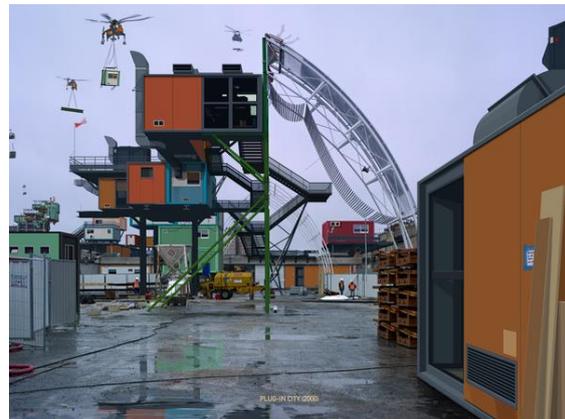
Gaëlle Chotard - *Sans titre* - 2014 - Fil métallique
Courtesy Galerie Claudine Papillon

Mona Hatoum - *La grande broyeuse* (Mouli-Julienne x 17), 1999. © Pere Pratdesaba - Fondation Joan Miró

François Alaux, Hervé de Crecy, Ludovic Houplain,
Logorama - 2011 - Vidéo

Alain Bublex - *Plug-in City* (2000)- Montpellier Saint-Roch (1), de la série *Plug-in City* (2000) - 2013 - Collection FRAC OM

En **cycle 4**, la piste des **Mondes Gigognes** permet en plus de s'interroger sur :

- **L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur.** Les représentations et statuts de l'objet en art, comme la place de l'objet non artistique dans l'art ; l'œuvre comme objet matériel, l'objet d'étude.
- **L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre**, tels les rapports entre l'espace perçu, ressenti et l'espace représenté ou construit ; le point de vue de l'auteur et du spectateur dans ses relations à l'espace.

Il est ainsi possible de valoriser les compétences suivantes :

Expérimenter, produire, créer // Socle 1, 2, 4, 5

- **Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés** en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu.
- **Exploiter des informations et de la documentation**, notamment iconique pour servir un projet de création.

Mettre en œuvre un projet // Socle 2, 3, 4, 5

- **Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet** pour l'adapter et le réorienter.

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité // Socle 1, 3, 5

- **Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel**, proche et lointain.

Cycle 3 et 4 et lycée POLYCENTRISME DE REPRÉSENTATION MULTI-POINTS DE VUE

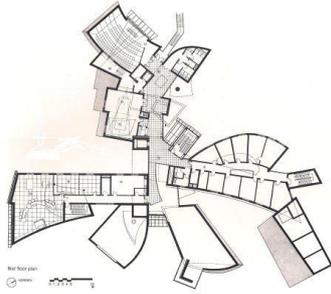
« *Ne pas savoir c'est déjà avoir un point de vue* ». Cette citation du Gentil Garçon permet de réexaminer un lieu commun sur l'inconfortable situation d'ignorance. Et si ne pas savoir c'est déjà avoir un point de vue, savoir qu'on ne sait pas est l'opportunité d'un deuxième angle de perception.

En inversant les rapports d'échelles, le dispositif conçu par l'artiste réactive nos souvenirs de jeune enfant face aux éléments encastrables Montessori. Ainsi, il interroge les apprentissages de l'enfance, nous replonge dans cet « état » avec force, mêlant apprentissage du monde et représentation de celui-ci en convoquant les bases de la pédagogie développée au sein de l'école du Bauhaus. C'est-à-dire qu'il imbrique les fondations du citoyen avec celles de l'histoire de l'art Moderne.

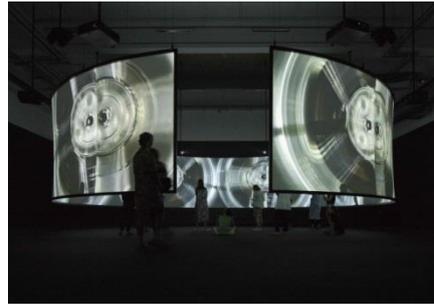
Grâce à la division de l'écran, Le **Gentil Garçon** met en tension l'unique et le multiple, le sujet et plusieurs points de vue, le sujet et plusieurs formes de représentation, un objectif et plusieurs étapes, une même conception et plusieurs narrations possibles, plusieurs desseins.

Parce qu'il invite à considérer la pluralité des points de vue, et réclame une reconstruction globale mentale de l'œuvre, le triple écran « paracosmique » est une ouverture possible pour **ancrer un apprentissage théorique de l'histoire de l'art moderne**. Il permet d'entrelacer la connaissance du cubisme (la multiplicité de points de vue), de l'abstraction russe (symbolique des formes et couleurs) avec la méthodologie de projet.

En s'appuyant sur un domaine de réflexion familier, l'élève est invité à **représenter le collège idéal, plans, élévations, maquette, perspectives**. Considérant plusieurs points de vue pour les plus jeunes, selon des considérations empathiques, besoins des élèves, des professeurs, des parents, de l'administration, des agents d'entretien pour les plus âgés.

Gehry's EMR Communication and Technology Center First floor plan / the *Personal fan shape strategy*.

Doug Aitken - *Song 1* - 2012/2015 - Copenhagen Contemporary On loan

En **cycle 3**, la **pratique bidimensionnelle** fait appel à des techniques mixtes et les **fabrications en trois dimensions** sont essentielles. Elles développent chez les élèves l'attention aux choix, aux relations formelles et aux effets plastiques. Ainsi la piste du polycentrisme de représentation permet d'explorer :

- **L'espace en trois dimensions, les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace** par l'observation et l'analyse d'œuvres, d'architectures, d'objets.
- **La comparaison d'œuvres** différentes sur une même question.
- **La découverte et l'observation** dans l'environnement proche de réalisations ou de situations porteuses des questions que posent l'espace, l'objet et l'architecture.

Ori Levin - *Nothing to Write Home About* - 2012 - Vidéo
Collection Frac Occitanie Montpellier

Walter de Maria, *360° Ching/64 sculptures* - 1981
© The Estate of Walter de Maria - Photo Bill Jacobson studio New-York

Cette piste pédagogique permet de valoriser les compétences :

- **Expérimenter, produire, créer** // Socle 1, 2, 4, 5
Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...).
- **S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité** // Socle 1, 3
Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d'art.

En **cycle 4**, la piste du polycentrisme de représentation permet de questionner **l'expérience sensible de l'espace de l'œuvre** en interrogeant les rapports entre l'espace perçu, ressenti et l'espace représenté ou construit ; l'espace comme matériau de l'œuvre ; le point de vue de l'auteur et du spectateur dans ses relations à l'espace, à l'inscription de son corps dans la relation à l'œuvre ou dans l'œuvre achevée. Ainsi il est possible de valoriser les compétences :

- **Mettre en œuvre un projet** // Socle 2, 3, 4, 5

Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques.

Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique.

- **S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs** // Socle 1, 3, 5

Établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité.

Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.

En seconde option facultative cette piste permet, en plus de travailler avec les élèves **la conception, la réalisation et la monstration des projets artistiques.**

Cette entrée de programme permet de valoriser des compétences telles que :

- **Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique**, en anticiper les difficultés éventuelles pour la faire aboutir.

Cycle 4 / Lycée option facultative

HORS-CHAMP

Dans la note d'intention de l'exposition *Paracosme*, **Le Gentil Garçon** annonce sa volonté de révéler le hors-champ sonore, d'en indiquer sa présence plutôt que de circonscrire son propos uniquement sur ce qui est montré.

Comprendre les implications de la prégnance des images dans le monde actuel est l'un des enjeux de l'éducation à l'image. S'il est essentiel de se concentrer sur les messages véhiculés par celles-ci, il l'est tout autant de montrer aux élèves que le cadre utilisé a le potentiel de faire varier le sens de ce qui est montré.

Par un travail sur le hors-champ, sur ce que l'image ne montre pas, par le biais de déductions, d'hypothèses émises à partir de détails de photos données, **l'élève est incité à prélever des indices dans l'image afin de reconstruire un hors-champ cohérent avec le détail donné.**

Erwin Wurm - Outdoor sculpture - 2004 - Collection Frac OM

Jean Léon Gérôme - *Golgotha/ Consummatum est* 1867

Cette étude sur le **hors-champs** permet d'aborder avec les élèves des éléments notionnels tels que l'échelle de plans, le hors-champ, l'espace littéral, l'espace suggéré, le cadre, l'axe de vision et de questionner en **cycle 4** :

Le dispositif de représentation : l'espace en deux dimensions littéral et suggéré. Il est ainsi possible de valoriser les compétences.

Expérimenter, produire, créer // Socle 1, 2, 4, 5

- **S'approprier des questions artistiques** en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive.
Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique et d'en anticiper les difficultés éventuelles.

Mettre en œuvre un projet // Socle 2, 3, 4, 5

- **Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production** plastique et en anticiper les difficultés éventuelles.
- **Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques**, individuels ou collectifs.
- **Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique** dans la conduite d'un projet artistique.

Au lycée, en option facultative, cette piste pédagogique permet, en plus, d'amener les élèves à proposer des productions numériques, tant d'un point de vue de la captation que de la création. Les compétences ainsi mises en œuvres sont :

- **Exploiter des informations et de la documentation**, notamment iconique pour servir un projet de création. Mettre en œuvre un projet artistique individuel ou collectif
- **Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique**, en anticiper les difficultés éventuelles pour la faire aboutir.

Lycée optionnel / 1ère spécialité

POLY-TEMPORALITÉ

Dans l'exposition *Paracosme*, la narration est divisée en trois, trois écrans plus trois formes soustraites aux cimaises, immenses trous de serrures par lesquels on regarde le récit conçu par **Le Gentil Garçon**. Peut-on y voir un contrepoint à un mode de représentation globalisant tel le *Paiement du tribut* de **Masaccio** en 1425 (Chapelle Brancacci, Florence) ou à cette planche de **Moebius** dans l'album *La déviation*, page 2 pré- publiée dans « Pilote » en 1973 ?

À l'instar de cette narration fragmentée, mêlant les temporalités, **l'élève est invité à produire un récit engagé, alertant sur une cause, selon un dispositif de trois à cinq images.**

La présentation pouvant être présentée via le vidéoprojecteur, en diaporama, en un système de slides, ou de façon bidimensionnelle inscrite dans un espace. Ainsi ce projet peut s'intégrer facilement dans le dossier personnel de l'élève pour l'épreuve du Baccalauréat.

Michel Gondry - *Eternal Sunshine of the Spotless Mind*
Film - 2004

Atelier van Lieshout - *Slave City, Blast Furnace* - 2013

Autres références : *Le jour sans fin* d'Arnold Ramis (1993) ; *Triple portrait* de Norman Rockwell (1960) ; *Le paiement du tribut* de Masaccio (1425) ; *L'Annonciation* de Carlo Crivelli (1486) ; *Genesis* de Kudzanai Chiurai (2016) ; *La déviation* de Moebius (1973) ; *La Jetée* de Chris Marker (1962) ; Chronophotographies de E. Muybridge (1878).

À travers des notions telles que l'unité de temps, l'ellipse, l'analepse et le prolepse, **l'élève est, non seulement, amené à travailler à partir de l'entrée du programme référentiel *Figuration et temps conjugué* sur les processus de narration, la production et la mise en scène d'images, mais aussi sur leur diffusion.** Ainsi les compétences suivantes peuvent être mises en œuvre :

Expérimenter, produire, créer

- **S'approprier des questions artistiques** en prenant appui sur une pratique.

Mettre en œuvre un projet artistique individuel ou collectif

- **Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques.**

- **Confronter intention et réalisation pour adapter et réorienter un projet**, s'assurer de sa dimension artistique.

Questionner le fait artistique

- **Être sensible à la réception de l'œuvre d'art, aux conditions de celle-ci, aux questions qu'elle soulève** et prendre part au débat suscité par le fait artistique

Cycle 3 et 4 ANALOGIES VISUELLES

Un des enjeux de la recherche artistique contemporaine est de traduire des concepts, des problématiques en équivalents plastiques. C'est aussi le propos du **Gentil Garçon**, qui dans l'exposition *Paracosme*, fait émerger la narration par le biais d'associations visuelles. Parsemée d'analogies anachroniques, l'histoire que nous donne à voir le **Gentil Garçon** est à la fois humoristique et sérieuse. Elle interroge l'inéluctable et l'aléatoire à la façon de **Raoul Hausmann** dans le poème optique *Fmsbw* de 1918 repris et chanté par **Kurt Schwitters** dans *l'Ursonate* (1922-1932).

Rester attentif à l'inattendu est l'une des compétences qui doit être mise en œuvre en **cycle 3 et 4**. Ainsi **demander à l'élève d'intégrer, dans un récit défini, un élément perturbateur** (donné ou non), **anachronique** c'est lui demander de prendre en compte le hasard, l'absurde, de s'en emparer voire de l'accepter et même de s'en servir. Qu'il s'agisse de produire une illustration, ou que les équivalents visuels apparaissent sur le mode du rébus, **la mise en forme doit se présenter comme une composition cohérente**. Pour les élèves plus âgés, le collage (éventuellement numérique) peut permettre de détourner des publicités en visuels engagés.

General Idea - *Nazi Milk* - 1979/1990
Collection Frac Occitanie Montpellier

Peter Fischli and David Weiss - *Untitled* - 1994 - 2013.
© Peter Fischli and the estate of David Weiss, Courtesy Matthew Marks Gallery.

Grâce au travail de notions tels l'analogie et les équivalents visuels, il est possible en **cycle 3** de questionner : **La ressemblance**. Ainsi l'élève découvre, prend conscience et s'approprie la valeur expressive de l'écart dans la représentation et peut considérer **les différentes catégories d'images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations**. Il mesure la différence entre images à caractère artistique et images scientifiques ou documentaires, l'image dessinée, peinte, photographiée, filmée. Il expérimente la transformation d'images existantes dans une visée poétique ou artistique.

Les compétences ainsi mobilisées sont :

Expérimenter, produire, créer // Socle 1, 2, 4, 5

- **Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire** en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...).
- **Rechercher une expression personnelle** en s'éloignant des stéréotypes.

En **cycle 4**, l'étude des **analogies visuelles** implique aussi le questionnement sur **la ressemblance** : la représentation des images, réalité et fiction via le rapport au réel et la valeur expressive de l'écart en art ; les images artistiques et leur rapport à la fiction, notamment la différence entre ressemblance et vraisemblance. Il permet également d'investiguer les compétences :

Expérimenter, produire, créer // Socle 1, 2, 4, 5

- **Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets** dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art // Socle 1, 3, 5

- **Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques)** inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique.

Elisa Pierre-Johnston

COLLECTIONNER

Fondé en 1982, le Fonds régional d'art contemporain Occitanie Montpellier est une collection publique de plus de 1200 œuvres, ou ensemble d'œuvres, réalisées par près de 500 artistes. Elle s'enrichit annuellement grâce à de nouvelles acquisitions choisies par un comité composé de personnalités du monde de l'art. Elle est propriété de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Cette collection rend compte de la diversité des enjeux de l'art contemporain et rassemble des productions d'artistes nationaux et internationaux. Certaines œuvres phares relèvent aujourd'hui de l'Histoire de l'art contemporain tout en restant en dialogue avec les productions d'artistes émergents. Toutes les techniques artistiques sont représentées, des plus classiques comme la peinture, la sculpture ou le dessin, aux plus actuelles comme la photographie numérique, la vidéo et les installations mix-médias.

La diversité de la collection est visible et consultable sur le site Internet du Frac. Visuels, légendes et notices permettent de dresser un panorama éclairé du fonds. Ainsi le Frac assure une politique patrimoniale dans le champ de la création contemporaine ; les forces vives et novatrices des artistes qu'il soutient contribuent à l'enrichissement de la pensée artistique en Occitanie.

DIFFUSER

Attentif à la création actuelle, le FRAC permet aux artistes de développer leur démarche et de donner de la visibilité à leur travail. Il propose ainsi une découverte de l'art contemporain à travers des expositions temporaires de productions inédites ou d'œuvres issues de la collection.

La collection a pour vocation principale d'être mise à la disposition d'autres lieux culturels de la région où les œuvres sont diffusées en prêt ou en dépôt afin de nourrir des projets de qualité. La diffusion s'opère également dans le cadre de partenariats avec les collectivités locales, l'Éducation nationale et le réseau associatif.

Chaque année, plus de 40 expositions « hors les murs » sont co-élaborées et accompagnées par l'équipe du Frac. L'action du Frac s'étend au-delà des limites géographiques de l'Occitanie. De nombreux prêts sont ainsi consentis à des institutions nationales et étrangères. Par ailleurs, le Frac contribue à la diffusion internationale des collections menée par Platform, regroupement des Frac. Le Frac contribue ainsi à construire une dynamique de la scène artistique sur son territoire et participe au rayonnement de la région.

SENSIBILISER

Le service des publics propose de nombreux dispositifs conçus avec les interlocuteurs à l'occasion de partenariats ou de jumelages, ainsi qu'une offre de formation adaptée notamment aux enseignants et aux étudiants. Il travaille en étroite collaboration avec la Direction régionale des affaires culturelles, la Région, le Rectorat et le Conseil départemental.

Des conférences et des rencontres sont organisés avec les artistes. Au Frac, un vaste programme d'activités, visites, rencontres est proposé au public tout au long de l'année en écho aux expositions.

- VISITE PARTICIPATIVES
- RACONTE-MOI UNE ŒUVRE
- UNE ŒUVRE UN JOUR
- DECOUVERTE DES METIERS
- RENCONTRES AVEC DES ARTISTES

Crédits photos, de gauche à droite et de haut en bas :

Lisa Milroy, *Tablecloth*, 2016. Collection FRAC OM Acquisition 2018 - Photo Thomas Jenkins

Katinka Bock, *Population_oooO*, 2017 - Collection FRAC OM Acquisition 2018 - Photo C. Perez/Frac OM

Exposition *Le rêve de la fileuse* - Musée Fabre Montpellier 2018 - Photo C. Perez/Frac OM

Michel Blazy, *Sans titre (Le navet)*, 1994 Collection FRAC OM- Vue de l'exposition « Vivant » - 2019 Photo ENAC

Exposition *Reserve and Reverse* au lycée Jean-Vilar Villeneuve lez Avignon - Collection Frac OM - 2018 Photo J-A Arzilier

AET élèves du Lycée Joffre de Montpellier avec Anne Lopez Exposition *Plus C'est Facile, plus c'est beau* - 2017 Photo G.Saint-Cricq

FRAC OCCITANIE MONTPELLIER

4, rue Rambaud · BP 11032
34006 Montpellier Cedex 1
04 99 74 20 35

Ouvert du mardi au samedi
de 14 h à 18 h, fermé les jours fériés
Entrée libre

Lieu accessible aux personnes à
mobilité réduite

COMMENT VENIR ?

Tramway Ligne 3, station Plan Cabanes
Bus 11, arrêt Gambetta
Parkings à proximité :
parking Gambetta, parking des Arceaux.

SUIVRE L'ACTUALITÉ DU FRAC ?

Sur www.frac-om.org en vous inscrivant
à la Newsletter,
et sur les pages Facebook et Instagram.

CONTACT PRESSE : Sophie Durand
communication@frac-om.org

Le Frac OM est membre de [PLATFORM](#),
regroupement des Fonds régionaux
d'art contemporain.

[ACL/ ART CONTEMPORAIN EN
LANGUEDOC-ROUSSILLON](#)

Un site piloté par le FRAC Occitanie
Montpellier depuis 2012

_Annuaire/Agenda des lieux d'art
contemporain

_Information et ressources
professionnelles

_Annuaire des artistes résidant sur le
territoire

_Œuvres dans l'espace public

_Éditions, catalogues d'exposition,
livres d'artistes

CONTACT : Sophie Durand
agenda@artcontemporain-lr.fr

Photos Pierre Schwartz