

L'Art en valise

2017-
2019

Jiri KOVANDA, Two of us, 2011

Le service des publics du Frac des Pays de la Loire propose aux lycées et CFA (centres de formation d'apprentis) de la région de se fédérer au sein du dispositif L'ART EN VALISE.

Ce dispositif propose aux enseignants et aux élèves une immersion dans l'art contemporain, par la rencontre sensible avec les œuvres et les artistes de la collection du Frac, au sein même de leur établissement et dans les lieux d'art de la région.

Chaque établissement participant s'inscrit dans un des quatre modules de L'ART EN VALISE qu'il aborde de manière personnelle et en relation avec son propre projet.

Les quatre modules proposés sont : deux expositions - au choix - d'œuvres de la collection du Frac dans

l'établissement, des interventions d'artistes en milieu scolaire ou au Frac, des prêts de coffrets d'œuvres vidéo et de livres d'artistes et des visites d'expositions à Carquefou ou en région.

Les expositions présentées dans les lycées et CFA de la région sont ouvertes au public et aux établissements extérieurs. Elles peuvent faire l'objet de projets de liaison entre écoles, collèges et lycées. Cette ouverture permet à tous les établissements environnants d'envisager des visites et d'exploiter, en classe, la thématique.

Ce dispositif aborde différents thèmes. En 2017-2019, c'est l'idée du COLLECTIF qui est à l'honneur : duos, collectifs d'artistes, collaboration, co-crédation...

COLLECTIF

Pour 2017 et 2018 Le Frac Pays de la Loire prend le prétexte du nouveau programme limitatif de l'enseignement de détermination des arts plastiques au lycée pour s'intéresser à la collaboration et à la co-création en art.

Ainsi *L'ART EN VALISE* va décliner une réflexion autour de cette thématique.

Dorothée Dupuis, commissaire invitée, entourée de Adriana Minoliti, Gala Porras-Kim, Ximena Garrido-Lecca, Fernando Palma Rodriguez et Julien Creuzet, artistes en résidence au Frac en 2016 lors des XXXe Ateliers Internationaux.

La collection du Frac est riche aujourd'hui de plus de 1700 œuvres. Elle s'organise autour d'œuvres datant des années 1960 à nos jours qui reflètent la diversité de la création contemporaine et regroupe des pratiques aussi variées que la peinture, la photographie, la sculpture, le dessin, la vidéo et l'installation.

Depuis 1984, le Frac accueille chaque année des artistes du monde entier lors des Ateliers Internationaux. Moments intenses de création personnelle et collective, les résidences favorisent une émulation et un partage entre les artistes invités. Rencontres, échanges, de nombreux événements naissent de ces temps forts : une consigne collective donnée par le commissaire d'exposition aux artistes (en 2010, Emilie Renard propose aux artistes invités de s'inspirer du roman de Virginia Woolf *Les vagues*), des soirées de lectures ou de performances pour offrir au public une étape du travail en cours (en 2009, le public est invité à un concert du collectif turc HAZAVUZU), des collaborations ou des clin d'œil d'un artiste à l'autre nés pendant ce temps de résidence (en 2016, Gala Porras-Kim peint des objets produits par les autres artistes de la résidence dans ses natures mortes), etc. A l'issue des deux mois de travail, les productions sont rassemblées pour une exposition commune. La notion de collectif est au cœur de ces ateliers.

Nombre des œuvres de la collection, pour certaines acquises à la suite de ces résidences,

sont donc le fruit d'une réflexion à plusieurs ou d'une production à quatre mains : des couples désormais célèbres comme Pierre & Gilles, Lorient & Mélija ou encore Mrzyk & Moriceau, des duos comme Dewar & Gicquel ou les frères Quistrebert, des aventures partagées comme les épopées de Laurent Tixador et Abraham Poincheval, des groupes engagés comme Présence Panchounette ou Los Carpinteros, jusqu'aux entités qui personnifient le collectif, à l'image de Claire Fontaine ou des personnalités doubles : Joe Scanlan & Donelle Woolford. Toutes ces œuvres réalisées par des artistes, parfois unis à la ville comme à la scène, posent la question de l'auteur, des porosités entre la sphère privée et publique, et de la réjouissance comme de la difficulté à vivre ensemble, s'entendre, s'accorder, fusionner ou se compléter pour faire œuvre commune.

D'autres envisagent l'idée du collectif comme une collaboration, entre eux et d'autres artistes, entre différents domaines artistiques ou encore entre l'art et le public. Pour Saâdane Afif par exemple, qui mêle les arts visuels au monde de la musique et demande notamment à des auteurs, musiciens ou graphistes de réinterpréter ses sculptures et installations. A l'image du joyeux et vivifiant métissage qui devait régner dans la Factory d'Andy Warhol, les expérimentations des années soixante et soixante-dix ont offert la possibilité d'invitations et de mélanges en tout genre, et l'opportunité pour le public de transcender son statut de spectateur, de participer à l'œuvre, la traverser, la co-produire ou la rejouer.

Si la co-création n'est pas une idée nouvelle en art, elle porte une réflexion dense sur le statut de l'artiste et de l'auteur, le fonctionnement de l'atelier, le rôle du spectateur et plus largement sur ce que signifie « faire œuvre ». Autant de questions qui alimentent les pratiques contemporaines. Il y a des occasions diverses et des raisons multiples pour dépasser l'idée d'auteur et les problématiques d'égo afin de s'engager dans une dynamique de projets collectifs.

Si le collectif est une donnée essentielle dans la pratique artistique contemporaine il a aussi des résonances avec des enjeux pédagogiques et le vécu des élèves. C'est tout simplement un fait de société, comment agir ensemble !

Si l'union fait la force, le collectif est d'abord invoqué au nom de l'échange, de la diversité, de l'émulation et au final d'un certain « réenchâtement du monde » dont chaque collectif est l'acteur et le témoin.

EXPOSITIONS

FANCLUBBING

« collectifs, co-création, collaboration »

> Alexandre Périgot

Fanclubbing est une installation d'Alexandre Périgot, acquise par le Fonds régional d'art contemporain des Pays de la Loire en 2003.

Cette proposition comprend un atelier graphique, un film et un diaporama. Alors que le film vidéo et le diaporama dépeignent le phénomène du star système au Japon, le public est invité à reproduire sur grand format des autographes de stars collectés dans un classeur mis à leur disposition.

Le dispositif *Fanclubbing* fait l'objet d'augmentations permanentes. Chaque étape, chaque présentation s'enrichit de productions amassées lors de la précédente.

Cette œuvre évolutive permet d'aborder diverses questions avec les élèves :

- Une œuvre pensée comme un dispositif de production et d'exposition.
- L'œuvre comme espace collaboratif
- Le rôle du spectateur
- L'œuvre plastique comme spectacle vivant
- La question de l'identité

LES DEUX FONT LA PAIRE

« collectifs, co-création, collaboration »

> Saâdane Afif et Studio deValence, Jiri Kovanda, Bevis Martin & Charlie Youle, Mrzyk & Moriceau, Joe Scanlan & Donelle Woolford, Pierrick Sorin et des éditions de David de Tscherner et Benoit Platéus, Patrick Bernier & Olive Martin

Le fil rouge de cette exposition est le travail d'équipe. La sélection s'est arrêtée sur des

œuvres issues d'un travail collectif, collaboration ponctuelle ou duo institué.

Le travail coopératif n'est pas une donnée nouvelle en art. Le fonctionnement des ateliers de l'antiquité aux périodes les plus récentes impliquait que plusieurs mains travaillent successivement à une œuvre. Cette co-production a été plus ou moins évincée avec le développement de l'artiste génie-créateur dont l'œuvre est une expression du moi, une création-révélation. La solitude voire la retraite devenait presque un préalable à l'acte créateur.

Le retour à partir des années 1960 à une pratique collective va de pair avec une évolution du statut de l'artiste et de ce qui fait œuvre. On passe alors de l'exaltation d'un moi surpuissant à une construction commune, à une responsabilité mutuelle. L'aura de l'artiste demiurge vs l'altérité !

Le choix des œuvres présentées permet de penser différents types de coopération. Inscrite dans la durée ou ponctuelle, contrainte de création ou sujet, elle est dans les différents cas de figure, moteur du processus créateur.

Quelques entrées pour aborder cette exposition avec vos élèves :

- Le duo d'artistes
- Le duo fictif
- Le couple - la dualité comme sujet
- La collaboration au cœur de la dynamique de projet
- Le spectateur comme partenaire et collaborateur

ATELIERS AVEC DES ARTISTES

Choisis par le Frac en cohérence avec le thème et le cursus des élèves, les artistes interviennent en classe. Ils initient les élèves à une pratique spécifique et les plongent au cœur du processus créatif. Les interventions peuvent aller de la rencontre entre l'artiste et les élèves à l'atelier de pratique et de création.

COFFRETS

> LIVRES D'ARTISTES :

Le Frac possède une riche collection de livres d'artistes. Pensés comme des œuvres mais édités à plusieurs exemplaires, les livres sont pour les artistes un médium à repenser, investir, s'approprier et prétexte à créer.

Dans le coffret du Frac, nous retrouvons des duos d'artistes célèbres comme Fischli & Weiss et leur ouvrage *Fotografias*, les dessins à quatre mains des frères Quistrebert, Genée & Le Borgne qui font se rencontrer et co-habiter des univers opposés comme le monde de l'art et celui de l'armée ou encore le couple Michel Gerson & Béatrice Dacher qui relate dans un album photos leur vie de famille. D'autres éditions sont le fruit de collaborations entre artistes : les flipbooks de François Curlet réalisés avec Marie Legros, Dieter, Pierre Huygue et Mario Brambilla, le catalogue *La Déroute* de Nicolas Simarik produit à la suite d'une résidence où l'artiste invita tous les habitants d'un quartier à participer, ou encore l'étonnant livre de Nicolas Moulin qui transforme la capitale en décors de film et collabore avec un auteur de science-fiction pour inventer le scénario ...

> ŒUVRES VIDÉO :

MIRCEA CANTOR, *DEEPARTURE*, 2005
« co-habitation »

A l'intérieur d'une galerie, un loup et une biche se tournent autour, feignant l'indifférence. Dans ce film muet, Mircea Cantor fait co-habiter deux animaux qui, dans l'imaginaire commun, rassemble l'image du prédateur et de sa proie. L'œuvre, présentée comme une installation vidéo, capture le spectateur dans un face à face inquiétant.

Les coffrets de livres d'artistes ou d'œuvres vidéo circulent durant l'année scolaire dans les établissements qui en font la demande. Suite à une présentation par une médiatrice, au Frac ou dans l'établissement, le coffret est prêté gratuitement pour une durée d'environ un mois.

VISITES

Durant l'année scolaire, les établissements engagés dans le dispositif sont accueillis au Frac à Carquefou ou dans les expositions du Frac en région pour des visites accompagnées.

Les visites d'expositions sont au cœur du dispositif L'ART EN VALISE. Il s'agit de favoriser la rencontre directe avec les œuvres, d'initier ou de renforcer la fréquentation des lieux culturels, éloignés ou proches de l'environnement quotidien des élèves. On trouve un écho à la thématique dans la programmation 2017 / 2018 : cinq artistes colombiens invités en résidence à Carquefou, Julien Laforge et Raphaël Ilias, exposition collective à la Collégiale St Martin à Angers...

Retrouvez l'ensemble des actions en direction des publics scolaires sur : www.fracdespaysdelaloire.com rubrique « les publics »

FONDS RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN DES PAYS DE LA LOIRE

La Fleuriaye, boulevard Ampère, 44470 Carquefou

SERVICE DES PUBLICS : 02 28 01 57 66
publics@fracdespaysdelaloire.com

Le Frac des Pays de la Loire est co-financé par l'État et la Direction régionale des affaires culturelles et du Conseil régional des Pays de la Loire.