

CASA - une paléo-fiction de Jimmy Richer

EXPOSITION DU 15 JUILLET AU 24 OCTOBRE 2020

Pour le Frac Occitanie Montpellier, Jimmy Richer a imaginé un projet intitulé « CASA ». Il s'agit d'abord d'un imposant roman graphique, dessiné et écrit par Richer**. Puis, à partir des dessins de ce livre, l'artiste a tiré le contenu d'une exposition qui sera déployée sur les murs du Frac OM : CASA prendra alors la forme de dessins muraux sur lesquels d'autres, encadrés, viendront s'accrocher.

**Avec les contributions écrites d'Emmanuel Latreille et Manuel Pomar.

Dessinée à même les murs de l'espace galerie du FRAC OM, **Casa** est l'œuvre du plasticien Jimmy Richer. Objet inédit, cette exposition *in situ* est protéiforme. **Casa** est à la fois : une publication d'ouvrage en édition limitée, de 100 exemplaires numérotés, et une fresque murale en noir et blanc sur laquelle sont accrochés des cadres-vitrines présentant certaines planches originales. L'œuvre-exposition s'appuie non seulement sur les murs du FRAC OM mais aussi sur sa collection. Jimmy Richer fait dialoguer une sélection d'œuvres de la collection produites par les artistes , Tjeerd Alkema, Katinka Bock, Laurette Atrux-Tallau et Hubert Duprat, avec des extraits monumentalisés de la paléo-fiction **Casa**. Sans être une manifestation collective conventionnelle, l'artiste, à l'instar de l'exposition **Faire avec** d'Éric Baudelaire (CRAC Sète), semble ainsi questionner le statut de l'exposition ni tout à fait monographique, ni tout à fait collective. De ce fait, **Casa** peut être appréhendée au regard de la préoccupation récente du programme des arts plastiques au lycée : le commissariat d'exposition.

Riche de diverses influences notamment des films **Blade Runner** (Ridley Scott 1982), **Mad Max** (Georges Miller 1982), **Terminator** (James Cameron 1985), **Dune** (David Lynch , 1984), des dessinateurs Moebius, Druillet, Caza, Gimenez, Gigger, Burns, ou des scientifiques Philippe Descola et Vinciane Despret, **Casa** est née d'un questionnement préalable de l'artiste sur l'habitat. Ce qui l'a finalement conduit à s'intéresser à l'apparition du langage par le truchement d'une fiction dessinée réinventant les origines de l'homme.

Aussi, en plus de permettre de travailler avec les élèves les fondamentaux et notamment la maîtrise du langage, **Casa**, permet d'aborder ses différentes caractéristiques.

Dans cette fiche pédagogique sont donc explorées par le prisme de **Casa**, deux notions particulières, la fiction et l'image du son, déclinées selon les différents cycles scolaires.

Par ailleurs, le service éducatif du 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. Elisa Pierre-Johnston.

Casa est visible à la galerie du FRAC OM, 4-6 rue Rambaud à Montpellier, du 15 juillet au 24 octobre 2020.

Les visites se font sur rendez-vous par groupes de 10 personnes, masque obligatoire.

Service éducatif du Frac : Gaëlle Saint-Cricq - Céline Mélissent - Elisa Pierre-Johnston
se@frac-om.org / 04.11.93.11.64

Jimmy Richier : « Dans la mesure où CASA est une fiction sur les coopérations, il me semble important de proposer un projet cohérent et de faire participer la mémoire du Frac Occitanie Montpellier, en l'occurrence par sa collection : les sculptures *Sans titre* de Laurette Atrux-Tallau évoquent les formes biologiques et l'amorce des transformations de matières du monde ; l'œuvre *Sans titre* d'Hubert Duprat vient suggérer l'amorce de la géométrie symbolique que l'on va retrouver dans l'extraction du minéral ; *L'Autre Porte* de Tjeerd Alkema n'est pas sans rappeler le monolithe et ses variantes géométriques que l'on retrouve dans l'ouvrage ; et *Population_Ooo* de Katinka Bock évoque l'outillage de la sédentarisation d'*Homo sapiens*. Les œuvres ont été choisies par affinité plastique, formelle et situationnelle pour s'intégrer à ce grand récit sans pour autant qu'elles soient dénaturées, elles viennent s'ajouter et participer à CASA en donnant corps aussi à la mémoire des lieux. »

Tjeerd ALKEMA

Autre Porte, 1994-2009 / 208 x 120 x 80 cm

Sculpture, Contreplaqué, acier, polyester, acrylique

Collection Frac Occitanie Montpellier

Katinka BOCK

Population_oooO, 2017 / 93 x 44 x 30 cm

Sculpture, Céramique, acier

Collection Frac Occitanie Montpellier

Laurette ATRUX-TALLAU

Sans titre, 2009 : / 10,5 x 18,5 x 26 cm

Sculpture, Polystyrène, acier chromé, peinture, colle

Collection Frac Occitanie Montpellier

Hubert DUPRAT

Sans titre, 2008 / 85 x 180 x 115 cm

Sculpture, Plâtre synthétique, laiton, polystyrène, polyuréthane - Collection Frac Occitanie Montpellier

14 juillet au 24 octobre 2020

FRAC OM

FICHE PEDAGOGIQUE

~ Jimmy Richer ~

CASA

CYCLE 3

FICTION

L'EMPREINTE DU BRUIT

CYCLE 4

UCHRONIE

L'IMAGE DU LANGAGE

LYCEE

UCHRONIE

LA TRACE DU SON

Territoire

culture

Propriété

Habitat

⇒

Appropriation

=

culture

?

Habitat

×

N^x

=

Ville

Ville

=

~~Nature~~

=

Monstruosité

Monstruosité

?

Quels sont les premiers gestes de

culture

=

~~Nature~~

~~Nature~~

Quels sont les premiers gestes de

culture

?

Quel est le premier outil

?

culture

?

Monolythe
= incarnant
l'équation
des origines

Science explique comment non pourquoi

Fiction = possibilités d'hypothèses

Fiction

⇒

Futur inventé

=

Futur augmenté

Échapper au présent

(Passés Possibles)^x

⇒

**le
langage**

?

// FICTION - UCHRONIE

L'exposition **Casa** questionne la motivation de l'humain à créer le langage. Quel besoin l'homme a-t-il eu d'encoder puis de formaliser les sons en mots, en phrases, puis en écriture. Cette dernière étape court-circuite, in fine, la transcription sonore en associant directement le code écrit à sa représentation visuelle mentale.

Il y a quatre ans, le professeur en communication et doyen du développement et des technologies d'apprentissage à l'open University d'Israel, Oren Soffer¹, prévoyait du fait des communications numériques l'obsolescence du langage et son remplacement par l'image. D'un autre côté le professeur-chercheur André Gunthert², explique dans ses articles sur *l'image sociale*, que le langage est devenu une légende venant discriminer les significations potentielles d'une image essentiellement polysémique. Grâce à ce qui peut apparaître comme une volonté d'échapper au présent, le plasticien Jimmy Richer, examine la motivation de l'homme pour la création du langage. C'est par la fiction, en tant que référence collective, notamment en convoquant, dans **Casa** le monolithe noir de **2001 l'odyssée de l'espace** de Stanley Kubrick qu'il interroge cette étape décisive dans l'évolution de l'homme.

La fiction dans cette œuvre/exposition est l'un des éléments importants puisque c'est grâce à elle que l'artiste postule que le futur pourrait être augmenté. L'hypothèse ainsi posée par **Casa** serait que la science, en expliquant des pans d'un passé révolu restreindrait les futurs possibles alors que la fiction, plus empirique, permettrait rêves et avancées technologiques.

Grâce à la fiction, Jimmy Richer revisite l'histoire des origines. Nous proposons donc d'utiliser ce procédé presque ludique pour impliquer les facultés spéculatives des élèves, et leur ouvrir des espaces d'expression de leurs préoccupations. Elisa Pierre-Johnston

Jimmy Richier - Exposition Casa - 2020 - Frac Occitanie Montpellier

¹ Soffer, O. (2016). *The Oral Paradigm and Snapchat. Social Media + Society*, 2(3).

² André Gunthert, "[La consécration du selfie. Une histoire culturelle](#)", *Etudes photographiques*, n°32, printemps 2015.

Cycle 2 et 3

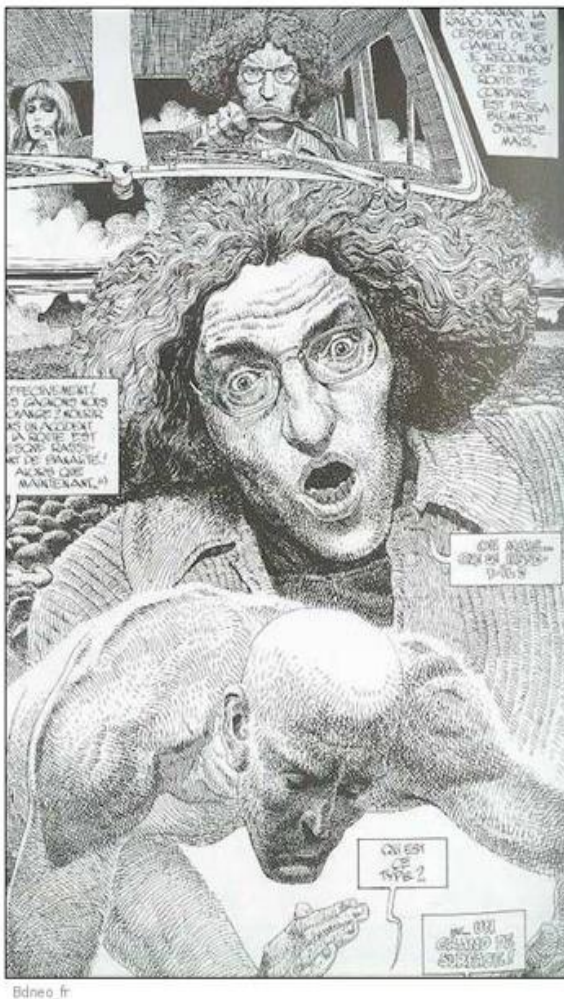
Il apparaît possible de solliciter l'imaginaire des élèves au travers des possibilités offertes par le portrait chinois : « Si tu étais, un animal ? une forme ? une couleur ? un mot ? » restituable en dessins minutés, éventuellement retravaillés, recomposés, assemblés dans un cadre unique.

Cette piste permet de valider les compétences :

- **Expérimenter, produire, créer** : Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire [...]. // **SOCLE 1, 2, 4, 5**
- **S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité** : Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d'art. // **SOCLE 1, 3**

Cette piste permet d'explorer le questionnement relatif à

- **La représentation plastique** :
- **La narration visuelle** les compositions plastiques, en deux [...] dimensions, à des fins [...] de témoignage, l'organisation des images fixes [...] pour raconter et de rencontrer les **notions** : Forme // couleur // corps // temps.

Jean Giraud Moebius - Metal Hurlant – 1974 - Planche

Cycle 3 et 4

En croisant narration et fiction et en proposant peut-être une restitution en collage, la question pourrait être « à quoi ressemblerait ton environnement/ta vie si tu étais né dans le passé ? dans le futur ? d'un autre genre ? Dans un autre corps ? avec un super pouvoir ? »

Cette piste permet de valider les compétences :

- **Expérimenter, produire, créer** : Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire [...]. //SOCLE 1, 2, 4, 5
- **S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité** : Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d'art. //SOCLE 1, 3
- **Mettre en œuvre un projet** : Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels et confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter et le réorienter, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci. // SOCLE 2, 3, 4, 5

Cette piste permet d'explorer le questionnement relatif à

- **La narration visuelle** : temporalité suggérée ou réelle, dispositif séquentiel et dimension temporelle, ellipse et de rencontrer les **notions** : corps // temps// espace.

Maurizio Cattelan - *Nona Hora* – 1999 - Sculpture

Maurizio Cattelan - *Him* – 2001 - Sculpture

Cycle 4

En s'appuyant sur une œuvre, ce qui permet d'introduire des références supplémentaires (comme par exemple avec la photographie ci-dessous de Winogrand) il peut s'agir de demander aux élèves d'envisager une séquence visuelle conjecturant ce qui s'est passé avant ce *moment fécond*³. La restitution peut être rejouée, photographiée, dessinée.

Cette piste permet de valider les compétences :

- **Expérimenter, produire, créer** : S'appropriier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive et exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création.
//SOCLE 1, 2, 4, 5
- **S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité** : Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées. // SOCLE 1, 3, 5

Cette piste permet d'explorer le questionnement relatif à :

- **La représentation ; images, réalité et fiction**
- **La ressemblance** : le rapport au réel [...] en art ; les images artistiques et leur rapport à la fiction, notamment la différence entre ressemblance et vraisemblance et de rencontrer les **notions** : temps//espace//lumière//corps.

Garry Winogrand - *Desert* - 1964 - Photographie

³ *Le Laocoon* de Gotthold Ephraim Lessing

Au Lycée

En travaillant avec les outils numériques, et en prenant appui sur les recherches universitaires sur l'histoire contrefactuelle,⁴ proposer aux élèves de réaliser, une carte des futurs antérieurs possible sans l'invention du langage, ou/et une vidéo montrant l'état du monde si l'homme n'avait pas inventé le langage.

Cette piste permet de valider les compétences :

- **Choisir et expérimenter, mobiliser, adapter et maîtriser** des langages et des moyens plastiques variés dans l'ensemble des champs de la pratique.
- **S'approprier des questions artistiques** en prenant appui sur une pratique.
- **Recourir à des outils numériques** de captation et de production à des fins de création artistique.
- **Exploiter des informations et de la documentation**, notamment iconique, pour servir un projet de création.

Mark Ryden - *Experiment 118* - **2015** - Oil on Panel - 30,48X30 48 cm

⁴ Fabrice D'Almeida, Anthony Rowley, *Et si on refaisait l'histoire*, Odile Jacob, 2009, 222 p. (ISBN 978-2-7381-2166-0)

Sophie Calle - *Prenez Soins de vous* - Emmanuelle Laborit - 2007

https://www.youtube.com/watch?v=HhCXZ2IX6uQ&list=PLP3yBLcMa_-FgS6yCauyUgWs4KiK60trN&index=9&t=0s&app=desktop

Ludovic Salmon - *Les murailles de Samaris* - 2019 - Acrylique sur toile

L'EMPREINTE DU BRUIT - L'IMAGE DU LANGAGE – LA TRACE DU SON

Directement liées au langage et donc au son, puis ensuite, à l'écrit, au visuel mental, les lettres, assemblées en morphèmes, deviennent des représentations visuelles et signifiantes des sons. Elles sont à la fois porteuses de son et de sens. Leurs règles de construction modifient et augmentent à la fois les sens et les sons.

Certaines œuvres occidentales typographiques tels le poèmes-affiche de Hausmann *Plaktagedicht* 1918, purement visuel, ou l'*Ursonate* de Schwitters, autant visuelle que sonore, s'imposent comme des images dont le sens n'excède pas leur propre essence. A l'inverse, *Casa*, basée sur une monumentalisation du roman graphique éponyme de Jimmy Richer semble proposer des situations où le signe vecteur du langage est fantomatique voire absent, mais où la pensée pure, à moins que ce ne soit le ressenti, est omniprésent grâce aux éléments graphiques et idéogrammes empruntés à la bande dessinée.

En s'appuyant sur les questionnements rendus visibles, dicibles par l'exposition, nous voulons proposer aux élèves de s'interroger sur ce qu'est le langage en tant que processus d'abstraction mentale, de pensée à l'œuvre, et les amener à apprivoiser les possibilités infinies de celui-ci, telles qu'envisagées par Alain Damasio dans le livre *Les furtifs*.

Raoul Hausmann - *Plaktagedicht* - (Poème-affiche) - 1918
Tirage typographique sur papier orange, contrecollé sur papier 33 x 48 cm - Centre Pompidou

introducción:	
Fümm bö wö tää zää Uu, pöggf, kwii Ee.	1
Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo,	6
dili rrrrrr beeeee bö, dili rrrrrr beeeee bö fümms bö, rrrrrr beeeee bö fümms bö wö, beeeee bö fümms bö wö tää, bö fümms bö wö tää zää, fümms bö wö tää zää Uu:	(A) 5
primera parte:	
tema 1: Fümm bö wö tää zää Uu, pöggf, kwii Ee.	1
tema 2: Dedesnn nn rrrrrr, li Ee, mpiff tillff too, tillll, Jää Kaa? (cantado)	2
tema 3: Rinnakete bee bee nuz krr müü? zilluu enuz, zilluu rinnakermüü, rakete bee bee.	3 3a
tema 4: Rrumpff tillff toooo?	4

Kurt Schwitters - *Ursonate* - 1922/1932
<https://fresques.ina.fr/artsonores/fiche-media/InaGrm00626/kurt-schwitters-ursonate.html>

Cycle 3 // L'EMPREINTE DU BRUIT

Dans l'espace de la classe les élèves sont invités à matérialiser, rendre visible le bruit des objets par signes, idéogrammes, onomatopées

Cette piste permet de valider les compétences :

- **Expérimenter, produire créer** : Représenter le monde environnant [...] en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie) et rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes. // **SOCLE 1, 2, 4, 5**
- **Mettre en œuvre un projet artistique** : Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur. // **SOCLE 2, 3, 5**

Cette piste permet d'explorer le questionnement relatif à :

- **La représentation plastique et les dispositifs de présentation** :
- **La mise en regard et en espace** : ses modalités (présence ou absence du cadre [...]), ses contextes (l'espace quotidien privé ou public [...]), l'exploration des présentations des productions plastiques [...] *in situ*, l'intégration dans des espaces existants.
- **La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché** : découverte des modalités de présentation afin de permettre la réception d'une production plastique [...] (accrochage, mise en espace, circulation, participation ou passivité du spectateur...). Cette piste de rencontrer les **notions** : corps // temps // espace // forme // support.

Gilles Barbier - *L'Ivrogne* - 1999-2000 - Mannequin en cire, assemblage d'objets
600 x 300 x 300 cm - Collection MAC/VAL

Cycle 4 L'IMAGE DU LANGAGE

Par le truchement de courtes vidéos muettes, les élèves doivent expliquer visuellement le sens de leurs tics de langages et expressions générationnelles.

Cette piste permet de valider les compétences :

- **Expérimenter, produire, créer** : Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique et exploiter des informations, de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création. **//SOCLE 1, 2, 4, 5**
- **Mettre en œuvre un projet** : Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter et le réorienter, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci. **//SOCLE 2, 3, 4, 5**
- **S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité** : Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées. **//SOCLE 1, 3, 5**

Cette piste permet d'explorer le questionnement relatif à :

- **La représentation ; images, réalité et fiction** :
- **La ressemblance**, le rapport au réel et la valeur expressive de l'écart en art ; **La narration visuelle** : dispositif séquentiel et dimension temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage.
- **La conception, la production et la diffusion de l'œuvre plastique à l'ère du numérique** : les relations entre intentions artistiques, médiums de la pratique plastique, codes et outils numériques.

Cette piste de rencontrer les **notions** : corps// temps// lumière.

Simone Decker - *Air Bag* – 1998 - Vidéo

Marina Abramovic et Ulay - *Imponderabilia* - 1977 - Performance

Lycée LA TRACE DU SON

Les élèves sont invités à explorer les possibilités : courbes sinusoïdales, imagerie médicale, transe, typographie, onomatopée, empreinte - Sylvain Fraysse *I'm Almost Like Him*, les œuvres de John Cage, de Fluxus, les photos d'Harold Engelhorn, bandes dessinées - les possibilités de rendre visible le son ou ses effets pour proposer leur propre questionnement et résolution.

Cette piste permet de valider les compétences :

- **Expérimenter, produire, créer** : Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création et s'appropriier 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 ; se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique, en anticiper les difficultés éventuelles pour la faire aboutir ; faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique ; confronter intention et réalisation pour adapter et réorienter un projet, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci et questionner le fait artistique.

Doug Aitken - *Sonic Fountain* - 2013 - Installation
<https://www.youtube.com/watch?v=x6O30JMQK1w>

Fritscher - *Flügeln Klingen* - Susanna Biennale de Lyon 2017
<https://www.youtube.com/watch?v=EYgX6eHF6Zg>

Laurette Atrux Tallau - Sans titre n°4 – 2003
Photographie - Collection Frac OM

Laurette Atrux Tallau - Sans titre n°1 – 2003
Photographie - Collection Frac OM

Sylvain Fraysse - *I'm Almost Like Him* - 2017 - Collection FRAC OM
 Tirage à 9 exemplaires et 3 épreuves d'artiste sur Bfk Rives 280 gr, 280 gr, 65 x 50 cm
 Collection Frac OM

Harold Edgerton - *Cranberry Juice (Dye Drop) Into Milk*
 1960 (printed in 1984-85)

Service éducatif du Frac : Gaëlle Saint-Cricq - Céline Mélissent - Elisa Pierre-Johnston
se@frac-om.org / 04.11.93.11.64