

L'Art en valise

2015-
2017

Thenjiwe Niki NKOSI, *In plain sight (After the Tripode)*, 2013

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 : une exposition des 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 font parfois 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 2015-2017, c'est le monde qui est à l'honneur.

LE MONDE EST LEUR ATELIER*

Les artistes sont des explorateurs. Fascinés, curieux, bon nombre d'entre eux ont réalisé leurs œuvres en rapport à cet espace qui les entoure : le Monde. Un espace vaste, qui peut être géographique, cartographique, politique, voire social. Partons à la découverte de ces artistes qui ont fait de « l'espace monde » un véritable atelier, support et vecteur pour des œuvres contemporaines aux médiums multiples.

Wim Delvoye, *Opoglivic Peninsula*, 1992

La collection du Frac des Pays de la Loire est riche de plus de 1600 œuvres réalisées par près de 500 artistes. 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. Le Frac porte un regard sur l'actualité artistique internationale, notamment en invitant chaque année, lors des *Ateliers Internationaux*, des artistes du monde entier. Leurs œuvres, produites dans ce contexte de résidence, ont enrichie la collection depuis 1984, dessinant au fil des années de grands ensembles thématiques autour de ces questions liées au voyage, au territoire, au métissage ou à la mondialisation, ses enjeux mais aussi ses conflits. Ces dernières années, de jeunes scènes artistiques se sont dévoilées comme l'Afrique du Sud, le Mexique ou la Croatie.

Depuis toujours, le Monde qui nous entoure fascine et interroge les artistes. Ces derniers n'hésitent pas à le convoquer sous tous les tons : humour, désinvolture, absurdité, ou sérieux et gravité. Il s'agit pour les artistes, de véhiculer une image différente mais singulière de cet immense espace. Mais le monde n'est pas forcément qu'un territoire. Le monde, c'est aussi une foule de personnes, un ensemble de cultures, de groupes culturels. C'est aussi un réseau, un flux de relations

humaines sensibles, codifiées, complexes. Les artistes se questionnent sur cette image que l'on peut se faire de l'ailleurs, de l'étranger. Ces territoires où l'individu lambda n'ira peut-être jamais. Il est aussi question de voyage, et de découverte. La question du nomadisme et de la déambulation dans l'espace devient récurrente (Neal Beggs, Jiri Kovanda). Enfin, cet ailleurs, n'est-il pas fictif ? Tant que l'on ne va pas le découvrir nous-même, et faire l'expérience physique de ces lieux, qui juge de la véracité des cartographies que l'on nous enseigne depuis l'enfance ? C'est en ce sens et avec beaucoup d'humour que l'artiste belge Wim Delvoye, donne à voir des cartographies monumentales d'un espace géographique totalement fictif. De cette manière, l'art permet aux artistes, avec dérision et humour, de se réinventer un monde imaginaire, loin de tous les conflits. Parce que le Monde c'est aussi cela : des conflits politiques, géopolitiques, des espaces et territoires en guerre. L'artiste peut documenter ces fragilités territoriales par la mise en abîme de scènes de manifestations, ou d'autres plus sanglantes. Mais découvrir le monde, c'est aussi prendre un risque et expérimenter des terres inconnues (Laurent Tixador et Abraham Poincheval, Jorge Sattore) jusqu'à l'absurdité de l'action et des gestes.

La thématique ouvre ainsi sur de très nombreuses problématiques, mêlant les arts plastiques à des domaines très variés comme la politique, l'économie, la sociologie ou bien sûr, la géographie. Les artistes font de l'espace Monde, leur atelier. C'est un espace de découverte commun, ouvert à toutes les expérimentations : sculpturales, picturales, cinématographiques. Le monde devient alors une aire de jeu sans fin pour des artistes qui l'affrontent et en font l'origine de leurs créations.

« Dans cette effervescence mondialisée, les artistes ont réagi à ces nouvelles réalités avec un regard souvent critique, réinventant leurs pratiques en fonction des soubresauts d'un monde en transformation. »

Christine Macel : Une histoire, art, architecture, design des années 1980 à nos jours, Centre Pompidou, 2014

* Ce titre est issu du programme limitatif de Terminale enseignement de spécialité arts plastiques. Si les artistes du programme limitatif, Ai Weiwei, Gabriel Orozco et Pascale Marthine Tayou pensent leur démarche au delà des frontières et dans le mouvement c'est également le cas des artistes choisis dans les deux expositions et le coffret d'œuvres vidéo. Ce « nomadisme » oblige à repenser la pratique artistique, autant que celle de l'atelier et le statut de l'œuvre.

EXPOSITIONS

Deux expositions itinérantes sont présentées chaque année dans des lycées ou CFA des cinq départements des Pays de la Loire. Elles rassemblent des œuvres de la collection du Frac des Pays de la Loire et des livres d'artistes.

Deux axes sont abordés : les artistes qui arpentent le monde, d'une part ; et ceux qui le questionnent de manière critique, parfois politique, d'autre part.

MIGRATIONS - « LE MONDE EST LEUR ATELIER »

> Jean-Philippe AUBANEL, Neal BEGGS, Marcel DINAHET, Jean FLÉACA, Abraham POINCHEVAL, Laurent TIXADOR
Livres d'artistes : Wim DELVOYE, Hamish FULTON

Neal Beggs, *Sleeping bag*, 2002

Cette exposition rassemble des œuvres qui sont issues de démarches artistiques liées au voyage, au déplacement, à la circulation.

L'artiste promeneur, flâneur, arpenteur

Chez Hamish Fulton, la marche devient une démarche artistique. L'artiste arpente, seul, le monde. De ces parcours il rapporte des textes et images en noir et blanc. Pour Abraham Poincheval et Laurent Tixador, le voyage est conditionné par un protocole strict, qui en fait une expérience artistique : par exemple, se déplacer en ligne droite d'un point à un autre.

Le monde comme support

L'artiste par sa marche ou son action agit directement sur le monde. L'artiste se nourrit de l'environnement tout en agissant directement dessus. Dans la pratique de Jean Fléaca, c'est cet état de rencontre qui est convoqué, rencontre entre l'artiste et le monde.

L'œuvre comme preuve

L'œuvre peut devenir un moyen de percevoir le monde autrement. Les cartographies imaginaires et ludiques de Wim Delvoe sont une invitation à un voyage plus poétique.

Pour les artistes rassemblés dans cette exposition, l'environnement est à la fois lieu, cadre, support et sujet d'une sorte de performance qui ne consiste parfois qu'à être au monde.

YESWECAN! - « LE MONDE EST LEUR ATELIER »

> Adel ABDESSEMED, Roy ARDEN, Nathan COLEY, Huang XIAOPENG, Thenjiwe Niki NKOSI

Nathan Coley, *Camouflage Church*, 2005

Cette exposition se compose d'œuvres aux formes et techniques variées. Elles sont liées par une forte attention à ce qui constitue la diversité de notre monde. Les enjeux sociétaux deviennent, pour les artistes, un matériau à observer, à explorer et sur lequel agir en plasticien. Leur démarche artistique est fortement liée à l'observation d'un environnement, d'une société ou d'une culture. A l'heure de la mondialisation globalisée les questions d'identité semblent exacerbées.

L'architecture liée autant à un territoire, à une culture qu'à une fonction ou un pouvoir est un support que questionnent les artistes. Thenjiwe Niki Nkosi, artiste sud-africaine, profite de sa résidence au Frac pour observer l'architecture locale. Nathan Coley s'attache lui, aux stéréotypes formels des édifices de culte (église, mosquée, synagogue) pour questionner la charge sociale et politique de l'architecture et de l'espace public.

L'identité est fortement liée au langage et aux images. Huang Xiaopeng s'intéresse au phénomène de traduction à l'heure de Google. Dans ce cas précis, l'image devient simple motif ayant perdu toute signification. Au contraire, c'est au motif porteur de sens et d'identité que des artistes comme Adel Abdessemed s'intéressent. Son animation *God is design* montre des motifs liés à des cultures différentes qui semblent s'accoupler pour ébranler les certitudes de chacun.

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.

COFFRETS

> LIVRES D'ARTISTES :

Plusieurs livres d'artistes présents dans les coffrets du Frac sont le fruit de recherches sur le monde, à l'instar de Wim Delvoye qui réinvente un atlas géographique, ou de Neal Beggs qui utilise les cartes IGN comme toile, offrant une nouvelle perspective de l'espace. Dans *The Green Book*, Adel Abdessemed questionne les notions d'identités, de communautés et de frontières.

La thématique « L'œuvre et le monde » résonne dans de nombreux ouvrages qui empruntent les codes de la cartographie, du récit de voyage, inventant ainsi de nouveaux territoires, imaginaires ou réels.

Adel ABDESSEMED, *The Green Book*, 2002

> ŒUVRES VIDÉO :

Un coffret vidéo réuni des œuvres d'Hiwa K (*This Lemon Tastes of Apple*), Laurent Tixador (*Kilingusaap Avataani*) et Maja Bajevic (*Women at work. Under construction*).

Les œuvres vidéo mettent en scène les artistes dans des espaces singuliers. Elles documentent parfois des voyages, rapportent des visions d'ailleurs, ou témoignent de difficultés territoriales, sociales, politiques, ou éthiques.

Manifestation politique et sociale en Irak chez Hiwa K, expédition au Groënland et confrontation au monde chez Laurent Tixador, revendication politique et féministe à Sarajevo chez Maja Bajevic : trois démarches singulières qui questionnent et rendent compte de l'appropriation du monde comme atelier par les artistes de toutes nationalités.

Hiwa K, *This Lemon Tastes of Apple*, 2011

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 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.

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

