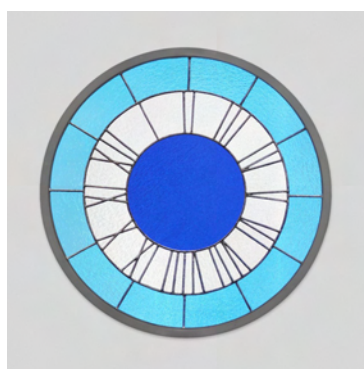

CARRE D'ART—MUSEE D'ART CONTEMPORAIN

DOSSIER PEDAGOGIQUE EXPOSITION UGO RONDINONE

SERVICE EDUCATIF

15 AVRIL—18 SEPTEMBRE 2016
BECOMING SOIL — DEVENIR TERRE

Blue White Blue Clock—2013

Primitive, 2011-2012 - Détail

Primitive, 2011—2012 et Thank you Silence, 2005

DOSSIER PEDAGOGIQUE

SERVICE EDUCATIF

Dans ce dossier on trouvera des propositions pédagogiques du service éducatif pour permettre aux enseignants du secondaire d'exploiter avec leurs élèves en histoire des arts et en arts plastiques l'exposition d'Ugo Rondinone :

Becoming Soil - Devenir terre

Thèmes abordés: Présenter, représenter: la nature.

Quand la présentation conditionne la représentation.

Coordonnées du service culturel et éducatif:

serviceculturel@carreartmusee.com

Alice.Bonnet@ac-montpellier.fr

sylvie.logeux@ac-montpellier.fr

Visite commentée pour les scolaires du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 18h uniquement sur rendez-vous pris avec le Service culturel du musée.

Coût 30 € pour une classe. Abonnement possible: 45 € valable pour 3 visites.

Visite libre gratuite pour tous les scolaires. Accueil sur rendez-vous du mardi au vendredi de 10h à 18h.

Fuenftermaizweitausendundelf, 2011

POUR EN SAVOIR PLUS

Visites commentées à 16h30 samedi et dimanche pour les individuels. Pendant les vacances scolaires du Gard du mardi au dimanche à 16h30.

Des médiateurs sont présents dans l'exposition samedi et dimanche de 10h à 18h d'avril à juin et en septembre. Ainsi que du mardi au vendredi en juillet et en août.

Ateliers et visites pour les enfants de 14h à 16h certains mercredis et aussi jours des vacances scolaires du Gard.

Stages pour adultes certains samedis de 10h à 13h.

Retrouvez toutes les activités du musée et son programme d'expositions sur le site :

WWW.CARREARTMUSEE.COM

PRÉSENTER, REPRÉSENTER : LA NATURE

QUAND LA PRÉSENTATION CONDITIONNE LA REPRÉSENTATION.

Ugo Rondinone, artiste suisse, invite le spectateur à plonger dans un univers où l'**Idée de Nature** est représentée sous de multiples formes : animales, végétales, atmosphériques, célestes, et présentée de manière directe ou indirecte. Chaque œuvre présente et représente une idée de nature, sous la forme d'une série. Tout commence par le **titre de l'exposition : *Becoming soil***.

Cette nature recrée s'inscrit dans un parcours où le spectateur est en vase clos dans l'exposition. **Aucun repère temporel** n'est donné. Aucun repère spatial n'est offert. Ugo Rondinone a fait le choix de **cloisonner** physiquement l'**espace de Carré d'Art** en proposant une **expérience du sensible** centrée sur les œuvres, en obstruant les points de vue sur la cité, que l'architecte Norman Foster a conçus. Une seule visibilité vers l'extérieur est donnée au spectateur. Ce seul point de vue sur la ville se situe dans un espace de transition, une zone de passage du monde terrestre au monde céleste, matérialisé par un portique arrondi recouvert d'humus, *Arched doorway landscape* (2016). C'est à travers le verre clair d'une des horloges figées, en chiffre romain, qu'une *veduta* légèrement floue sur la Tour Magne, est possible. Ce seul repère vers l'extérieur s'illustre, par l'ancienne tour signal de la cité romaine.

Becoming soil, littéralement « **devenir terre** », est le fil d'Ariane à suivre pour déambuler dans l'exposition. Ce parcours suit un **cycle**, un **rythme** qui se répète et qui ne peut prendre fin. **Tout est retour, recommencement, répétition, continuum**. *Becoming soil* est à la fois un point de départ et un éternel recommencement. La circulation s'effectue par un **rythme binaire** composé de **séries** : une salle sculptures, une salle tableaux, etc. Chaque salle montre une série indépendante formant un ensemble dans le parcours de l'exposition. À l'instar des grottes paléolithiques, l'artiste immerge le spectateur dans la salle des oiseaux, la salle des poissons, la salle des chevaux, où s'intercalent des représentations bidimensionnelles de paysages de sous bois, de voûtes célestes, d'atmosphères nuageuses. Cet **attachement à l'art pariétal**, au retour vers la terre première, à l'origine de l'art, est marqué par l'inscription de la main de l'artiste en creux, dans le mur, tout comme le **choix des titres** de ses **séries de sculptures en bronze : primitive, primal, primordial**.

L'**exposition** est un **cycle** en elle-même, qui se répète et recommence sans prendre fin, comme le **cycle des saisons** représenté métaphoriquement ou directement dans les œuvres exposées, à l'image de cette installation qui déverse de faux flocons de neige, au milieu d'un parterre d'oiseaux figés (*Thank you silence*, 2005). **Tout est cycle, tout renaît, pour recommencer**. Dans le catalogue d'exposition, Corinne Rondeau résume ainsi *Becoming soil* : « *Puissances artificielles de la nature : Humus, encens, couleurs, flocons, oiseaux, chevaux, souffle, paysages, nuits étoilées, lune, poissons, nuages, main.* ». Les quatre éléments l'eau, la terre, l'air, le feu, y sont à la fois présentés et représentés.

***Elevated rectangle landscape*, 2016**

Intervention *in-situ*, terre,
800 x 500 x 6cm.
©Ugo Rondinone

PISTES PÉDAGOGIQUES

AU COLLÈGE (Rentrée 2016)

Arts Plastiques – Cycle 3

La représentation plastique et les dispositifs de présentation

- La série
- Le geste
- La mise en regard et en espace
- Le spectateur

Arts Plastiques – Cycle 4

La représentation
La ressemblance
Les dispositifs de représentation
L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

EPI

Information, communication, citoyenneté
Les mythes fondateurs et leur illustration.
Transition écologique et développement durable
Paysages réels et paysages intérieurs
Sciences, technologies et société
La naissance du multiple, la question de la série.

AU LYCÉE

Arts plastiques

La figuration et la relation au référent
L'œuvre
La représentation
La présentation

Histoire des arts

Arts, réalités, imaginaires
Arts, sociétés, cultures

Philosophie

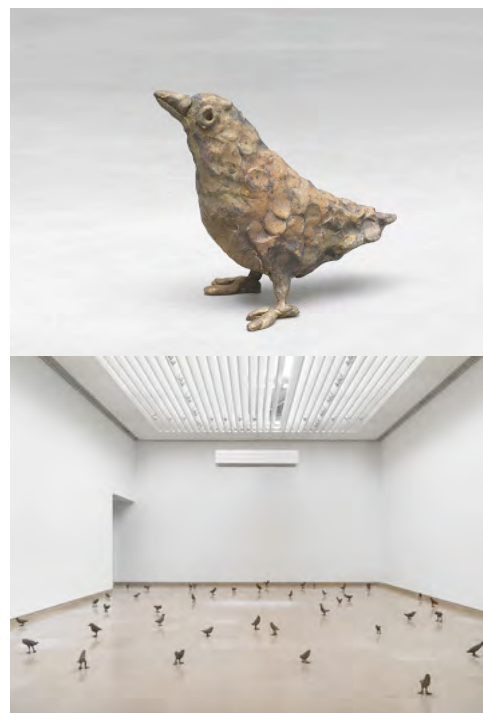
La raison et le réel : la matière et l'esprit
La politique : la société
La culture : l'art, le travail et la technique.

Chaque élément essentiel à la vie, par métonymie, est représenté : les poissons pour l'eau, les oiseaux, le souffle d'une installation *in situ* (*Big Mind Sky*, 2007) pour l'air, les chevaux pour la terre, et *On Butterfly Wings* (2006) intervention *in-situ* qui diffuse de l'encens et n'est possible, que par le dernier élément, le feu.
Et le cycle continue, pour recommencer.

Le parcours propose de percevoir un **éclectisme de dispositifs de présentations** dont le seul objectif, est de **faire vivre une expérience kinesthésique** au spectateur. L'espace est englobant par la représentation bidimensionnelle de grandes toiles de paysages de sous-bois, de grandes peintures étoilées. L'espace est parcouru par la **réalisation en séries** et la mise en place de petites sculptures en bronze disposées à même le sol, avec *Primitive*, la salle des oiseaux et *Primal*, la salle des chevaux. La présentation des séries crée un effet de masse emportant le spectateur. L'espace relève même de **l'immersion**, avec *Primordial*, la salle des poissons. Le corps du spectateur devient un élément. Seule l'imagination et la perception physique, sensible du visiteur permettent de vivre cette expérience sensorielle recherchée par l'artiste. L'exposition s'assimile à une **expérience d'art global, kinesthésique**, à l'image de la Frise Beethoven de Klimt (Pavillon de la Sécession, Vienne, 1902). C'est une **perception du parcours, où l'exposition fait œuvre**, tout comme l'expérience vécue par le visiteur. Le spectateur finalise l'œuvre.

Chaque salle développe un motif, qui est répété, multiplié pour constituer un ensemble, **une série. Tout est série.** Le modèle se répète, reste différent, sans s'épuiser. Cet **aspect non fini**, illimité du motif, toujours actuel, à renouveler est aussi un **retour vers l'origine de l'art**, où les grottes pariétales témoignent du multiple pour créer l'ensemble. ***Becoming soil*, est un retour vers le primordial, le primaire, le premier.** C'est toucher l'acte premier de représenter la réalité, comme les traces de doigts, du geste dans la Grotte de Chauvet. Ugo Rondinone rend visible ce geste artistique, en laissant **la trace de ses doigts, de ses empreintes** sur les sculptures en bronze qu'il a réalisé lui-même en argile. Ce retour à l'acte originel de la création se concrétise dans le parti pris de l'artiste à laisser l'empreinte de sa main en creux, dans l'espace d'exposition. Loin des productions artistiques relevant de l'entreprise artistique, comme de nombreux artistes contemporains avec de multiples assistants, Ugo Rondinone fait le choix de laisser sa trace, par la main créatrice visible sur ses sculptures. **Laisser sa trace est l'acte originel de l'art**, comme une des plus ancienne connue à ce jour, celle de l'empreinte en négatif de la Grotte del Castillo en Espagne.

Becoming soil, n'est pas seulement « Devenir terre », c'est surtout un **retour vers l'originel, le primordial de l'art**, pour que le cycle recommence à nouveau, se répète, sans s'épuiser.
Exposition sans fin, toujours en devenir.

***Primitive*, 2011/2012**, Installation, dimension variable, moulage en bronze, patine, 59 éléments.
Détail et vue de l'exposition.
©Ugo Rondinone

N°559
DREISSIGSTERNOVEMBERZWEITAUSEN
DUNDACHT, 2008,
peinture acrylique sur toile, plaque de plexiglas avec légende,
430 x 320 x 4,5cm.
©Ugo Rondinone

POUR EN SAVOIR PLUS

Bibliographie générale

- Catalogue d'exposition Ugo RONDINONE, *Becoming soil*, Carré d'art, 2016.
- Catalogue d'exposition Ugo RONDINONE, *Thank you silence*, Musée M – Louvain, 2013.
- *Les Oiseaux* (Aristophane), 414 avant J.-C.
[https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Oiseaux_\(Aristophane\)](https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Oiseaux_(Aristophane))

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

Avant d'aller voir l'exposition, quelques propositions de travail pour les élèves, à s'approprier et à adapter selon le niveau de la classe.

La série comme mode de représentation :

- Par la répétition d'un même modèle
- Par les manipulations d'un même module
- Par les changements d'échelle
- Par la programmation d'un mode de production particulier
- Par le processus d'altération de la référence
- Par l'intégration du temps de réalisation

La série comme mode de présentation :

- Pour créer des regroupements sensés
- Pour faire apparaître le fil conducteur de la série
- Pour revenir à l'unique à partir du multiple
- Pour sculpter l'espace par les pleins et les vides
- Pour réaliser une installation immersive, un espace englobant

La série comme mode d'exposition :

- Pour faire l'articulation entre représentation et présentation
- Pour aménager des transitions d'un espace à l'autre
- Pour créer des parcours, des déambulations, des promenades, des danses de spectateurs
- Pour composer des rythmes de découverte avec continuité, ruptures, répétitions et cycles
- Pour une participation du corps
- Pour une perception du temps
- Pour mettre en place un environnement global propice à la méditation, aux happenings, à la découverte sensible

En série !

« A partir d'un animal de mon choix, je réalise en modelage un exemplaire en modèle réduit, en grandeur nature ou surdimensionné. Je lui donne un nom et le numéro 1. Il est mon modèle pour réaliser dans la même technique un groupe d'animaux qui lui ressemblent mais qui sont tous différents les uns des autres, nommés et numérotés. Je présente l'ensemble dans un espace d'exposition pour montrer au mieux aux spectateurs toutes les variations de ma série. »

« Je choisis mon modèle
Je programme ma série
J'organise mon temps de production
Je réalise en respectant mon fil conducteur
Je mets en ordre toutes mes créations
Je rends visibles tous mes choix dans une présentation pertinente
Je prévois une circulation pour le spectateur
J'occupe tout l'espace pour créer un univers. »

(allégorie d'octobre) « Je représente un mois de l'année. Je présente ma réalisation pour une découverte progressive de la totalité de l'œuvre par le spectateur. »

(la terre) « Je représente un élément en le présentant, de telle sorte que le spectateur soit contraint à tourner autour pour l'observer. »

(les oiseaux) « Je représente les différences d'un même modèle. Je présente pour donner à les reconnaître. »

(les paysages boisés) « Je représente en série en m'écartant de la réalité. Je présente pour englober le spectateur dans cet univers fictif. »

(les poissons) « Je représente en série en laissant la trace de mon outil dans chaque pièce. Je présente pour montrer une troisième dimension. »

(le passage) « Je représente une transition. Je présente en cachant pour mieux montrer. Je présente pour donner du sens au vide. »

(les ciels nocturnes) « Je représente l'infini avec des techniques de peintures abstraites. Je présente le motif obtenu pour rendre le spectateur minuscule. »

(les chevaux) « Je représente la multitude. Je présente pour permettre la reconnaissance des unicités qui la composent. »

(les ciels diurnes) « Je représente en simplifiant et en faisant varier une seule couleur, une seule forme, une seule ligne. Je présente pour faire tourner le spectateur. »

FUENFTERMAIZWEITAUSENDUNDELf,
2011,

Encre sur papier,
plaque de plexiglas avec légende,
272 x 427 x 3cm.
©Ugo Rondinone

Fünfundzwanzigsterjunizweitausen
dundfünfzehn, 2015,

Acrylique sur toile, plaque en plexiglas
avec légende, 260 x 175 cm.
©Ugo Rondinone

ŒUVRE EN RAPPORT dans la collection

Giuseppe PENONE,

« **Le Foglie del cervello, 1990,**
Terre colorée et ruban adhésif sur papier,
32,7 x 47,5 cm – 47,3 x 62,3 cm
avec cadre en bois chaque dessin.

©Adagp, Paris.

ANNEXES

TEXTES, DOCUMENTS, EXTRAITS.

LES OISEAUX, (ARISTOPHANE)

PARABASE,

CHŒUR.

« {...} Voyons, humains, aveugles de nature, êtres semblables à des feuilles, créatures de rien, pétris de boue, pareils à des ombres, inintelligents, privés d'ailes, éphémères, infortunés mortels, qu'on prendrait pour des songes, prêtez l'oreille à nous, qui sommes immortels, durant toujours, aériens, exempts de vieillesse, occupés de pensées impérissables. Quand vous aurez appris parfaitement de nous les phénomènes d'en haut, la nature des oiseaux, la genèse des dieux et des fleuves, de l'Érébos et du Chaos, votre science parfaite vous permettra de dire adieu de ma part à Prodikos pour le reste.

Le Khaos, la Nuit, le noir Érébos et le vaste Tartaros existaient au commencement : il n'y avait ni terre, ni air, ni ciel. Dans le sein infini de l'Érébos, la Nuit aux ailes noires enfante d'abord un œuf sans germe, d'où, après des révolutions d'années, naquit le gracieux Érôs au dos brillant de deux ailes d'or, semblable aux tourbillons roulés par le vent. Érôs, uni au Khaos ailé et ténébreux, dans le vaste Tartaros, engendra notre race, et la produisit tout d'abord à la lumière. Ainsi, à l'origine, la race des immortels n'existait pas encore, avant qu'Érôs eût tout uni. Les éléments une fois unis les uns aux autres, parut le Ciel, l'Océan, la Terre et les dieux bienheureux, race éternelle. {...} Les mortels, c'est de nous, oiseaux, qu'ils reçoivent les plus grands services. D'abord nous leur indiquons les saisons, printemps, hiver, automne : semer, lorsque la grue, sonnante de la trompette, émigre vers la Libye et avertit le nocher de suspendre le gouvernail et de dormir ; elle conseille à Oreste de se tisser une læna, afin qu'il n'aille pas, parce qu'il grelotte, dépouiller autrui. Le milan, à son tour, par sa venue, annonce une autre saison, c'est-à-dire le moment de tondre la toison printanière des brebis ; puis l'hirondelle, quand il faut vendre la læna et acheter un vêtement de toile. Nous sommes pour vous Ammôn, Delphœ, Dôdônè, Phœbos Apollôn. Vous commencez par aller vers les oiseaux pour régler toutes choses, commerce, vivres, choix d'un époux ; vous regardez comme oiseau tout ce qui sert à la divination : une parole est pour vous un oiseau ; un éternuement, vous l'appellez oiseau ; une rencontre, oiseau ; une voix, oiseau ; un esclave, oiseau ; un âne, oiseau. N'est-il pas évident que nous sommes pour vous un prophétique Apollôn ?

Si donc vous nous croyez des dieux, vous pouvez user de nous comme de Muses prophétiques, brises, saisons, hiver, été, moyenne chaleur : nous n'irons pas nous asseoir là-haut majestueusement, au milieu des nuages, comme Zeus ; mais, présents, nous vous donnerons à vous-mêmes, à vos enfants et aux enfants de vos enfants, richesse, bonheur, santé, paix, jeunesse, rire, chœurs de danse, festins, et le lait des oiseaux : si bien que vous serez écrasés sous les biens, tant vous serez riches tous. {...} »

Les oiseaux, (Aristophane), 414 avant J.-C. (Extrait)

Texte intégral : [https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Oiseaux_\(Aristophane\)](https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Oiseaux_(Aristophane))