

Service éducatif

ACADÉMIE
DE MONTPELLIER

Liberté
Égalité
Fraternité

Ce dossier pédagogique du service éducatif de carré d'art musée d'art contemporain propose aux enseignants du secondaire d'exploiter avec leurs élèves cette exposition en histoire des arts, en arts plastiques, arts appliqués, en lettres, en philosophie, en théâtre.

LIENS AVEC LES PROGRAMMES

A l'école primaire et au collège

Cycle 3/Arts plastiques

La représentation plastique et les dispositifs de présentation.

L'effet recherché. La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre.

Au collège

Cycle 4 | Arts plastiques : La matérialité de l'œuvre, l'objet et l'œuvre.

L'œuvre, l'espace l'auteur et le spectateur.

Au lycée

Arts plastiques : La représentation ; la figuration et l'image ; La réception par un public de l'œuvre exposée.

COORDONNÉES DU SERVICE CULTUREL ET ÉDUCATIF

Fabien GARCIN, service des publics à Carré d'art musée | 04 66 76 35 74

serviceculturel@carreartmusee.com

Alice BONNET, professeure missionnée

alice.bonnet@ac-montpellier.fr

COMMENT RÉSERVER UNE VISITE COMMENTÉE, UN ATELIER, UNE VISITE LIBRE ?

Par courriel uniquement à serviceculturel@carreartmusee.com

Merci d'envoyer votre demande **15 jours AVANT votre venue** en indiquant les informations suivantes :

| Type de visite : Visite commentée ou visite libre, associée ou non à un atelier réalisé par une médiatrice.

| Nom de l'établissement

| Niveau et effectif des élèves

| Numéro de téléphone de l'enseignant référent

Pour vous accueillir, ces informations sont nécessaires au traitement de votre visite.

Pour toutes informations complémentaires, Fabien Garcin reste disponible du mardi au vendredi de 9h15 à 12h et de 13h à 18h, au 0466763574.

CONDITIONS DE VISITE

Gratuité pour les établissements Nîmois avec réservation.

Etablissement hors-Nîmes : visite libre entrée du musée 1€/élève + 1 €/élève pour la visite commentée de l'exposition. Gratuité pour 3 accompagnateurs, au-delà 1€/adulte.

Transport | les élèves possédant la carte scolaire de bus du réseau Lio peuvent venir gratuitement à Nîmes.

+ **D'INFOS** www.carreartmusee.com

DES VIDÉOS <https://www.youtube.com/channel/UCo9pAtonJmmcEQ0aXG-U5GQ>

ACADÉMIE
DE MONTPELLIER

Liberté
Égalité
Fraternité

TARIK KISWANSON

MIRRORBODY

REFLETS DU MONDE : CORPS, ESPACE, SPECTATEUR
INFLUENCES, PASSAGES ET PRÉADOLESCENCE

Service éducatif

L'exposition personnelle de Tarik KISWANSON, figure montante de l'art contemporain, propose un regard renouvelé sur le monde et notre environnement. *Mirrorbody*, le titre de l'exposition évoque déjà la question du **corps comme reflets du monde**. Ses œuvres, témoins de l'air du temps, reflètent le corps du spectateur pour engager une **réflexion de notre être au monde**.

A travers les œuvres de l'artiste suédo-palestinien, ce dossier se propose de porter le regard sur la question du **corps comme reflet du monde** où le spectateur y est l'invité permanent ; puis un thème de prédilection de l'artiste, la préadolescence avec une **réflexion sur la question des passages**. Des documents et des propositions pédagogiques en collège et lycée permettront aux élèves de prolonger leurs réflexions sur ces entrées dans le cours d'arts plastiques.

REFLETS DU MONDE : CORPS, ESPACE, SPECTATEUR

Vestibules. La première salle de l'exposition montre **trois sculptures aux fines lamelles d'acier, que l'artiste polie à l'extrême**, pour réfléchir son environnement immédiat : l'espace des œuvres et le corps du spectateur. Cette **série**, nommée *Vestibules*, évoque l'entre-deux architectural, cette pièce qui sert d'**antichambre** aux pièces principales d'un espace d'habitation ou de lieux de vies. Tarik Kiswanson propose au spectateur de pénétrer l'intérieur en écartant les lamelles, pour se retrouver dans un **espace contraint**, à la fois **ouvert et fermé, intime dans un espace public**. Le déplacement des corps des spectateurs met en mouvement les sculptures, où le **métal vibre** aux changements des masses d'air. **La perception de l'espace se modifie, se trouble entre le réel et son multiple**. La **perte de repère** se démultiplie par les différentes surfaces réfléchissantes et s'amplifie par les murs blancs de la salle d'exposition de Carré d'art-musée. L'artiste rend compte de la **fragilité de nos corps à être au monde**, à la fois présent et absent.

Telle des danseuses désincarnées, *Vestibules* proposent paradoxalement, à la fois un habitat protecteur et hostile, par le choix d'un matériau froid et une forme à la poétique rassurante.

« Depuis de nombreuses années, mon travail a consisté en une recherche constante sur la relation entre l'œuvre d'art, la sculpture et le spectateur. A travers cette relation, j'ai exploré les notions d'identité, de mouvement et d'hybridation, tant d'un point de vue personnel que collectif. L'un des aspects qui est devenu central pour moi, c'est la manière dont le spectateur peut jouer un rôle actif dans la création de sens de mon travail.

Contempler une sculpture, la regarder au-delà de ses composantes matérielles, imaginer la rencontre éphémère, le reflet même du spectateur dans l'œuvre, comme point central d'un échange d'idées. J'ai commencé par polir le métal pendant des heures, des jours, des mois jusqu'à ce qu'il devienne miroir. C'est une forme de méditation qui prend son sens final dans

les yeux des regardeurs. »

Extrait d'une interview de Tarik KISWANSON in

<https://www.collegedesbernardins.fr/content/tarik-kiswanson>

Father form, 2017, acier, 425 x 87 x 87 cm.

POUR ALLER PLUS LOIN

Présentation de l'exposition *Mirrorbody* par Ingrid Luquet-Gad, critique d'art.

https://youtu.be/MXus_OMJqcM

sur les *Vestibules* et l'exposition au collège des Bernardins à Paris (2018)

Timelaps du montage des *Vestibules* au collège des Bernardins

<https://vimeo.com/192599809>

Interview de Gaël Charbau, commissaire d'exposition au collège des Bernardins

<https://vimeo.com/189301073>

Vue de l'exposition à Carré d'art-musée d'art contemporain

INFLUENCES, PASSAGES ET PRÉADOLESCENCES

Dans son travail Tarik KISWANSON, toujours entre-deux, croisent les cultures : l'Occident et l'Orient, les identités : l'enfance et l'adolescence, les champs artistiques : l'art, le design, la mode. Son inspiration hybride, aux multiples facettes est le prolongement de sa double culture : suédoise et palestinienne, de son histoire personnelle et collective. Cette pensée du mélange, cette poétique du métissage qu'incarne le philosophe et écrivain Edouard GLISSANT dans son affirmation « *au droit pour chacun à l'opacité* ».

« Dans la rencontre planétaire des cultures, que nous vivons comme un chaos, il semble que nous n'ayons plus de repères. Partout où nous portons les yeux, c'est la catastrophe et l'agonie. Nous désespérons du chaos-monde. Mais c'est parce que nous essayons encore d'y mesurer un ordre souverain qui voudrait ramener une fois de plus la totalité-monde à une unité réductrice.

Ayons la force imaginaire et utopique de concevoir que ce chaos n'est pas le chaos apocalyptique des fins de monde. Le chaos est beau quand on en conçoit tous les éléments comme également nécessaires. Dans la rencontre des cultures du monde, il nous faut avoir la force imaginaire de concevoir toutes les cultures comme exerçant à la fois une action d'unité et de diversité libératrices. C'est pourquoi je réclame pour tous le droit à l'opacité. Il ne m'est plus nécessaire de "comprendre" l'autre, c'est-à-dire de le réduire au modèle de ma propre transparence, pour vivre avec cet autre ou construire avec lui. Le droit à l'opacité serait aujourd'hui le signe le plus évident de la non-barbarie. Et je dirai que les littératures qui se profilent devant nous et dont nous pouvons avoir la prescience seront belles de toutes les lumières et de toutes les opacités de notre totalité-monde. »

Edouard GLISSANT, *Introduction à une poétique du divers*, 1996, Gallimard.

L'artiste réalise un hommage à la pensée du philosophe dans sa série d'œuvres, *Rising Opacity*, aux strates noires quasiment monochrome.

Rien d'étonnant que l'artiste, Tarik KISWANSON s'intéresse à la **préadolescence**, cet âge de l'entre-deux, d'attente pour grandir, de fragilités, aux transformations multiples, à la révélation des cultures et des identités. L'artiste réalise des performances avec des jeunes, comme *The Ear That Hears Me* (2017) que réactivera l'artiste à l'occasion de l'exposition à Carré d'art-musée, à travers les sculptures totem *Vestibules, Father form...* Des préadolescents interpréteront des poèmes de l'artiste pour évoquer ces passages temporels, corporels et voire même politiques de cet âge contraint, entre l'enfance et le jeune adulte.

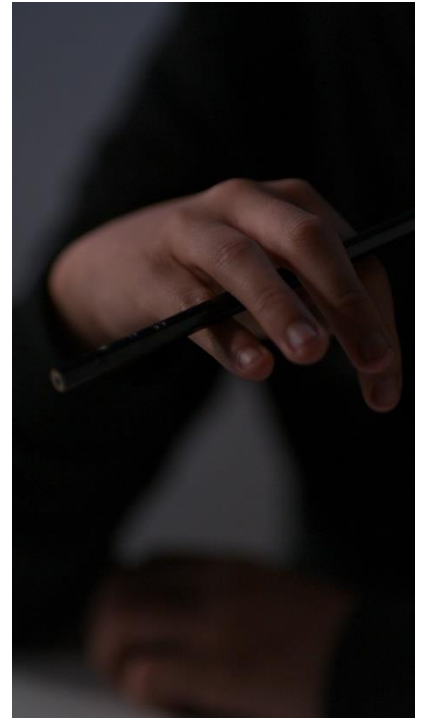
Trois **vidéos** compléteront cette recherche, comme l'installation *Out of place*, où un jeune garçon assis sur une chaise tombe en arrière au ralenti, avec une extrême lenteur dans le mouvement. La fragilité, la perte d'équilibre témoigne avec beauté cet instant, celui de la chute. *The Reading Room* montre un enfant d'origine indienne qui tente de lire des livres sur la diaspora, la migration dans la bibliothèque new yorkaise d'Eward Said, un des fondateurs des études post-coloniales à l'université de Columbia.

Dans la série *Passings*, les vêtements du passé sont associés dans de grandes **radiographies** à des vêtements d'aujourd'hui, des vêtements de sport permettant aux adolescents d'arborer les logos de grandes marques qui leur donne l'illusion de participer à une communauté.

Extrait de la performance *As deep as i could remember, as far as i could see* (2019) dans le cadre de Performa 19.

<https://vimeo.com/427432208>

Photogramme de la vidéo *Out of place* (2019)

PISTES PEDAGOGIQUES ARTS PLASTIQUES

Cycle 3 | La représentation plastiques et les dispositifs de présentation : la mise en regard et en espace

Cycle 4 | La matérialité de l'œuvre : l'objet et l'œuvre

Les représentations et statuts de l'objet en art

L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

La présentation de l'œuvre

Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques

LYCEE

2nde | Présentation & réception de l'œuvre ; L'idée, la réalisation, le travail de l'œuvre

1ère option | Intégrer une œuvre à un environnement

1er Spécialité | Sollicitation du spectateur

Design & Arts appliqués | Lycée

Design de mode, textiles et environnement

CYCLE 3
| Arts plastiques |
6ème

CAPSULE TEMPORELLE

Donnez la preuve d'une archéologie du quotidien, avec des objets, des matériaux, des dessins réalisés par vous-même et/ou récoltés.
Présentez l'ensemble créé sous la forme une capsule temporelle pour témoigner de l'air du temps de 2020.

Vue de l'exposition de Tarik KISWANSON

CYCLE 4 | Arts plastiques | 5ème

MILLE-FEUILLE

Toutes les strates qui me composent. Variante de la proposition des médiatrices de carré d'art-musée. Toutes leurs propositions <https://www.carreartmusee.com/fr/service-des-publics/a-faire-a-la-maison-et-en-classe-tuto/>

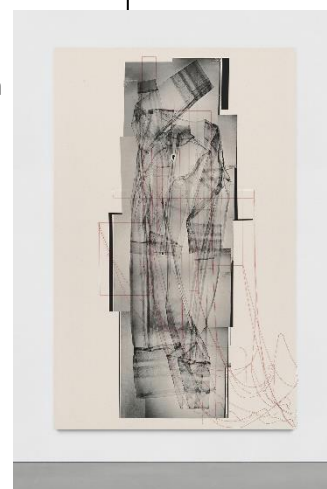
| Dessinez avec précision un détail de vos vêtements favoris. Répéter l'opération trois fois, en utilisant une couleur ou une technique différente à chaque fois. Penser à jouer sur les échelles : agrandir, réduire, échelle 1.

|| Sur un papier calque, tracer les contours d'un détail de vos vêtements : poche, motif, marque, attache, accessoire...

||| Avec l'ensemble produit, découpez, superposez, assemblez, composez et enfin collez sur le support de votre choix.

Gardez une trace de votre collage/composition par une photographie.
Envoyez votre réalisation par email à info@carreartmusee.com (avec le prénom et l'âge), pour qu'il soit diffusé sur la page Facebook de Carré d'art-musée.

Tarik KISWANSON, *Passing*, 2020.

CYCLE 4
| Arts plastiques |
4ème

RITUELS DE PASSAGE

Dans une mise en scène construite (accessoire, gestuelle, composition, cadrage, lumière...), réalisez une **photographie** qui sera le **témoin de votre passage à la maturité**. Vous n'êtes pas obligé d'être reconnaissable.

L'ensemble des photographies de la classe constituera l'album de la maturité.

Tarik KISWANSON, *Out of place*, 2020.

CYCLE 4
| Arts plastiques |
3ème

REFLETS DU MONDE

Créez un volume qui témoignera de vos multiples influences culturelles.

La présentation de vos influences sera en accord avec votre projet (assemblage, vitrine, socle, cadre, livre, caisson, mobile...).

Tarik KISWANSON, *Contact Sheet*, 2016

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES | Lycée

Toutes les propositions pédagogiques ci-dessous, servent de catalyseurs à idées avant la visite de l'exposition de Tarik Kiswanson. Le professeur s'en empare, modifie et adapte selon le contexte et les objectifs pédagogiques ciblés.

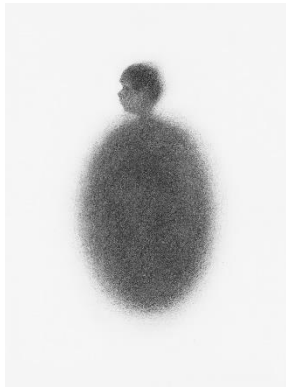
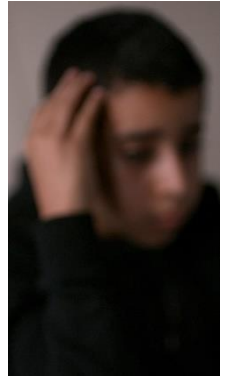
Les œuvres de Bertrand LAVIER dans la collection réalisent le lien avec les propositions, afin de compléter le dossier documentaire des élèves.

LA LIMITE COMME MOTIF

L'ENTRE-DEUX... C'EST PLUS ÇA, MAIS CE N'EST PAS ENCORE CECI...

Réalisez un projet artistique qui interrogera la notion de limite (temps et/ou espace).

Tarik KISWANSON, *Out of place*, 2020.

CHRYSAÏDE

Dans un projet en volume, inclure votre spectateur pour qu'il se sente dans un espace qui le protège.

Rendu : planche projet et/ou réalisation du projet en lui-même dans l'espace de l'établissement.

Tarik KISWANSON, *Open Window*, 2020.

ARTS PLASTIQUES SOUS INFLUENCES

Concevez et réalisez un projet artistique, qui témoignera de l'influence d'un des domaines suivants : design, mode, cinéma, danse, bande dessinée, musique, architecture, artisanat...

Vos recherches sur le domaine choisi vous aideront à formaliser votre projet artistique.

Tarik KISWANSON, *Robe*, 2015

DANS LA COLLECTION

Bertrand LAVIER, *Miroir*, 1987.
Acrylique sur miroir et cadre. 53,5 x 203 x 3,4 cm.

Bertrand LAVIER, *Walt Disney Productions 1947-1984*, 1984. Cibachromes, dimensions variées.

Bertrand LAVIER, *Tirage 5/9*, 1985.
Plâtre, métal, peinture,
194 x 81 x 81 cm.

Bertrand LAVIER, *Or not to be*, 1978.
Peinture et bronze,
34 x 24 x 22 cm.

Toutes les œuvres et leurs notices sur
<https://www.navigart.fr/carredart/artworks>

