ALEKSANDRA KASUBA

IMAGINER LE FUTUR

3ÈME ÉTAGE | JUSQU'AU 23 MARS 2025

CARRÉ D'ART
MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN

ACADÉMIE DE MONTPELLIER
Liberté
Égalité
Fraternité

De la maternelle à l'université, le service éducatif vous accueille en visite commentée ou libre. ***Imaginer le futur,*** *est une* exposition monographique des œuvres de l'artiste lituanienne Aleksandra KASUBA, exilée aux États-Unis depuis 1947. L'accrochage témoigne d'une vivacité artistique où différents domaines artistiques, techniques, scientifiques et sociaux sont mis en tension, en relation.

La visite guidée, conseillée, permettra d'aborder une sélection des œuvres exposées, avec des axes de visites possibles que prolongent ce dossier pédagogique :

_Une vie en exil
__Environnement
___Art, sciences et technologies
____Architectures expérimentales
_____Couleurs *New Age*
______*The walker*

L'équipe reste à votre écoute pour toute adaptation de votre visite en lien avec vos objectifs pédagogiques de la discipline enseignée.

Le service de médiation et d'animation propose aux enseignants des ateliers et visites en **arts plastiques** à destination des élèves du **cycle 1, 2 et 3**. Ces ateliers combinent une visite de l'exposition, suivie d'un atelier de pratique plastique.

...DANS LES PROGRAMMES

ARTS PLASTIQUES
Cycle 1 | Réaliser des compositions plastiques, plans et en volumes ; observer, comprendre et transformer des images
Cycle 2 | La représentation du monde ; l'expression de sa sensibilité
Cycle 3 | Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace ; les qualités physiques du matériau
Cycle 4 | La matérialité de l'objet et l'œuvre ; l'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur
Lycée | Environnement et usages de l'œuvre ou de l'objet ; **BAC 2025** | Art, sciences et technologies : dialogue ou hybridation ; Animation des images et interfaces de leur diffusion et réception

CYCLE 4
Anglais | Voyages et migrations : Exil, migration et émigration
Géographie | Urbanisation du monde ; Les mobilités humaines transnationales
Mathématiques | Anneau de Möbius
Sciences physiques | Organisation et transmission de la matière ; mouvement et interaction
Sciences de la Vie et de la Terre | Cultures artistiques : sens & perceptions; arts et paysages
Technologie | Cultures et création artistiques : l'architecture, art, technique et société

LYCÉE
Histoire des arts | BAC 2025 | Femmes, féminités, féminismes
Arts appliqués | Design d'espace : cadre de vie, scénographie, évènementiel
Numérique et sciences informatiques | Algorithmique
Sciences de l'ingénieur | Le Design responsable et le prototype de produits innovants

Fabien Garcin : serviceculturel@carreartmusee.com | Professeure missionnée : alice.bonnet@ac-montpellier.fr | **04 66 76 35 72** **reservation@carreartmusee.com**

UNE VIE EN EXIL : L'AMÉRIQUE DU NORD

PRÉSENTATION

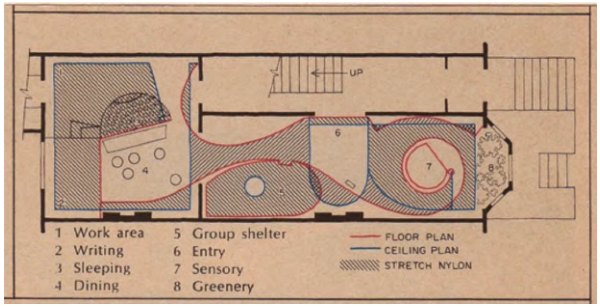
Dans le cadre de la Saison 2024
de la Lituanie en France, Carré d'Art – Musée d'art contemporain de Nîmes présente *Imaginer le futur*, la première exposition importante en France, de l'**artiste pionnière** Aleksandra Kasuba (1923-2019) connue pour sa **pratique pluridisciplinaire** au seuil du **design**, de **l'architecture** et de **l'art expérimental.**
L'artiste américaine d'origine lituanienne Aleksandra Kasuba était une **visionnaire** de l'ère de l'exploration spatiale au XXe siècle. Forcée de fuir son pays d'origine après
la Seconde Guerre mondiale et d'émigrer aux États-Unis, elle s'installe à New York. Elle continue son travail. Sa démarche s'inscrit des **environnements spatiaux visionnaires** faits de **tissus tendus** et de **structures sans angle droits.** Au **Nouveau Mexique,** elle construit **sa maison** et un studio.

Réalisation de l'habillage en mur de brique du Lincoln Hospital, Bronx, New York. Max O Urban Architect. 1973

Vidéo et interview de la commissaire d'exposition sur la **chaine Youtube de Carré d'art musée**

*« Je dirais que je ne m'intéresse pas aux formes que l'on peut produire, ni à un travail réellement environnemental. Mais, je pense que c'est le **principe de contrainte, le principe d'étirement** qui m'intéresse au plus haut point. »*

Propos d'Aleksandra KASUBA
in cat. d'expo *Shaping the future*, 2020, éd. National Gallery of Art, Vilnius.



Plan de *Live-In Environment, NYC.* 1971–1972.

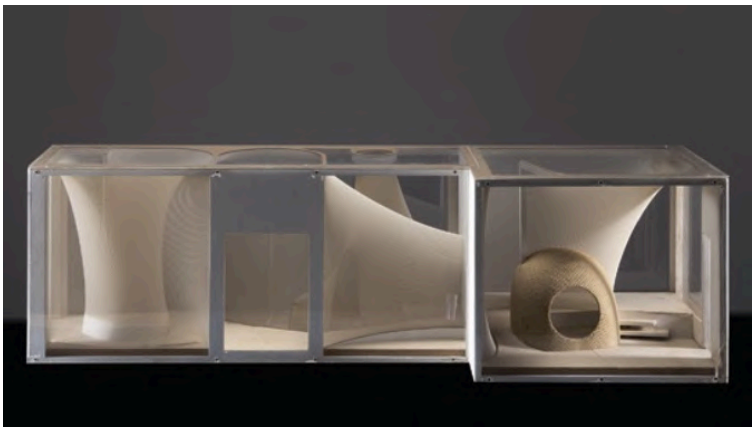
CHRONOLOGIE

1923	1941–43	1944	1945–47	1947	1971	2002	2012	2019
Naissance en Lituanie	Formation artistique à l'Institut des arts appliqués et décoratifs de Kaunas et à l'Académie des arts de Vilnius	Mariage avec le sculpteur Vytautas KASUBA	Exil à travers l'Europe (Allemagne, Autriche, Suisse) pour fuir l'invasion russe en Lituanie	Arrivée à New York	Ouvre son appartement pour *Live-In Environment*, NYC. 1971–1972	Installation à Rock Hill, Nouveau Mexique.	Déménage à Albuquerque	Décès au Nouveau Mexique.

Fabien Garcin : serviceculturel@carreartmusee.com | Professeure missionnée : alice.bonnet@ac-montpellier.fr | **04 66 76 35 72** **reservation@carreartmusee.com**

ENVIRONNEMENT | 1969-2014

De 1969 à 2014, A. Kasuba réalise des **environnements**, pour des espaces intérieurs ou extérieurs, public ou privé. Sa première expérimentation s'inscrit dans son propre appartement *live-in environnement* (1971-1972), puis à l'extérieur avec des étudiants dans une forêt à Woodstock, ou encore dans un musée. Très marquée par son exil à travers l'Europe et les **interventions *in situ*** du Land Art des années 1970, Kasuba propose des environnements où le **bien-être et protection** fondent l'identité de **ses œuvres.**



***43W90, Live-in-Environment*, NYC, maquette. 1971,**
Nylon, bois, Plexiglas,39×133,5×49 cm. Environnement conçu pour l'appartement de l'artiste, installé de 1971 et 1972.

Photographie de l'appartement de l'artiste

***Whiz Bang Quick City* 2. 1972**, installation, May 26-June 4, Woodstock, NY.

EN RÉSONANCES

Frei OTTO, Etude exploratoire sur la forme, avec membranes textiles et filets, années 1960-70, Allemagne.

LAND ART **CHRISTO et Jeanne-Claude, *Running fence*, 1976,** Nord de la Californie, États-Unis.

Ernesto NETO, *We stopped just here at the time*, 2002, Environnement, lycra, clou de girofle, curcuma, poivre, 450 x 600 x 800 cm, musée national d'art moderne, Centre Pompidou, Paris.

VOCABULAIRE

ENVIRONNEMENT
Espace conçu par l'artiste, fait de matériaux et/ou objets, qui englobent le spectateur.

INSTALLATION
Ensemble de matériaux et/ou objets assemblé et organisé par l'artiste dans un espace *in situ* ou non.

IN SITU
Œuvre réalisée pour un espace ou un lieu précis.

INTERVENTION
Réalisation artistique monumentale qui investit un lieu ou un espace intérieur ou extérieur précis.

PÉNÉTRABLE
Espace conçu par les artistes de l'art cinétique (Op Art) qui est traversé par le spectateur.

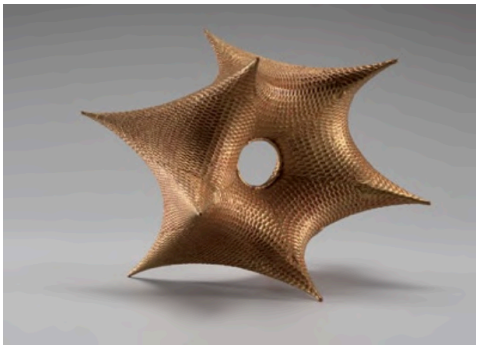
COLLABORATION
Œuvre réalisée de manière collaborative, où l'artiste prend compte les idées des participants

PARTICIPATION
Activer l'œuvre par l'action du public

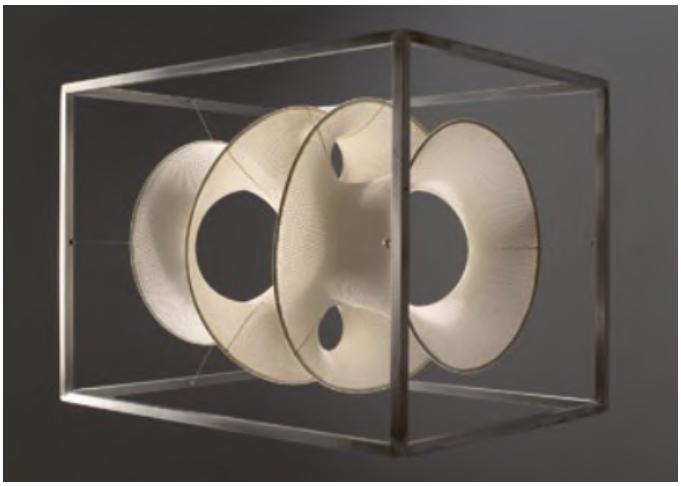
Fabien Garcin : serviceculturel@carreartmusee.com | Professeure missionnée : alice.bonnet@ac-montpellier.fr | **04 66 76 35 72** **reservation@carreartmusee.com**

ART, SCIENCES ET TECHNOLOGIES | 1977-1989 ART-IN-SCIENCE

De 1977 à 1989, A. Kasuba participe au **programme *Art in Science*** du Philadelphia College of Textiles and Science. En 1983 et 1984, grâce à une bourse artistique, elle **rigidifie ses structures extensibles en tissu**. En 1989, elle **intègre** les formes qu'elle génère dans des **collages**, où les structures sont mis en situation dans des **espaces improbables et futuristes**, mêlant science-fiction et nature.



***Gilded Structures. II*. 1983-1984**,
Nylon, résine, colorants, 20×23×25 cm



***Minimal Surfaces. 4 Rings*. 1986**
Nylon, fils, acier, 57×41×41cm

La démarche d'A. Kasuba s'inscrit dans **des recherches scientifiques en lien avec la nature**. **Gaudi** étudie la **structure funiculaire**, grâce à son observation de la croissance des arbres. Des ouvrages, expositions de référence témoignent de la vivacité qu'entretient **l'art et les sciences**, dans la recherche **formelle de structures,** pour expérimenter une nouvelle spatialité.

EN RÉSONANCES

Reconstitution d'une ***maquette funiculaire*** utilisée par l'architecte catalan **Gaudi**, pour construire la crypte au Parc Güell.

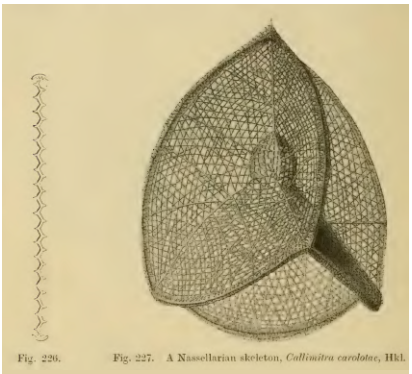


Fig. 226. Fig. 227. A Nassellarian skeleton, *Callimitra carolotae*, Hkl.

Darcy Wentworth Thompson, *On growth and form*, 1917, citation, p. 778-779, illustration p. 472.

À consulter en ligne | https://ia800202.us.archive.org/4/items/ongrowthform1917thom/ongrowthform1917thom.pdf

« *Car **l'harmonie du monde** se manifeste dans la Forme et le Nombre, toute la poésie de la Nature est incarnée dans le concept de **beauté mathématique**.* »

Max BILL, *Boucle infinie*, 1935
sculpture en bronze.
En lien avec les mathématiques | **Anneau de Möbius**

VOCABULAIRE

MORPHOGENÈSE
Développement de formes, de structures, issu du vivant

STRUCTURE
Ensemble cohérent et construit d'éléments variés

TENSION
Force agissant sur la matière et sa surface

FORCE
Énergie, pouvoir d'agir

CONTRAINTE
Intensité des forces de contact agissant sur une surface

MATIÈRE
Substance physique, ayant une masse

GRAVITÉ
Phénomène d'attraction d'un corps vers le centre de la terre

MEMBRANE
Tissu organique, mince et souple, qui recouvre un organe

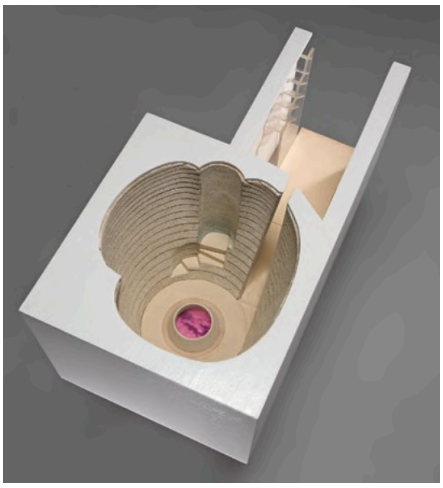
HABILLAGE
Matériau utilisé en parement d'une construction

Fabien Garcin : serviceculturel@carreartmusee.com | Professeure missionnée : alice.bonnet@ac-montpellier.fr | **04 66 76 35 72 reservation@carreartmusee.com**

ARCHITECTURES EXPÉRIMENTALES

De 1966 à 1974, le mouvement de **l'architecture radicale** s'inscrit dans la **crise de la modernité**, où **l'innovation** est la seule raison de la créativité. L'idée est de **donner sa propre vision du monde, pour changer le monde, penser le futur, par des technologies ancestrales ou avancées**. A. KASUBA ne revendique pas son appartenance à ce mouvement architecturale. L'artiste fait des études d'art, et non d'architecture. Sa démarche peut être rapprochée de la conception des ***Villes spatiales*** de **Yona FRIEDMAN**, ou de **Gianni PETTENA** exposition au CRAC à Sète en 2024.

Le catalogue d'exposition : ***Architectures expérimentales*, 1950-2012,** édité par le FRAC Centre **en consultation au centre de documentation de Carré d'art musée**, relate un ensemble de recherches architecturales menées à partir des années 1960.

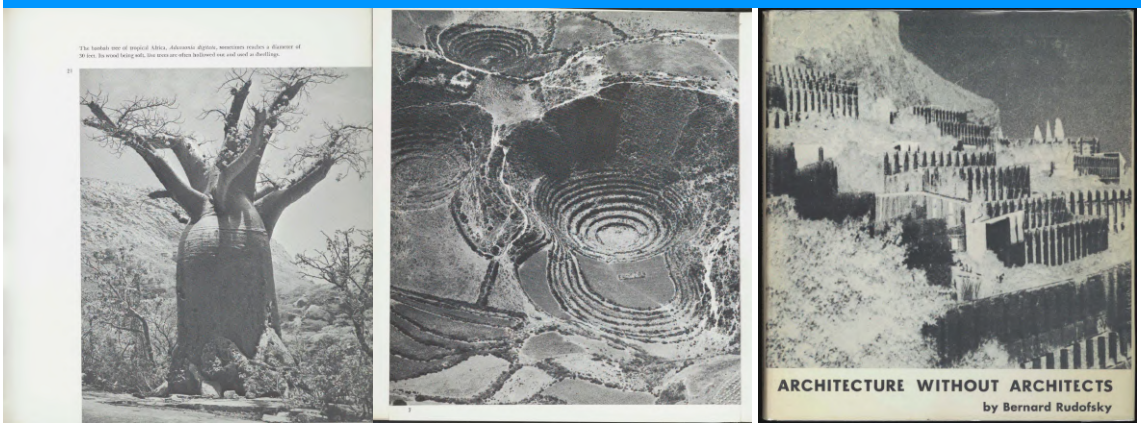


***Cloud Room*. 1969**, Maquette, bois, plâtre, plexiglass, 32×69×37 cm.

***Global Village (Geodesic Village). Architecture as a social instrument. I.*, 1971**, Maquette, papier, plexiglass, plante : Achilée, diamètre : 58 cm..

***Prehistory Revisited. In Baobab*. 2009**, image avec ajouts en haut relief et creusée, papier, plexiglass, *27×22,5×9 cm.*

RÉSEAU D'INFLUENCES DE L'ARTISTE



De g. À d., p. 21, p7 et couverture du catalogue de l'exposition, ***Architecture Without Architects***, de **Bernard RUDOFSKY**. Cette exposition, organisée en **1964**, au **MOMA, NYC,** a marqué la vision de Kaasuba.

Catalogue d"exposition Manfred SCHRODER, *Some more beginnings : experiments in Arts and technology*, Brooklyn museum, NYC, 1968.

Fabien Garcin : serviceculturel@carreartmusee.com | Professeure missionnée : alice.bonnet@ac-montpellier.fr | **04 66 76 35 72 reservation@carreartmusee.com**

COULEURS NEW AGE

Loin de se considérer comme hippie, ou faisant partie du mouvement de ***contre-culture*** présent en Amérique du Nord à partir des années 1960, des liens peuvent être tissés avec les réalisations d'A. KASUBA et le New Age. Cette période artistique, où **l'arc en ciel, la couleurs s'allient avec la forme, la fonction dans des sculptures, environnements, design d'objet et d'espace.** Un **spectre d'odeurs** est associé à chaque couleurs, pour *The Spectral passage*. Expérience à vivre au musée.

Cette recherche entre couleurs et forme a été initiée par l'artiste abstraite **Hilma Af Klint**, le texte théorique de **Wassily KANDINSKY,** *Du spirituel dans l'art et la peinture en particulier*, écrit en 1910, suivie par la peintre américaine **Georgia O'KEEFE**, ainsi que toute la contre-culture des années 1960 avec **la Mounte Young,** notamment.

Couverture *The Rainbow Book,* dedicated to the exhibition at the M. H. de Young Museum in 1975

En 1975, dans *The Rainbow Book*, Kasuba publie comment elle associe forme et couleur, grâce à des pictogrammes.

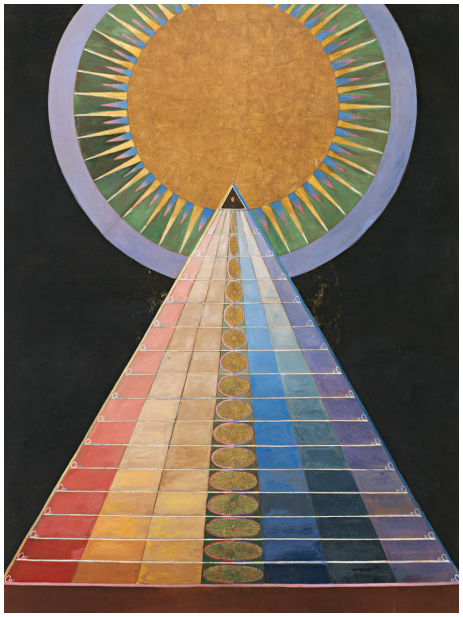
En 2001, elle réalise une vidéo sur sa théorie pour se réinventer : https://www.kasubaworks.com/video-reinventing-the-self-2001.html En 1976, ***Plantasia*** un album de musique électronique propose de « faire pousser les plantes » pour associer vie et sérénité des vivants.

***The Spectral Passage,* 1975** à Carré d'art musée.

Odeur à sentir dans l'espace rouge.

Rock Hill house, premier revêtement du toit, New Mexico. **2003**.

EN RÉSONANCES



Hilma af Klint, *Altapiece, No. 1, Group X*, 1915, huile et feuille de métal sur toile, 237,5 x 179,5 cm

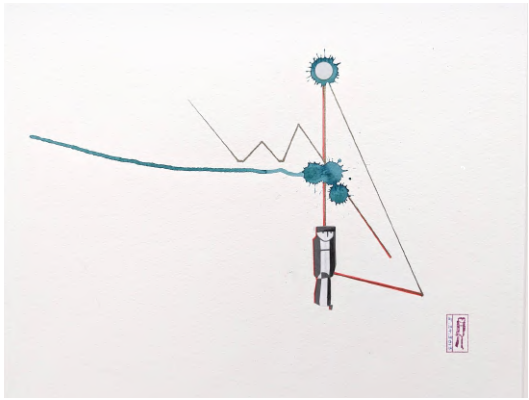
Georgia O'KEEFE, *Rust Red Hills,* 1930, huile sur toile, 40 x 72cm, Brauer Museum of Art, Valparaiso University, États-Unis d'Amérique.

Fabien Garcin : serviceculturel@carreartmusee.com | Professeure missionnée : alice.bonnet@ac-montpellier.fr | **04 66 76 35 72 reservation@carreartmusee.com**

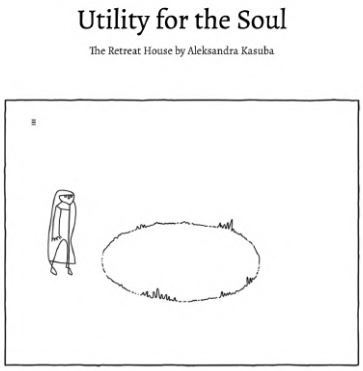
THE WALKER

Le promeneur (The Walker), personnage dessiné, dont elle rêve l'apparence en 1938, dont témoigne l'un de ses journaux. Ce personnage à l'allure élancé, sans bras, dont le visage prend les traits d'un masque primitif. A. KASUBA fera évoluer le promeneur dans une **série de dessins *A Life***, 2012-2013. À partir des graphismes l'artiste, **un jeu vidéo** a été créé, une nouvelle forme d'expression artistique.

The Little Man (latin *homunculus*). 1950, papier, mascara, 28×22 cm.



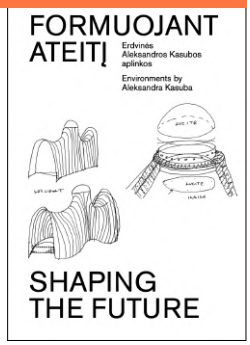
A Life. Sorting out. I–VI. 2012–2013, dessin, papier, aquarelle,, collage, 30×38 cm.



Capture d'écran du **jeu vidéo en ligne** *Utility for the Soul* : https://utilityforthesoul.weekend-warriors.lt/

LIBRAIRIE CARRÉ D'ART

Manifeste de l'artiste (*Statement*), ***Commodités pour l'âme*****, 2024.**



Catalogue d'exposition *Shaping the future*, 2020, éd. National Gallery of Art, Vilnius.

« UNE PERSONNE au sens noble – pas un vagabond, mais quelqu'un qui marche dans la vie – [...] homunculus (latin, lituanien : un petit humain – c'est une image qui est devenue populaire dans l'alchimie du XVIe siècle et la fiction du XIXe siècle), qui essaie d'articuler des situations de vie universellement familières »

Alexandra KASUBA, *Utility of the Soul (Commodités pour l'âme)*, 1970.

SITOGRAPHIE, VIDÉOS EN LIGNE

Site de référence de l'artiste | https://www.kasubaworks.com
Archive en ligne | https://www.aaa.si.edu/collections/aleksandra-kasuba-papers-16126
Chronique et reportage photographique de l'exposition par J.L. Cougy | https://www.enrevenantdelexpo.com/2024/10/30/aleksandra-kasuba-imaginer-le-futur-a-carre-dart-nimes/

Interview de la commissaire d'exposition Elona Lubytė | https://www.youtube.com/channel/UCo9pAtonJmmcEQ0aXG-U5GQ

Un documentaire sur l'exposition à Vilnius (2021) https://www.youtube.com/watch?v=UyrOAA3ujjk&t=14s

Un reportage sur installation publique à Atlanta, sur une structure suspendue (1979) : https://www.youtube.com/watch?v=8Nqqr0QlujA

Une visite de *Rock Hill house*, au Nouveau Mexique (vidéo sur le commun avec sous-titre):
https://www.youtube.com/watch?v=8wF6NkU0jMU

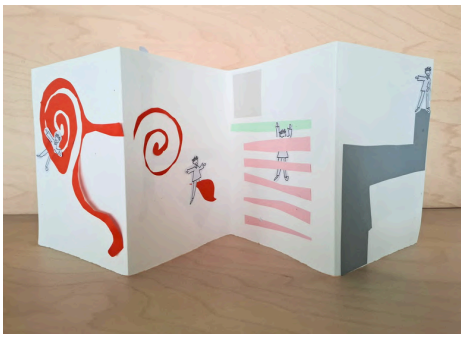
Fabien Garcin : serviceculturel@carreartmusee.com | Professeure missionnée : alice.bonnet@ac-montpellier.fr | **04 66 76 35 72 reservation@carreartmusee.com**

CARRÉ D'ART
MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN

ACADÉMIE
DE MONTPELLIER
Liberté
Égalité
Fraternité

ATELIERS CRÉATIFS INSPIRÉS PAR ALEKSANDRA KASUBA

Le service des publics propose une série d'ateliers spécifiquement conçus en lien avec l'exposition rétrospective d'Aleksandra Kasuba, Imaginer le futur.
Son travail à mi-chemin entre architecture, sculpture et installation convoque tous les sens et suggère un univers poétique, scientifique et utopique.

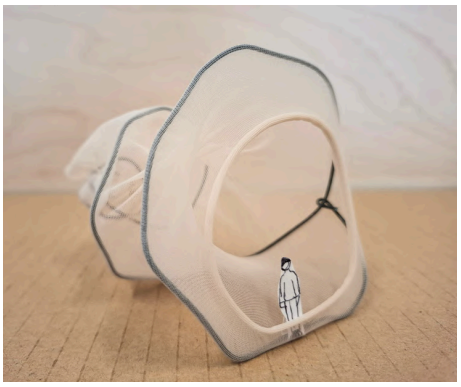


LE VOYAGEUR

Un petit personnage (le voyageur) dessiné par A.Kasuba nous guide tout au long de l'exposition.
Réaliser un livre accordéon, un « leporello ».Découper des formes dans des papiers colorés.Chaque page du livre sera un espace graphique.
Dessiner un personnage, le dupliquer, le découper et le glisser dans chaque page en le mettant en situation.

LA MAISON DU FUTUR

A.Kasuba imagine des habitats utopiques qui s'intègrent dans des paysages aquatiques, terrestres ou extras terrestres. La technique du collage permet d'explorer ces univers.
Se décline en deux versions,
à plat ou en relief.
Choisir son univers et chercher les images pour le composer. Dessiner sa maison du futur, la découper et l'intégrer au paysage.



ARCHITECTURE EXTENSIBLE

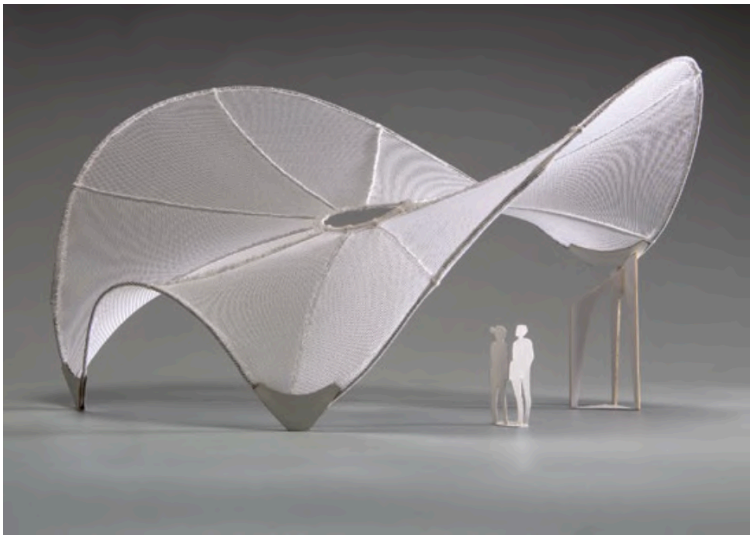
A.Kasuba travaille comme une architecte qui bâtît en cousant, pliant, étirant, coupant. Elle utilise les matériaux souples pour créer des espaces immersifs, enveloppants, sans angles droits et teste ainsi les limites de la matière.
Créer un volume avec du fil de fer.
Recouvrir la structure de collant.
Dessiner un personnage pour donner l'échelle de ton projet.
Imaginer quelle serait l'environnement, la fonction de cet habitat.

Fabien Garcin : serviceculturel@carreartmusee.com Professeure missionnée : alice.bonnet@ac-montpellier.fr
reservation@carreartmuse.com : 04 66 76 35 72

RÉSERVATION POUR UNE VISITE ET/OU UN ATELIER

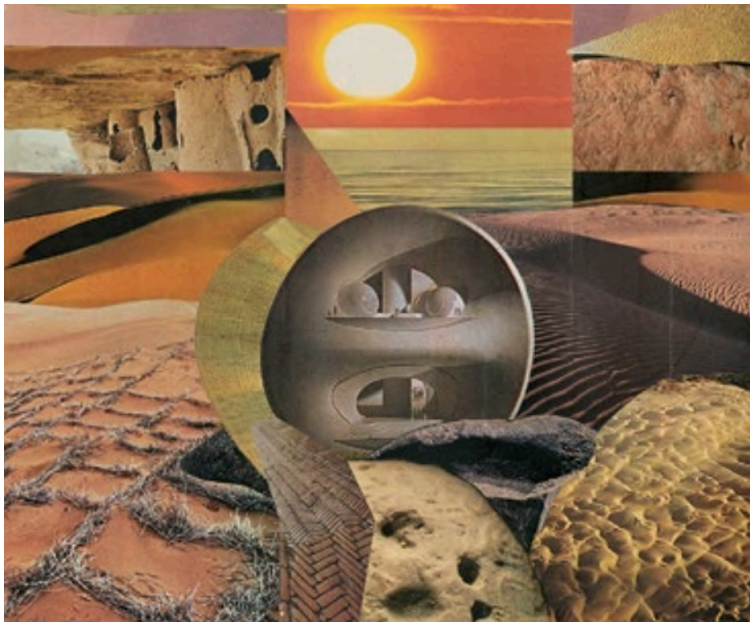
Coordonnées du service culturel et éducatif
Fabien GARCIN
service des publics à Carré d'art musée
04 66 76 35 74
serviceculturel@carreartmusee.com

Service médiation
Alexandra BERNARD
Pascale MARCHESI
Audrey MARTIN
animation@carreartmusee.com



Winged. 2010, maquette, nylon, fil, papier, 15,2×35,6×24,5 cm

RÉSERVATION par courriel reservation@carreartmusee.com ou par téléphone au 04 66 76 35 72



Shell Dwellers. V. 1989, collage, 35 x 43,5 cm.

Comment réserver un atelier visite ?
Une visite autonome ?
Votre demande est à adresser **15 jours AVANT en ligne :** https://www.carreartmusee.com/fr/service-des-publics/reservation-d-activites-pour-les-groupes/ **, par courriel à serviceculturel@carreartmusee.com en indiquant les informations suivantes :**
__Visite avec médiation ou visite libre
__Nom de l'établissement
__Niveau et effectif des élèves
__Numéro de téléphone de l'enseignant référent

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.

+ d'infos : www.carreartmusee.com

LA COLLECTION EN LIGNE HTTPS://WWW.NAVIGART.FR/CARREDART/ARTWORKS

Réalisation du dossier pédagogique par Alice BONNET, professeure missionnée par la DAAC | alice.bonnet@ac-montpellier.fr