

ALEKSANDRA KASUBA

IMAGINER LE FUTUR

3ÈME ÉTAGE | JUSQU'AU 23 MARS 2025

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

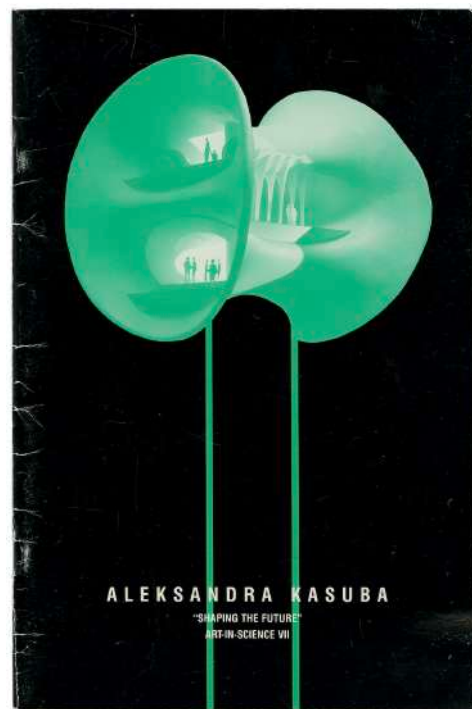
Art, sciences et technologies

Environnement

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, événementiel

Numérique et sciences informatiques |

Algorithmique

Sciences de

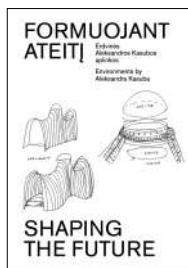
l'ingénieur | Le Design responsable et le prototype de produits innovants

Photographie de Judith S. Miller, de l'atelier de A. KASUBA, 2008.

« 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.

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 **chaîne Youtube de Carré d'art musée**

1923

Naissance en Lituanie

1941-43

Formation artistique : l'Institut des arts appliqués et décoratifs de Kaunas et à l'Académie des arts de Vilnius

1944

Mariage avec le sculpteur Vytautas KASUBA

1945-47

Exil à travers l'Europe (Allemagne, Autriche, Suisse) pour fuir l'invasion russe en Lituanie

1947

Arrivée à New York

1971

Ouvre son appartement pour *Live-In Environment*, NYC. 1971-1972

2002

Installation à Rock Hill, Nouveau Mexique.

2012

Déménagement à Albuquerque

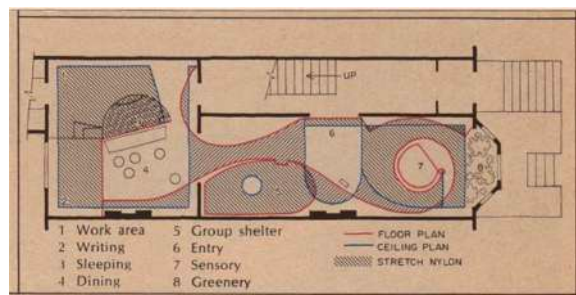
2019

Décès au Nouveau Mexique.

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 devient artiste et crée des **environnements spatiaux visionnaires** faits de **tissus tendus** et de **structures sans angle droits**. Au **Nouveau Mexique**, elle construit sa **maison** et un studio.

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

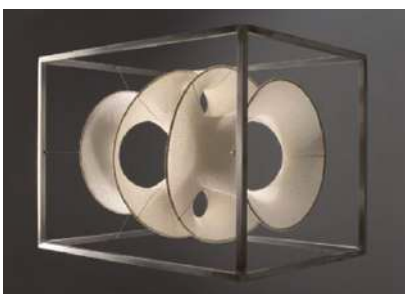

Rock Hill house, 2001, Maquette, nylon, mousse, papier, 16×25×13 cm.

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, 57×41×41 cm

Shell Dwellers. VI., 1989,
collage, papier, 35×43,5 cm

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

CONTRAINTÉ
Intensité des forces de contact agissant sur une surface

MATIÈRE
Substance physique, ayant une masse

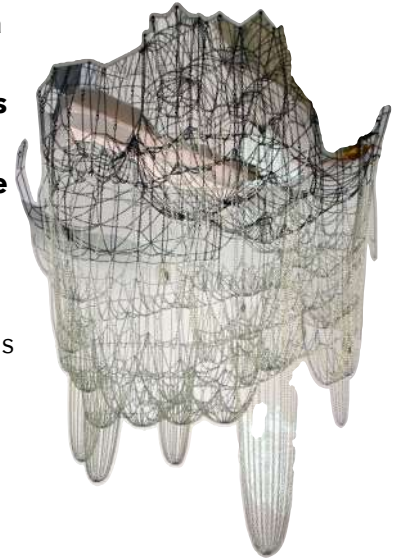
GRAVITÉ
Phénomène d'attraction d'un corps vers le centre de la terre

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

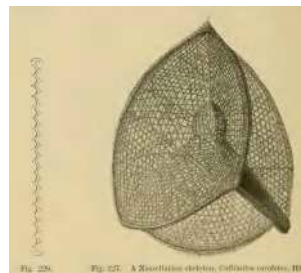
HABILLAGE
Matériau utilisé en parement d'une construction

EN RÉSONANCES

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.

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

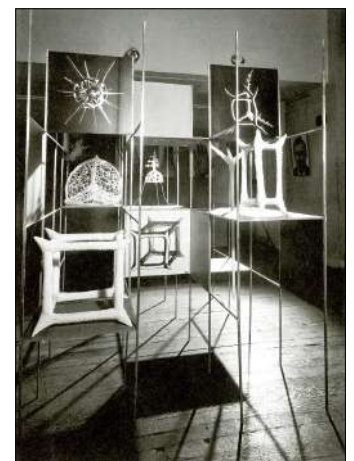

« Car l'harmonie du monde se manifeste dans la Forme et le Nombre, toute la poésie de la Nature est incarnée dans le concept de beauté mathématique. »

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>

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

Vue de l'**exposition On growth and form, 1951**, ICA London.

De 1969 à 2014, A. Kasuba réalise des **environnements**, pour des espace 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.

Photographie de
 l'appartement de l'artiste

Environnement conçu pour l'appartement de l'artiste, installé de 1971 et 1972.

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

Spectrum, An Afterthought, 1975, maquette de l'environnement, nylon, néon, filtres colorés, papier, bois, plexiglass, 33×51×30 cm..

Cet environnement réalisé en 2014 propose une expérience olfactive différente au passage du spectateur pour chaque couleur.

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

EN RÉSONANCES

Kurt SCHWITTERS, Merzbau, 1923-37.

Atelier-environnement de l'artiste qui se modifie au fur et à mesure du processus de création de l'artiste.

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.

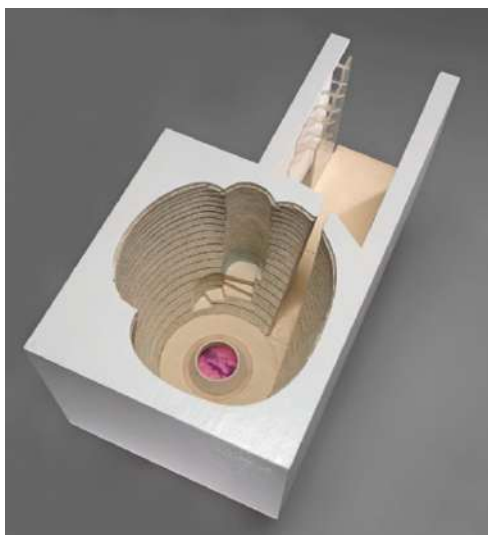

Ernesto NETO, We stopped just here at the time, 2002,

Environnement, lycra, clou de girofle, curcuma, poivre, 450 x 600 x 800 cm, musée national d'art moderne, Centre Pompidou, Paris.

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 et de l'ensemble des recherches architecturales menées à partir des années 1960, dont relate le catalogue d'exposition : **Architectures expérimentales, 1950-2012**, édité par le FRAC Centre (image ci-contre), en consultation au centre de documentation de Carré d'art musée.

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

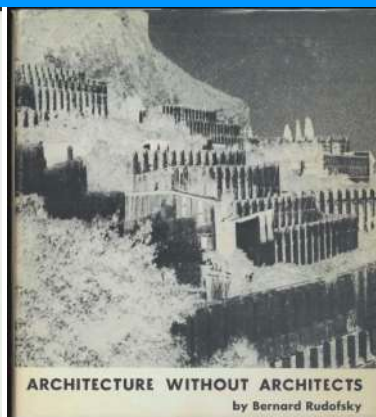
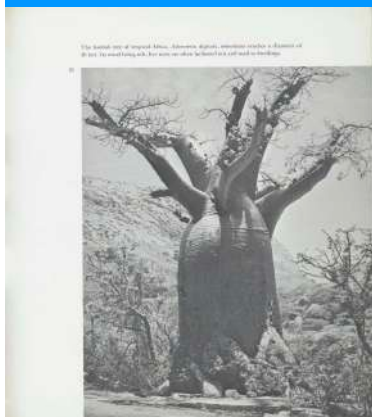

Global Village (Geodesic Village). Architecture as a social instrument. I., 1971, Maquette, papier, plexiglass, plante : Achillée, diamètre : 58 cm..

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.

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'allie avec la forme, la fonction dans des sculptures, environnement, design d'objet et d'espace**. 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. 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.

COLOR SPALVA	ENERGY ENERGIJA	MOVEMENT JUDEJIMAS	LINE LINIJA	SPACE ERDVE	SYMBOL SIMBOLIS	FEELING JAUSMAS
RED RAUDONA	condensed / Kondensuota (compressed / Suspausta charged / Ikrauta)	agitated / Neramus 	horizontal predominates / Vyrauja horizontali 	round, swelling, 3D / Aptaki, bespučianti, 3D		held in explosive potential / Užgniaužtas, sprogstamas, potencialus
ORANGE ORANŽINE	expanding / Besiplečianti advancing / Judanti į priekį persistent / Nenustanti	aggressive / Agresyvas 	heavy, slow / Sunki, lėta	roundness, braking out, 3D / Aptūmus veržiasi per kraštus, 3D		joyous, bold, emerging / Pšilaušmingas, drąsus, kylantis
YELLOW GELTONA	exited / Sužadinta vibrating / Vibruojanti explosive / Sprogstanti	tugs to right & down / Linkstantis į dešinę ir žemyn 	thin, sharp, nervous / Plona, griežta, nervinga	pointy, narrow, 2D / Kampuota, siaura, 2D		exposed, open, vulnerable / Apuogintas, atviras, pažeidžiama
GREEN ŽALIA	centralized / Centralizuota distributed / Paskirstyta filling / Užpildanti	normal / Normalus 	horiz & verto equal / Horizontali ir vertikali po lygiai 	balanced, static, 2D / Subalansuota, statiška, 3D		stable, resting / Stabilus, palaikantis
BLUE MELNA	sweeping / Plati fast / Greita weightless / Besvorie	precise, crisp / Tikslius, konkretus 	vertical predominates / Vyrauja vertikali 	tall, thin, tilling / Ilga, plona, pakrypusi		uplifting / Rakijojantis
INDIGO	polarized / Polarizuota spanning / Plytinti in tension / Įtempta	inches up to left / Keli colai aukšty ir į kairę 	elastic / Elastinga 	contrasty, 3D / Kontrastinga, 3D		elated, grandiose / Tufoškas, perdetas
VIOLET VIOLETINE	penetrating / Besiskverbianti enveloping / Apgaubianti suspended / Sustabdyta	tugs to left, non- gravital / Linksta į kairę, be gravitacijos 	liquid, dissolved, absorbed / Taki, tirpstanti, absorbuota	undefined, deep spill, 3D / Neapibrėžta, pasklidusi į gylį, 3D		expectant, myster- ious, majestic / Laukiantis, paslap- tingas, didingas

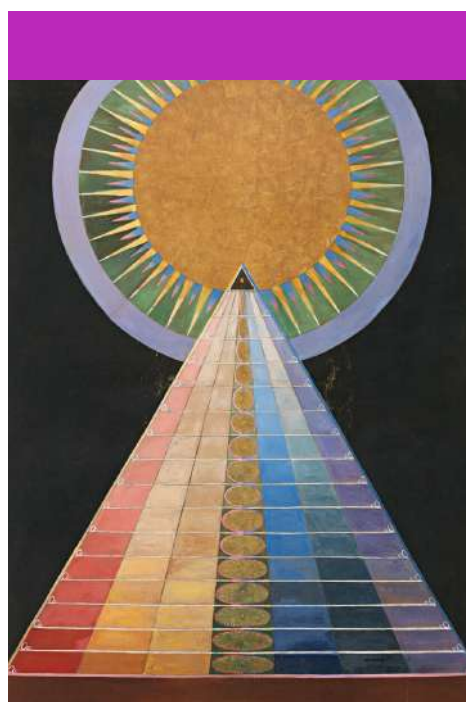
Couverture *The Rainbow Book*, dedicated to the exhibition at the M. H. de Young Museum in 1975

Photographie de l'environnement :
The Spectral Passage. 1975.

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

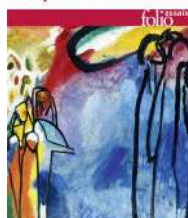

Hilma af Klint, Altapiece, No. 1, Group X, 1915, huile et feuille de métal sur toile, 237,5 x 179,5 cm

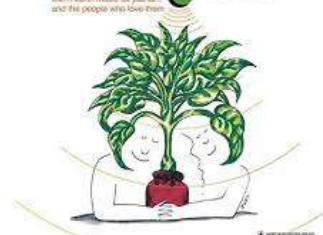
Aleksandra KASUBA, *Imaginer le futur*, Carré d'art musée d'art contemporain, Nîmes

EN RÉSONANCES

Kandinsky
**Du Spirituel dans l'art,
 et dans la peinture
 en particulier**

MOTHER EARTH'S
Plantasia

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

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 élané, 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.

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

A Life. Influences. I-V. 2012-2013, dessin, papier, aquarelle, collage, 30×38 cm.

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

« 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*, 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>

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

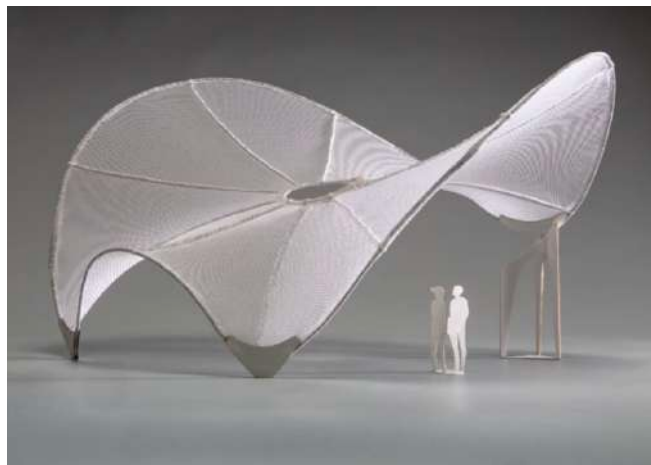
[UCo9pAtonJmmcEQ0aXG-U5GQ](https://www.youtube.com/channel/UCo9pAtonJmmcEQ0aXG-U5GQ)

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>

nonarchitecture
projet matière collectif
étirement forme énergie
tension force
maquette textile gravité
participation moebus expérimentation morphogenèse
structure
architecture
membrane

Winged. 2010, maquette, nylon, fil, papier, 15,2x35,6x24,5 cm

| **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 et Audrey MARTIN | animation@carreartmusee.com

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 :

- | Intitulé de l'atelier | Visite avec médiation | Visite libre
- | Nom de l'établissement
- | Niveau et effectif des élèves
- | Numéro de téléphone de l'enseignant référent

NOUVEAU | **Un accueil téléphonique pour votre réservation est ouvert le mercredi toute la journée au 0466763572.**

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](https://www.navigart.fr/carredart/artworks)

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