

Boris Mikhaïlov, extrait de Red Series, 1968-1995 - Collection Frac Occitanie Montpellier

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Groll' Up!

Samuel BUCKMAN, Lynne COHEN, Guillaume CONSTANTIN,
Isabelle GIOVACCHINI, Yo-Yo GONTHIER, Laura GOZLAN, Boris
MIKHAÏLOV, Julien PREVIEUX, Dario ROBLETO, Franz West,
Nathalie WETSEL.

Œuvres de la collection du Frac Occitanie Montpellier

Exposition du 6 mai au 18 juin 2022

Groll Up ! donne à voir des œuvres récemment acquises par I Frac Occitanie Montpellier. Reflets d'un monde et d'une société inquiète pour son avenir, la plupart des œuvres exposées renvoient à un présent incertain. Les artistes parlent également de lutte et d'espoir dans la transformation d'un monde qui pourrait être meilleur. L'art, et l'art contemporain en particulier, questionne notre devenir et nos aspirations.

L'exposition présente des sculptures et des installations réalisées avec des objets du quotidien, et des photographies, reproduites sur différents supports.

Les pistes pédagogiques s'articuleront autour de deux thématiques : l'objet du quotidien et la photographie.

De l'Histoire des Arts, à l'EMI, EMC, Histoire, Français, du cycle 2 au cycle terminal, les exploitations proposées ne se limitent pas aux Arts Plastiques mais proposent des projets transdisciplinaires.

Les sculptures de Guillaume Constantin et Franz West

Guillaume CONSTANTIN Né en 1974 à Saumur, G. Constantin vit et travaille à Paris.

—Guillaume Constantin est représenté par la galerie Bertrand Grimont, Paris :

http://www.bertrandgrimont.com/oeuvres.php?artiste=Guillaume_Constantin

Le travail de Guillaume Constantin est multi-référencé. Tous les prélèvements effectués par l'artiste donnent lieu à des pièces qui entraînent dans leur sillage une histoire singulière. Sa manière de procéder induit un jeu d'allers-retours entre la forme visible de l'objet et l'histoire de cette forme. Les pièces dialoguent ensuite entre elles dans l'espace d'exposition de sorte que toutes ces strates de sens superposées créent un ensemble signifiant. [Extrait du dossier pédagogique réalisé par la Maison des arts Georges & ClaudePompidou, Cajarc, 2020.]

Guillaume Constantin – *Sometimes I Walk, Sometimes I Kneel*
2017– Photo : Aurélien Mole – © Adagp, Paris, 2020

Présence Panchounette – Saint-Moritz
1988 – Coll Frac Occitanie Montpellier

Franz WEST Né en 1947 à Vienne (Autriche), Franz West est décédé en 2012 à Vienne.

—
Franz West est représenté par Gagosian (Los Angeles, États-Unis) : <https://gagosian.com/>

Franz West compte parmi les artistes actuels les plus importants en Autriche. Il s'est fait connaître principalement pour ses œuvres tridimensionnelles (sculptures en plastique, œuvres in situ, installations dans des salles d'exposition). Il est aussi le créateur de performances, de graphismes et d'affiches.

Franz West – *Privatlampe des Künstlers II* – 1989
(Photo : FRAC OM)

Gabriel Orozco. *La DS*. 1993

Guillaume Constantin et Franz West proposent une série de sculptures réalisées avec des objets du quotidien. L'œuvre de West, a une utilité pratique : elle a une fonction de lampadaire. Pour réaliser la séquence pédagogique, nous pourrions faire référence à l'œuvre de Marcel Duchamp et nous appuyer sur le dossier du Centre Pompidou « Détourner l'objet réel de Duchamp aux surréalistes » :

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-objet/ENS-objet.htm#02>

Cycles 2 et 3 :

Les élèves sont invités à énumérer les différents objets qui composent les sculptures

Ils pourront également réfléchir à la définition de l'Art, peut-être sous la forme d'un « débat philo »

Réalisation d'une œuvre commune

Chaque participant à l'atelier apportera un objet du quotidien important pour lui et racontera son histoire aux autres. Le professeur constituera ainsi une « galerie des élèves »

Salvador Dalí – *Le téléphone Homard ou téléphone Aphrodisiaque* – 1936

Peter Fischli et David Weiss – *Untitled* – 1994 – 2013

Références aux programmes :

- Mettre en œuvre un projet artistique.
- S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs, établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité.
- Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.
- Situer–relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création.

Cycle 4 :

Après avoir présenté les œuvres de Constantin et West, l'enseignant pourra présenter des reproductions d'œuvres de Marcel Duchamp. Les élèves prendront connaissance des filiations dans l'Art à travers les artistes et les époques.

Créer une sculpture collective avec des objets personnels, expérimenter la création collective Réaliser un projet en commun par petit groupe dans l'esprit de celui proposé aux cycles 2 et 3 la « galerie des élèves ».

Portrait d'une jeunesse / avoir 16 ans en 2022

Se décrit oralement, se faire décrire par un camarade, réaliser un portrait.
Expliquer sa démarche.

COLLEGE, Cycle 4

Réaliser un autoportrait compilant des gros plans, des vues floutées par des filtres vidéo... Sans jamais se montrer distinctement. Les élèves devront ainsi créer un plan séquence ou une succession de plans compilant des lieux et/ou objets qu'ils aiment...

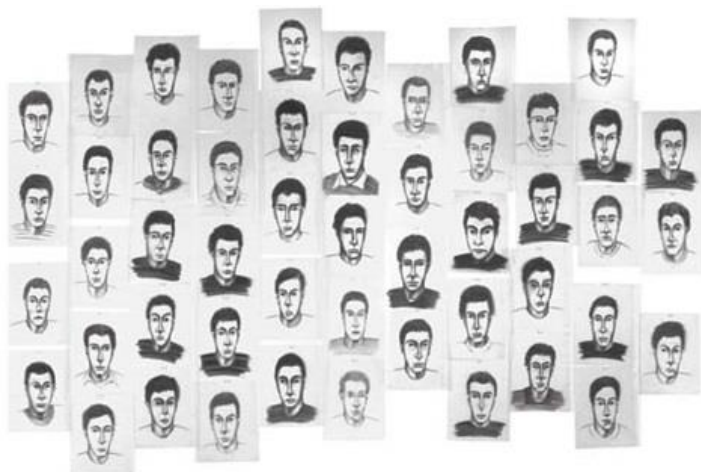
Ils pourront utiliser leur téléphone portable ou un téléphone emprunté, une webcam, ou une caméra numérique. Une musique, choisie en respectant les règles du droit d'auteur, pourra accompagner leur vidéo.

Ancrages dans les programmes : La représentation ; images, réalité et fiction. La narration visuelle : mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif séquentiel et dimension temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse...

La conception, la production et la diffusion de l'œuvre plastique à l'ère du numérique.
You Tube, Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux

Le visionnage de la vidéo *A Place Called Lovely* de Sadie Benning pourra être l'occasion d'aborder la question du dévoilement de la vie privée sur internet. Un grand nombre de collégiens possède un compte Facebook ou Instagram, certains sont même des « Youtubers » suivis par plusieurs centaines de personnes.

Quels sont les éléments personnels qu'ils mettent en ligne ? Qui peut les voir ? Quels avantages et quels problèmes cela pose-t-il dans leur vie d'aujourd'hui ? Ces images et vidéos ne risquent-elles pas de rester sur la toile et d'avoir une incidence sur leur vie future ?

Maurizio Cattelan – *Il Super Noi* – 1993
Coll Frac Occitanie Montpellier

Roni Horn – *You are The Weather* – 1997

Références aux programmes :

- Histoire des Arts : Les arts à l'ère de la consommation de masse (de 1945 à nos jours).
- Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et d'époques différentes appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et l'intérêt.

Les représentations et statuts de l'objet en art.

Lycée

Replacer dans un contexte artistique, littéraire et historique une œuvre de G. Constantin ou de F. West (en classe de français en 2de ou 1ère), mettre l'œuvre en lien avec une œuvre de leur choix.

Réalisation d'un enregistrement audio pour expliciter leurs choix et développer leur argumentation. Cette prestation orale prépare les élèves à l'épreuve anticipée de français.

Réalisation d'une œuvre néo duchampienne : les élèves argumentent leur production devant l'ensemble de la classe. Cet exercice prépare au Grand Oral de Terminale.

Références aux programmes :

- Arts plastiques 1ère : Se repérer dans les domaines liés aux Arts plastiques et situer des œuvres dans l'espace et dans le temps.
- Français 2de générale : « A l'étude d'œuvres littéraires peuvent s'ajouter » des prolongements artistiques et culturels, faisant dialoguer textes littéraires, œuvres relevant des autres champs artistiques, éclairages critiques et documentaires, formation du jugement et de l'esprit critique.
- Français 1ère : L'épreuve laisse une large place aux propositions de l'élève et évalue son aptitude à les présenter, à les justifier et à en expliquer la pertinence : elle vise ainsi à valoriser son investissement personnel dans sa formation et à mesurer sa capacité à mettre en relation la littérature avec les autres champs du savoir et les autres arts.

Les photographies de Lynne Cohen, Isabelle Giovacchini, Yo-Yo Gonthier, Boris Mikhaïlov, Samuel Buckman et Julien Prévieux.

Les photographies présentées dans cette exposition nous font découvrir des univers singuliers. Les différentes techniques, prises de vue et supports employés interrogent le monde et son devenir, nous faisant réfléchir au statut de la photographie (photo de presse, photo documentaire ou photo d'art)

Cf la fiche du Clémi sur la relation entre la photo de presse et la photo documentaire :

<https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/etudier-la-photo-de-presse-en-histoire-des-arts.html>

Le chercheur A. Gunther nous dit que chacun possède sa propre bibliothèque d'images. En tant qu'enseignants, nous devons alimenter la « bibliothèque des élèves » pour créer une culture commune. Cf l'article de A. Gunther : les icônes du photojournalisme de l'information à la pop culture : <https://imagesociale.fr/6080>

Ou encore : la Marianne de mai 68 : <https://imagesociale.fr/6887>

Les exploitations pédagogiques sont présentées par artiste et non par niveau scolaire.

Lynne COHEN Née en 1944 à Racine (Wisconsin, États-Unis), L. Cohen est décédée en 2014 à Montréal (Canada).

—
Lynne Cohen est représentée par la galerie In Situ, Paris :

<http://www.insituparis.fr/fr/artistes/presentation/1083/cohen-estate-lynne>

Lynne Cohen a photographié pendant plus de trente ans des espaces intérieurs sans personnages : laboratoires, stations thermales, salles d'attente ou d'entraînement. Leur décoration, souvent très kitsch, peut être comique, même si elle contribue à en renforcer l'aspect intrigant, voire inquiétant. Les cadrages rigoureux, à même distance, la lumière qui met en relief matières et couleurs confèrent à ces images une apparence construite. S'attachant à l'aspect factice des lieux, parfois à l'usage mal défini, Lynne Cohen n'en suggère pas moins un contrôle social qui s'exerce de manière diffuse.

Lynne Cohen – *Untitled* – Sous titre: *Two Lights*
2003–2012 – (Photo: Marc Domage © Andrew Lugg)

Yohann Gozard – *08.12.2008, 23h36*
de la série *About : Blank* – Coll Frac Occitanie Montpellier

Comme à son habitude, l'artiste photographie un espace vide simplement occupé par deux appliques allumées, qui donne son titre à l'œuvre.

Quels sentiments provoquent cette photographie ? Peur, angoisse, interrogation : que va-t-il se passer ? Qu'attend-t-on ? Pourquoi cet espace est-il vide ?

Quelle histoire raconte cette photographie ?

Imaginer une histoire à partir de ce cliché.

Réaliser des photographies qui racontent la « suite de l'histoire ».

Effectuer un collage incluant des objets, des personnes ou encore des morceaux de paysages à l'intérieur de cet espace à partir d'une reproduction de l'œuvre présentée.

Réaliser des photographies d'espaces vides pour traduire une émotion

Les comparer et voir ce qui se dégage des différents lieux, ambiances, récits, émotions...

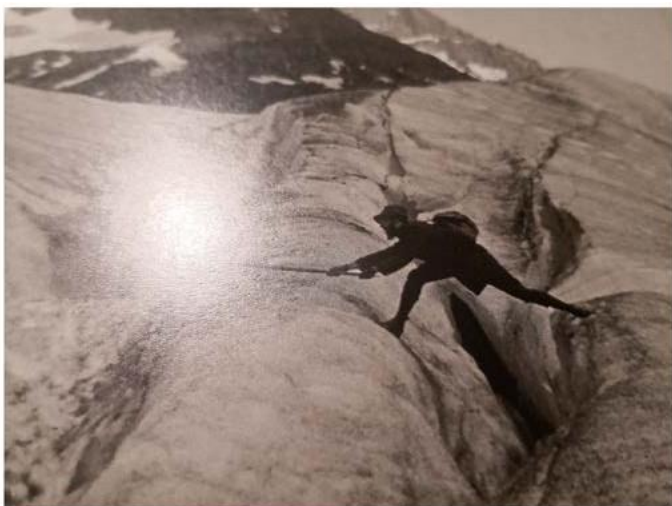
Isabelle GIOVACCHINI Née à Nice en 1982, vit et travaille entre Paris et la région méditerranéenne.

— Site de l'artiste : <http://www.isabellegiovacchini.com/>

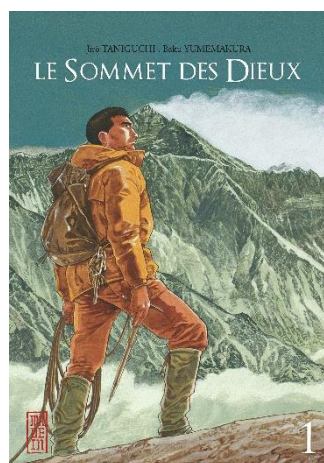
Atelier A, ARTE : <https://www.arte.tv/fr/videos/064224-026-A/atelier-a-isabelle-giovacchini/>

Isabelle Giovacchini est-elle photographe ? On peut être tenté de répondre par la négative. Il faudrait ajouter alors qu'elle pratique la photographie pour mieux réaliser des expérimentations techniques et des combinaisons de gestes poétiques, poussant en permanence le médium à ses limites.

[Léa Bismuth, *Le Quotidien de l'art*, mercredi 12 mai 2021 (extrait).]

Isabelle Giovacchini – *Les Alpes fantastiques (détail)* – 2020
(Photo : Isabelle Giovacchini © Adagp Paris 2022)

Jirô Taniguchi – *Le sommet des dieux* – 2021

Ces quatorze photographies, réalisées pendant le confinement sont issues d'un livre documentaire sur les alpinistes au début du siècle. L'artiste conserve les imperfections des prises de vue, le scintillement du flash de l'appareil et le grain de la page du livre qui ajoute une dimension surnaturelle, épique voir mystique, donnant une interprétation nouvelle et personnelle à cette quête sportive.

La photographie au travers d'un prisme : en cours d'Arts plastiques, réaliser des photographies de paysage en utilisant des filtres naturels (morceau de verre coloré, de la pelure d'oignon, un morceau de tulle) afin d'en changer la perception.

Réaliser une série de photographies de couvertures de monographies au CDI de l'établissement ou dans la bibliothèque de l'école, en établissant des critères : la couleur dominante, le thème du livre, la nature du roman...

Retravailler avec des outils classiques les défauts d'une photo pour en faire un élément plastique mettant en valeur le cliché.

Yo-Yo GONTHIER Né en 1974 à Niamey (Niger), vit et travaille à Marquefave (Haute-Garonne).

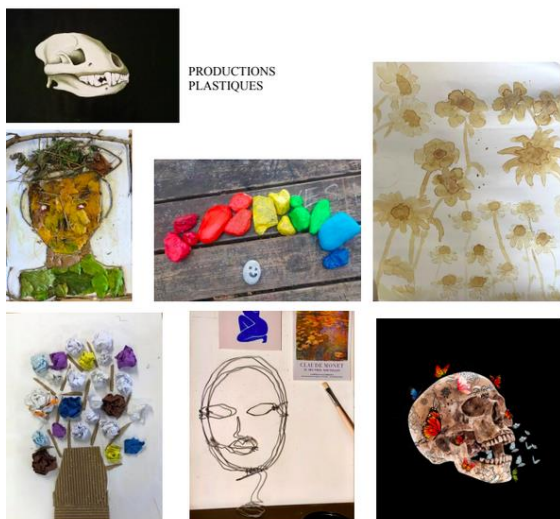
—Yo-Yo Gonthier est représenté par la Galerie Cécile Fakhoury, Abidjan (Côte d'Ivoire) : <https://cecilefakhoury.com/>
Site de l'artiste : www.yoyogonthier.com

« Comme souvent dans l'œuvre de Yo-Yo Gonthier, s'entrelacent poésie et politique, merveilleux et manifeste. Les tensions formelles exacerbées par l'opposition entre stabilité et mouvement, entre espaces clairs et obscurs, agissent comme les nerfs des forces dialectiques propres à l'histoire de l'humanité. Ses photographies invitent à la contemplation et au cheminement : se perdre dans le dessin pour s'engager dans la recherche de sens. Du visible concret surgissent les chimères, empêtrées ici dans la lutte immémoriale entre bestialité et civilisation. (...) » [Marc Au fraise, Art press, n°460, novembre 2018.]

Cette photographie montre des cadavres et des squelettes d'ânes donnés en pâture aux lions dans un Zoo au Mali, rehaussé par endroit de peinture argentée. Le sujet n'apparaît pas immédiatement, le cliché en noir et blanc ressemble presque à une gravure avec les lignes courbes des côtes des animaux. Ces dernières ont un effet envoûtant et cinétique. La qualité du cliché s'efface au profit du sujet photographié.

En cours d'Arts plastiques l'enseignant mettra en œuvre une séquence s'intitulant « Faire du beau avec du laid ». Je vous propose la séquence du collègue du lycée Dr Lacroix de Narbonne réalisée dans le cadre des TraAM :

<https://drive.google.com/file/d/1jLafb-q8gdr4xPMXpq16pRnivdSqbydl/view?usp=sharing>

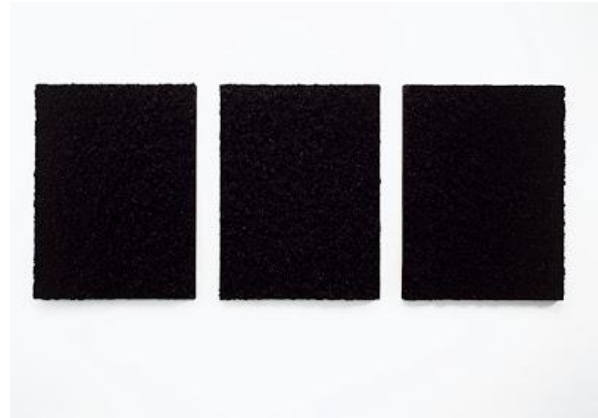

Jeanne Dunning – *Still life with pomegranates* – 2010
(Photo : FRAC OM © Jeanne Dunning)

Réaliser une œuvre photographique à partir d'une accumulation d'objet

Adel Abdessemed – *Qui a peur du grand méchant loup ?* – 2011–2012 – © Adel Abdessemed, ADAGP Paris, 2012

Damien Hirst – *Cancer Chronicles Tuberculosis. Remission. (The Death of Saint John)* – 2003

Pablo Picasso – *Guernica* – 1937

Julien PRÉVIEUX Né en 1974 à Grenoble, J. Prévieux vit et travaille à Paris.

—Site de l'artiste : www.previeux.net

Julien Prévieux s'est fait connaître avec ses Lettres de non-motivation, qu'il a adressées pendant plusieurs années à des employeurs en réponse à des annonces consultées dans la presse, détaillant les motivations qui le poussaient à ne pas postuler. En recourant à des formes d'expressions variées, de l'installation à la performance, il interroge les rationalités technologiques et économiques contemporaines dans leurs effets et leur emprise sur les corps individuels et collectifs.

Julien Prévieux-
Les inconnus connus inconnus
 #2, #3, #6 et #8 – 2018
 (Photo : Julien Prévieux)

La série de portraits de Julien Prévieux questionne l'identité et l'identité numérique. Les adolescents s'affichent sur les réseaux sociaux tout en se cachant derrière des filtres et des postures artificielles, idéalisées. La barrière entre vie publique et vie privée est de plus en plus mince et ces nouvelles identités questionnent autant qu'elles nous troublent.

Réaliser des selfies et analyser des autoportraits numériques, en cours d'EMI
 Quelle photo de profil je choisis : Instagram / Twitter / Facebook/ TikTok ...

Pour prolonger l'action **débat autour des photos de profil sur les réseaux sociaux**.

Ancrages dans les programmes : La représentation ; images, réalité et fiction. La narration visuelle : mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif séquentiel et dimension temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse...
 La conception, la production et la diffusion de l'œuvre plastique à l'ère du numérique.

Un travail sur le portrait réalisé pour le collège et le lycée :
<https://drive.google.com/file/d/1mNMduAlRiaOhfZOEKk76ECrob3BbAAeL/view?usp=sharing>

Francis Bacon – *Selfportrait* – 1971

Nina Childress – *Sylvie (grosse tête)* – 2018

Boris MIKHAÏLOV Né en 1938 à Kharkiv (Ukraine), B. Mikhaïlov vit et travaille entre Kharkiv et Berlin.

—Boris Mikhailov est représenté par la galerie Suzanne Tarasieve, Paris :
<https://www.suzanne-tarasieve.com/>

L'artiste ukrainien Boris Mikhaïlov est aujourd'hui considéré comme l'un des artistes contemporains les plus influents d'Europe de l'Est. Il développe depuis plus de cinquante ans une œuvre photographique expérimentale autour de sujets sociaux et politiques.

Boris Mikhaïlov – Red Series – 1968 – 1995
(Photo: Boris Mikhailov © ADAGP Paris, 2022)

Marc Riboud – La fille à la fleur – 1967

Chez Boris Mikhaïlov, la frontière entre photographie d'art et la photographie de presse semble mince. On peut rapprocher le cliché du militaire avec une fleur à la bouche de « la jeune fille à la fleur » de Marc Riboud. Boris Mikhaïlov rend compte d'une certaine réalité qu'il veut dénoncer, comme dans son dyptique *Kids and Pieta*, 1997.

Réalisation d'une séquence sur l'art et la guerre en Français, Histoire ou Arts Plastiques, à partir des œuvres de Pablo Picasso, Fernand Léger ou des Frères Chapman.

France Culture propose un podcast autour de ce thème à partir de 6 œuvres d'art célèbres : De Rubens à Picasso, six peintures qui ont dénoncé les horreurs de la guerre
<https://www.radiofrance.fr/franceculture/de-rubens-a-picasso-six-peintures-qui-ont-denonce-les-horreurs-de-la-guerre-6554139>

Le journal « Le Monde » au travers d'une interview de J.-F. Leroy, revient sur le statut de la photographie de presse : Photojournalisme information ou œuvre d'art :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2005/08/31/photojournalisme-information-ou-uvre-d-art_684033_3246.html

Enfin, pour aider les élèves à comprendre le lien entre photographie de presse et art en lien avec les piéta de B. Mikhaïlov, vous retrouverez sur le site de la BnF la comparaison de *La Déposition* de Pontormo, 1528 et de *La Madone de Benthala* d'Hocine, 1997 :
<http://expositions.bnf.fr/afp/pedago/index.htm>

Le professeur pourra demander aux élèves de réaliser « leur Piéta » en reprenant les codes évoqués dans les documents.

Samuel BUCKMAN Né en 1972 à Saint-Omer (Pas-de-Calais), il vit et travaille à Caen.

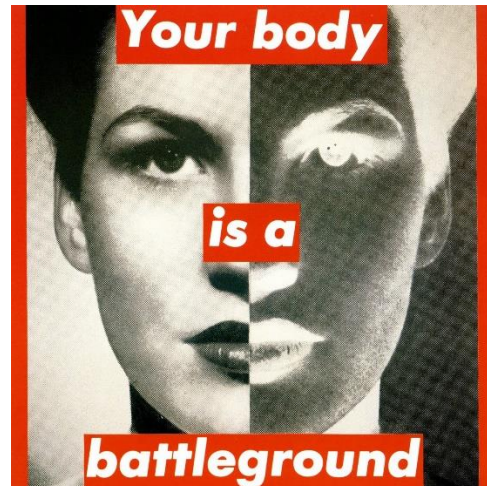
—Site de l'artiste : <https://samuel-buckman.tumblr.com/>

Et aussi : <https://unjourestundessin.tumblr.com/>

Samuel Buckman inspire le monde et offre son souffle en retour, un souffle qui aide à respirer mieux. Il se laisse traverser par les objets, les rebuts, les petits riens, l'animal, le végétal, les livres ou les êtres humains. Ainsi naissent ses œuvres protéiformes, dans la fraîcheur du quotidien. Pendant deux ans, il a d'ailleurs creusé cette question du travail de l'artiste au quotidien, en publiant un dessin par jour.

Samuel Buckman – *Mort aux mondes* – 2008/2018
(Photo : Samuel Buckman)

Barbara KRUGER,
Untitled (your body is a battleground) – 1989

COLLEGE, Cycle 4 Du fait historique à l'image artistique

Au cours du cycle 4 les élèves apprennent à identifier les différents statuts d'une image : image de presse, de publicité, image artistique...

Analyser un fait historique et produire une image.

A partir d'un événement marquant, voire polémique choisi par le professeur d'histoire-géographie, les élèves exposeront leurs différents points de vue.

En arts plastiques, ils créeront une image traduisant leur point de vue personnel sur cet événement.

Analyse sémantique de l'œuvre : quelle contradiction Buckman souligne-t-il dans cette image l'artiste ? Quel message porte cette image ?

Rédiger des slogans politiques et choisir les supports adéquats pour porter ces messages

Faire réfléchir les élèves sur les supports possibles pour ces slogans.
<http://expositions.bnf.fr/mai68/icono/index.htm>

Imaginer des manifestes, poèmes, haïkus... écrits sur des supports éphémères.

Réfléchir à la mise en espace et à une manifestation collective et poétique.

Nathalie WETZEL Née en 1965, N. Wetzel vit et travaille à Genève (Suisse).

—Site de l'artiste : www.nathaliewetzel.ch/

Nathalie Wetzel utilise le médium photographique mais les œuvres qu'elle produit ne sont pas seulement des photos. Le plus souvent en noir et blanc, ses images de landes, vagues et autres fragments de territoires sauvages sont rarement présentées de manière classique, frontale, accrochées à une cimaise...

Que ce soit dans ses Panoramas (2002), Pentas (2003), Sels (2005), Lacs (2006) ou encore ses Controverses, le sujet traité n'est ni un paysage, au sens pittoresque ou documentaire du terme, ni le concept de paysage, mais l'image d'une nature non dénaturée, à première vue brute, élémentaire. L'originalité de ce travail tient au regard sériel porté sur le désordre naturellement ordonné des fragments qui composent les paysages qu'elle arpente.

[Karine Vonna]

Nathalie Wetzel – *Mise à jour* – 2019 – (Photo : Nathalie Wetzel)

Robert Morris, – *Psychomachia*, – 420 WEST BROADWAY

Réalisation de monotypes à partir de photographies et de poèmes réalisées par les élèves
Ils travaillent leurs textes en cours de Français avec leurs enseignants. En arts plastiques, ils choisiront de mettre en image leur texte favoris.

Ici un exemple en école maternelle

<https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/sites/dsden79-pedagogie/IMG/pdf/aplastique>

Informations pratiques

FRAC OCCITANIE MONTPELLIER

4, rue Rambaud / 34000 Montpellier

04 99 74 20 35 – www.frac-om.org

Ouvert du mardi au samedi de 14h00 à 18h00

Fermé les jours fériés

Entrée libre – Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

+ Visites commentées pour les groupes

Sur réservation : 04 11 93 11 64 – se@frac-om.org

+ Service des publics :

se@frac-om.org /

Céline Mélissent

Gaëlle Saint-cricq

04 11 93 11 64

Enseignant missionné

Paul Rouffia

+ Le Frac OM sur les réseaux sociaux

[Facebook](#) + [Instagram](#) + [YouTube](#) + [Sound Cloud](#)

+ Venir au Frac

Tramway Ligne 3, station Plan Cabanes Bus 11, arrêt

Gambetta Parkings à proximité : Parking Gambetta,

Parking des Arceaux

PROCHAINE EXPOSITION

Ran Zhang

Exposition monographique

Du 30 juin au 10 septembre 2022

TÉLÉCHARGER Visuel presse : <https://we.tl/t-WtnzgdTAQh>

Le Fonds régional d'art contemporain Occitanie Montpellier est financé par la Drac Occitanie et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

