

CARRE D'ART - MUSEE D'ART CONTEMPORAIN DE NÎMES

DOSSIER PEDAGOGIQUE

EXPOSITION PETER FRIEDL - *TEATRO*

25 OCTOBRE 2019 - 1er MARS 2020

SERVICE EDUCATIF

REPORT, 2016

Installation vidéo, 16:9, 32'03'. Courtesy de l'artiste.

CARRE D'ART - MUSEE D'ART CONTEMPORAIN DE NÎMES

EXPOSITION PETER FRIEDL - *TEATRO*

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 cette exposition en histoire des arts, en arts plastiques, arts appliqués, en lettres, en philosophie, en théâtre.

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 :

Enseignement Terminales facultatif session BAC 2020 :
La représentation.

Enseignement option: La figuration et l'image; La réception par un public de l'œuvres exposée.

Coordonnées du service culturel et éducatif:

serviceculturel@carreartmusee.com (Sophie Gauthier)

Alice.Bonnet@ac-montpellier.fr

sylvie.logeux@ac-montpellier.fr

Visite commentée pour les scolaires :

du mardi au vendredi de 9h15 à 12h et de 13h à 18h uniquement sur rendez-vous pris avec le Service culturel du musée.

Visite libre : Accueil sur rendez-vous du mardi au vendredi de 10h à 18h.

Coût: Etablissements non Nîmois visite libre entrée du musée 1€/élève + 1 €/élève pour la visite commentée de l'exposition. Gratuité pour 3 accompagnateurs au-delà 1€/adulte.

Etablissements Nîmois: visite libre ou accompagnée gratuite de l'exposition.

Transport: Les élèves possédant la carte de bus du réseau Edgard peuvent venir gratuitement à Nîmes.

The Dramatist, 2013

Black Hamlet, Crazy Henry, Giulia, Toussaint

Teatro Popular, 2016

Détail

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 14h à 18h.

Ateliers et visites pour les enfants de 14h à 16h certains mercredis et aussi jours des vacances scolaires du Gard. Voir l'agenda sur le site.

Stages pour adultes certains samedis de 10h à 13h. Voir l'agenda sur le site.

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

WWW.CARREARTMUSEE.COM

« **J'AIME MÊME LE THÉÂTRE EN TANT QUE MUSÉE** » PETER FRIEDL

LE RÉCIT DE SON PARCOURS, EXPOSER, PRÉSENTER, REPRÉSENTER, MANIPULER LES CODES DU THÉÂTRE : MISE EN SCÈNE, LUMIÈRE, SCÉNOGRAPHIE, DRAMATURGE, COMÉDIENS, MAQUETTES, MARIONNETTES, INTERPRÉTER

L'exposition *Teatro* de l'artiste autrichien, et ancien critique des arts de la scène, **Peter Friedl**, n'est accompagnée d'aucun texte de présentation, ni de cartel. Le spectateur est invité à s'interroger sur son **rapport à la réalité, au théâtre, à l'histoire oubliée, à la mémoire de personnages relégués au second plan, aux jeux d'enfants, au théâtre de marionnettes, aux récits réels ou imaginés**. Les œuvres s'observent dans cet ensemble, où la compréhension s'éclaire au terme de la visite. **Le parcours fait œuvre**. L'artiste crée une continuité dans la réflexion, à l'encontre d'une « *dictature de l'immédiateté* »* qui vise une compréhension directe. **Peter Friedl** brouille les pistes et **mêle tous les types de récits** : intime, social, historique, colonial, migratoire et enfantin, en utilisant des modes variés de représentation : sculpture, vidéo, dessins, marionnettes, images imprimées de journal, déguisements....

Afin d'accompagner au mieux les questionnements des élèves sur les œuvres du parcours, il est conseillé de visiter *Teatro* accompagnée d'une médiation proposée par Carré d'art-musée ou de s'approprier la proposition de visite du dossier.

A cet effet, le dossier pédagogique suggère **un questionnaire de visite, destiné aux élèves, pour cibler leurs points d'observation**. Un bilan animé par leur professeur pourra permettre de faire une synthèse de leurs ressentis pour développer les approches abordées du dossier : **exposer le théâtre pour mettre à distance, jouer et rejouer**, puis une réflexion sur **l'artiste comme dramaturge** qui révèle une part du **processus créatif théâtral à travers ses constituants plastiques** :

scénographie, dramaturgie, mise en scène, travail préparatoire d'une compagnie rêvée.... Cet accompagnement sera annexé de documents, de propositions pédagogiques pour approfondir le propos.

**PISTES PÉDAGOGIQUES
AU LYCÉE****ARTS PLASTIQUES
TERMINALES FACULTATIF
SESSION BAC 2020**

la présentation.

ENSEIGNEMENT OPTION

La figuration et l'image ; La réception par un public de l'œuvre exposée

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

La matérialité, **ou le rapport entre la réalité et les qualités matérielles de l'œuvre**. **L'œuvre, l'espace du sensible**.

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques. La figuration et l'image. La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre.

La présentation et la réception de l'œuvre.

Lien entre arts plastiques et architecture, design d'espace et d'objet.

Lien entre arts plastiques et théâtre.**AU COLLÈGE****CYCLE 3 | ARTS PLASTIQUES**

La représentation plastique et les dispositifs de présentation. L'effet recherché.

CYCLE 4 | ARTS PLASTIQUES**L'œuvre, l'espace, l'auteur et le spectateur**

La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre ; L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre

**EXPOSER LE THÉÂTRE :
METTRE À DISTANCE, JOUER,
REJOUER**

« *J'aime le théâtre en tant que musée. {...} Exposer quelque chose n'est jamais normal ; exposer l'histoire est encore plus problématique.* »* Peter Friedl, extrait de l'interview avec Claire Tancons.

Teatro popular, 2016-17 (détail)

Dès la première salle, le spectateur est immergé dans *Teatro popular* (2016-17), un théâtre populaire comme on pouvait le voir avant dans la rue au Portugal. Quatre *barracas*, sorte de *castelet* de Guignol réduit à l'essentiel, forme chacune une structure parallélépipédique de deux mètres de haut recouverte d'un tissu à motif. Les **22 marionnettes à gaine** sont posées en attente, sur le bord supérieur de la baraque, visage découvert ou retourné, caché. Une seule est relevée pour servir de figure de proue à l'ensemble. Les marionnettes sont fabriquées en bois

peint pour la tête et les mains, le reste est en tissu. **Quelques personnages sont reconnaissables** issus de l'histoire coloniale portugaise et brésilienne, ainsi que le célèbre collectionneur d'art Gulbenkian qui détient une fondation à son nom à Lisbonne. **Les marionnettes figées, immobiles, intemporelles tiennent à l'écart le spectateur de cette histoire, de ces récits historiques pour mieux les rejouer ou les jouer dans son esprit actuel, pour répondre à cette « achronie et anachronie »* que recherche l'artiste.**

Vue de l'installation *Teatro popular*

Achronie : se situe hors du temps, de la durée. Caractère intemporel, absence de durée.

Anachronie : En rupture avec son époque.

The Dramatist (Black Hamlet, Crazy Henry, Giulia, Toussaint), 2013.

L'installation, *The dramatist (Le dramaturge)*, montre **quatre marionnettes à fil, trois personnages réels et un fictif**, effleurant à peine le sol. Leurs corps suspendus et maintenus depuis le plafond, sont fortement éclairés, par un **clair-obscur**, nommé aussi **douche au théâtre** : être sous une **unique lumière**. Leur ombre portée forme un **cinquième personnage** dont l'histoire est encore à écrire. Peter Friedl convoque encore une fois un **passé asynchrone**, le capitalisme sans retenu d'Henri Ford, le meneur de la révolution haïtienne Toussaint Louverture, le sorcier guérisseur John Chavafambria et Giulia Schucht, femme d'Antonio Gramsci, fondateur du parti communiste italien. L'artiste

propose une histoire, que le spectateur peut rejouer à sa guise dans son esprit. Cette installation existe avec d'autres protagonistes pour créer d'autres narrations.

Une œuvre énigmatique *Peter Friedl* (1998) ponctue le parcours de l'exposition pour mettre encore à distance le spectateur. **Quelques déguisements d'animaux jonchent le sol** : chat, licorne, pingouin, girafe et crocodile. Bien qu'activée lors d'une performance pendant la rétrospective de l'artiste en 1997 au Palais des beaux-arts de Bruxelles, Peter Friedl a choisi à Nîmes de laisser au sol ces vêtements, comme oubliés en fin d'une soirée costumée.

No prey, no pay (2018-19) envahit l'espace de la salle 5 pour **dévoiler sept socles de cirque peints, accompagnés de leurs habits délaissés au sol**. L'ensemble est surmonté d'un immense drapeau représentant un squelette blanc sur un fond vert uni. Brandi comme une toile de pirate, l'ensemble propose au spectateur de construire un récit pour s'approprier ses restes de manière fictive.

No prey, no pay (2018-19)

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES JOUER ET REJOUER

Toutes les propositions peuvent être réalisées avec des matériaux récupérés (tissus, cartons, plastiques, papiers, etc.) et dans toutes les techniques (dessin, peinture, collage, assemblage, etc.)

MINI MOI

Fabrique la miniature de toi-même qui représente le rôle de ta vie rêvée, exprimé dans un texte, et invente un dispositif pour donner à percevoir l'ensemble.

MES IDOLES EN SÉRIE

Réalise le portrait en pied de tes personnages préférés de l'histoire du monde dans une série de même technique et de même format.

LA CABANE DE MES IDÉES

Fabrique et mets en scène la maquette de ta cabane idéale, reflet d'une ou plusieurs des idées les plus importantes pour toi sur la vie et sur le monde.

L'ANIMAL AU FOND DE MOI

Réalise un déguisement qui te permettra de montrer dans une vidéo l'animal que tu sais imiter le plus fidèlement possible.

TOUS GUIGNOLS

Fabrique deux marionnettes à main pour réaliser la vidéo d'un court spectacle dans lequel ta voix interprète les deux rôles parodiant des relations humaines que tu connais par cœur (dans ta famille, ton quartier, à l'école, aux infos, dans les séries, etc.)

LE JEU DE L'ESPACE ET DU TEMPS

Avec le vide et la profondeur d'une production en volume, rejoue l'espace et le temps d'une vidéo.

TOUT EN UN

Résume toute une vidéo en une seule image montrant tous les personnages et tous les espaces.

IMITER LES IMAGES

Trouve une technique pour rendre semblables des images préexistantes de différentes provenances et présente-les dans un dispositif qui les rend uniformes, comme sorties d'un même moule.

COLLECTIONNER POUR MIEUX MONTRER

Réalise une collection d'images fixes pour dénoncer ce qui te paraît intolérable.

JOUER À RESSEMBLER

Déguise-toi pour une photo de groupe à thème : les pirates, les sorcières, les super-héros, etc.

MON PIÉDESTAL

Réalise le piédestal de ta proclamation ainsi qu'une mise en scène avec ton costume et tes accessoires.

L'ARTISTE COMME DRAMATURGE

« *Le dramaturge est un assistant du metteur en scène, dont le travail est essentiellement de préparation : choix de textes, recherche et documentation littéraires et historiques, réflexion sur le sens et « l'idéologie », travail d'adaptation du texte, assistance à la mise en scène comme observateur « désintéressé », enfin parfois « animateur » (rédaction de programme, organisation de séances de discussion).* »

Anne Ubersfeld,
Les termes clés de l'analyse du théâtre, 1996,
Seuil, Paris, p. 32-33.

Une partie de l'exposition *Teatro* semble être des bribes du travail du dramaturge, qu'est Peter Friedl. La série de **dessins** (salle 4) semble être des **recherches** d'un homme de théâtre. Tout y est : Shakespeare, Hamlet, le rideau rouge, arlequin, des annotations scéniques sur certains dessins, des vues de mise en scène avec le placement des comédiens, des croquis, des esquisses de plateau... **L'artiste rend visible un travail de recherches** nécessaires à la mise en

scène d'une pièce, d'un récit, d'un texte à jouer.

Dessin de Peter Friedl (2015-2019)

De même *Theory of Justice*, 1992-2010 (salle 6) montre huit îlots de vitrine, **exposant des images imprimées issues de coupures de journaux**. Cela ressemble aussi à un travail de recherches dans le processus créatif de l'homme de théâtre. Ces images sont autant de récits intimes, historiques, publics ou privés à construire.

Theory of Justice, 1992-2010

Dans la vidéo *Study for Social Dreaming*, 2014-17 (salle 3), Peter Friedl met en images des ateliers d'« Exercices d'imagination », où il a organisé deux séances de « **Rêverie Sociale** ». Un important **travail de montage** donne une impression superficielle du récit, par les cadrages serrés, l'éclairage en clair-obscur, les traveling, l'absence de continuité narrative. Le spectateur a l'impression d'assister à **des bribes d'une préparation de mise en scène**, comme l'on pourrait le voir dans le travail préparatoire du célèbre metteur

en scène **Thomas Ostermeir**. Ce dernier prépare les scènes avec

ses comédiens, à partir d'évènements qu'ils ont vécus pour rechercher l'émotion ressentie à ce moment-là afin de la rejouer sur scène. **A travers cette vidéo qui s'apparente davantage à un « faux documentaire » d'une chaîne culturelle, l'artiste donne une autre version.**

Photogramme de la vidéo, *Study for Social Dreaming*, 2014-17.

Teatro (Report), 2016-18 et *Report*, 2016, respectivement une **maquette** et une **vidéo** ne peuvent être envisagées séparément. L'une rend visible par une maquette, l'espace scénique dans son ensemble : la scène, les comédiens, la structure du théâtre, l'espace invisible utile aux machineries du décor. Sur cette scène du Théâtre national grec d'Athènes a été filmé le jeu de vingt deux comédiens différents pour interpréter par extraits le texte de **Franz Kafka, Compte rendu pour une académie (1917)**.

L'artiste, Peter Friedl, comme dramaturge, concrétise davantage son projet de récits à construire, interpréter, jouer et rejouer à travers ces deux œuvres qui concluent l'exposition.

« — Eh bien, mon cher ami, dit Monsieur C..., vous êtes en possession de tout ce qu'il faut pour me comprendre. Nous voyons que, dans le monde organique, plus obscure et plus faible est la réflexion, d'autant plus rayonnante et souveraine s'étend la grâce.

— Toutefois, comme l'intersection de deux droites partant d'un même côté d'un point, après le passage à l'infini, se retrouve soudain de l'autre côté, ou comme l'image du miroir concave, après s'être éloignée à l'infini, revient soudain juste devant nous : de même la grâce, quand la connaissance est pour ainsi dire passée par un infini, est de nouveau là ; de sorte qu'elle apparaît en sa plus grande pureté dans cette conformation humaine du corps qui, ou bien n'a aucune conscience, ou bien a une conscience infinie, c'est-à-dire dans le mannequin, ou dans le dieu.

— **En sorte, dis-je un peu rêveur, qu'il nous faudrait de nouveau manger du fruit de l'arbre de la connaissance, pour retomber dans l'état d'innocence ?**

— **Sans nul doute, répondit-il ; c'est le dernier chapitre de l'histoire du monde.** »

Extrait d'Heinrich von Kleist,
Sur le théâtre de marionnettes, 1810.

Livre consultable et téléchargeable :
<http://balat.fr/IMG/pdf/Kleist.pdf>

« Le renoncement à toute espèce d'intérêt personnel a précisément été la loi suprême que je me suis imposée : **moi, singe libre, j'ai consenti à ce joug.** {...}

La première chose que j'ai apprise a été la poignée de main ; la poignée de main est un geste de franchise ; {...}

La deuxième balle m'atteignit sous la hanche. {...}

Mais dans tout cela un seul et même sentiment : pas d'issue. {...}

Je voyais ces hommes aller et venir, toujours les mêmes visages, les mêmes gestes, souvent il me semblait qu'il n'y en avait qu'un. {...}

Il était si facile d'imiter ces gens. {...}

Je le répète : je ne trouvais pas d'attrait à imiter les hommes : je les imitais parce que je cherchais une issue, pour aucune autre raison. {...}

Je vis très vite les deux possibilités qui m'étaient ouvertes : le jardin zoologique ou le music-hall. {...}

J'ai atteint le niveau de culture moyen d'un Européen. {...}

Si j'ai un visiteur, je le reçois convenablement. Mon impresario se tient dans l'antichambre ;

Quand je sonne, il vient et il écoute ce que j'ai à dire. {...}

Extraits de Franz Kafka,
Rapport pour une académie, 1979.

Texte joué et repris dans la vidéo *Report (2016)*

Livre consultable et téléchargeable :
<https://po-et-sie.fr/texte/rapport-pour-une-academie/>

« **Le scénographe est l'artiste responsable de tout l'appareil visuel de la représentation.** De lui dépendent ces autres artistes qui sont le costumier et surtout l'éclairagiste, dont l'autonomie est réelle, mais soumise à ce maître de l'espace qu'est le scénographe. Comme nous sommes dans une civilisation du visuel, le rôle du scénographe s'accroît démesurément, au point que les grandes réussites dans la mise en scène sont le plus souvent le fruit d'une osmose véritable entre metteur en scène et scénographe.

Souvent se justifie la formule : « *Le scénographe est un maître et le metteur en scène, royalement, son valet.* »

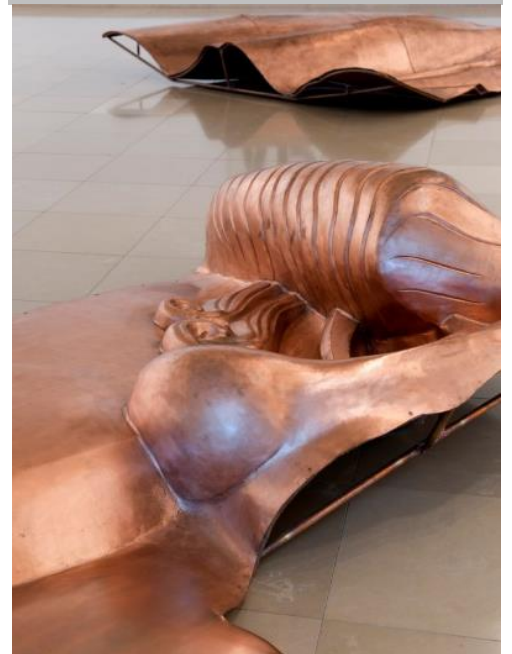
Dans la mise en scène contemporaine, la scénographie est une construction qui a moins pour but de recréer un espace concret mimétique, voire symbolique, que de fabriquer pour chaque œuvre théâtrale un espace qui la représentera le plus clairement et le plus complètement possible. Ce sera en même temps un « espace à jouer » commode pour le jeu particulier qui sera celui de ces personnages-là, c'est-à-dire des acteurs qui les assument. La

contradiction de la scénographie contemporaine, c'est que dans le temps même où elle voit son rôle grandir, elle est contrainte de s'arranger de l'espace vide qui est à la mode mais aussi la nécessité du théâtre contemporain.

Son rôle est de construire avec les structures spatiales élémentaires (cube, parallélépipède, plateau plus ou moins incliné, praticables, fond) et les éléments figurés (objets et personnages) des tableaux esthétiquement efficaces et « lisibles ». »

Anne Ubersfeld,
Les termes clés de l'analyse du théâtre, 1996,
Seuil, Paris, p. 74-75..

ŒUVRES EN LIEN DANS LA COLLECTION

Danh VO, *We the People*, 2011.
Cuivre martelé, soudé et riveté.

Anna BOGHIGUIAN
Jardin de l'inconscient, 2016.
Installation. Bois, broue de noix, peinture, cire.

PARCOURS D'OBSERVATION
PETER FRIEDL *TEATRO* JUSQU'AU 1ER MARS 2020

Cette proposition de parcours d'observation peut se faire pendant le temps de la visite en autonomie, accompagné du professeur (pour une version dialoguée ou rédigée) ou après la visite avec la médiatrice de Carré d'art musée.

Salle 1 | *Teatro popular*, 2016-17 | Installation

Qu'est-ce que ces marionnettes vous évoquent-elles ? Pour y répondre, observez leurs positions, leur mise en scène, leur présentation, leurs visages, puis l'éclairage, la présentation, la place du spectateur.

Décrivez en trois phrases.

.....

.....

.....

Salle 2 | *Liberty city*, 2007 | Vidéo

Comment l'artiste filme-t-il pour créer un climat de tension, de violence, de peur ? Pour vous aider, observez le cadrage, le son, l'éclairage, le mouvement. Décrivez en trois phrases.

.....

.....

.....

Cette vidéo est une mise en scène d'une histoire vraie passée, de quel type d'évènement s'agit-il ? Quels sont les indices qui permettent au spectateur de le deviner ?

.....

.....

Salle 2 | *Rehousing*, 2012-19 | Maquettes

Le groupe classe est divisé en quatre groupes, chaque groupe retrouve et dessine la description d'une maquette. Retrouvez la maquette selon sa description, dessinez-là dans le cadre.

Groupe 1 (*Oranienplatz*, 2014) Matériaux de récupération - rouge – écriture – précaire – plastique – « resist » -

Groupe 2 (*Uncle Ho*, 2012) maison sur pilotis avec support – bois – escalier – deux niveaux - Ho Chi Minh – Hanoï - Vietnam

Groupe 3 (*Azraq*, 2016) : maison simple blanche – tôle – préfabriquée – drapeau - précaire

Groupe 4 (*101*, 2016) : maison sur pilotis blanche et sans support – tuiles - un seul niveau – Phnom Penh - Cambodge

Salle 4, série de dessins

Quelle est la thématique générale de cette **série** de dessins ? .....

Justifiez votre réponse par trois détails observés :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Salle 3 | *The Dramatist (Black Hamlet, Crazy Henry, Giulia, Toussaint), 2013*

Quel est le type de marionnette utilisé dans l'œuvre intitulée *The Dramatist* ? * Entourez votre réponse.

Marionnette à tige

Marionnette à gaine ou manchon

Marionnette à fil

Quelle mise en lumière l'artiste choisit-il pour isoler les quatre marionnettes, de l'espace d'exposition ?* Plusieurs réponses possibles.

Contre-jour

lumière zénithale

Clair-obscur

Douche

naturelle

artificielle

Salle 5 | *No prey, no pay*, 2018-19 | Installation

Quelle est la thématique générale de cette œuvre ? .....

Citer trois détails pour justifier votre réponse :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Salle 6 | *Dummy*, 1997 | Vidéo

Pourquoi cette vidéo pourrait s'intituler « L'arroseur arrosé » en référence à la séquence du même nom des Frères Lumière ?

.....

Comment est-elle montrée ? * **une seule fois**

répétée trois fois

en boucle

en gif

Salle 6 & 7 | *Teatro (Report)*, 2016- 18 et *Report*, 2016 | Maquette et vidéo

Pourquoi ces deux œuvres sont-elles en liens ? .....

.....

Quels sont leurs points communs ? .....

.....

Pour quelles raisons ces deux œuvres pourraient-elles faire partie du même projet ? .....

.....

BILAN à faire en fin de visite, en classe, à la maison

Pour quelles raisons l'artiste-a-t-il choisi d'associer aucun texte (texte de présentation, cartels) aux œuvres qu'il présente au spectateur ?

.....

.....

Quelles sont les thématiques principales de l'exposition ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur les œuvres observées ?

.....

.....

Nom :

Prénom :

Classe :