

« Comme le verre à travers le soleil
- Autour de Raymond Hains »
_exposition jusqu'au 11.11.2008

Dossier d'aide à la visite pour les enseignants

Dossier réalisé par les Services des publics du Domaine départemental de La Garenne Lemot, du Frac des Pays de la Loire et Hélène Villapadierna, enseignante d'arts plastiques chargée de mission au Frac

L'équipe du Domaine départemental de la Garenne Lemot :

Claudine Pavageau : responsable de médiation, sites clissonnais - claudine.pavageau@cg44.fr
Flavie Liger : médiatrice, chargée de l'action pédagogique - 02.40.54.75.89 / flavie.liger@cg44.fr

L'équipe du Frac :

Vanina Andréani, Chargée des publics et de la communication - publics@fracdespaysdelaloire.com -
T 02 28 01 57 62

Lucie Charrier : Attachée à la médiation / mediation@fracdespaysdelaloire.com / T 02 28 01 57 66

Karine Poirier : Attachée à l'information et aux relations avec le public / mediation@fracdespaysdelaloire.com

Hélène Villapadierna : Enseignante chargée de mission, présente au Frac les mercredi après-midi

ÉLEMENTS POUR UNE REFLEXION PEDAGOGIQUE

Affichiste, décollagiste, Raymond Hains (1926-2005) était aussi et avant tout photographe.

Son regard fonctionne comme un prisme pour recréer le quotidien. La lumière, le verre et les mots sont ses matériaux. Cette exposition regroupe autour de son œuvre, celles de jeunes artistes et met en évidence ses liens avec la nouvelle génération.

Elle aborde différents supports, médiums et dispositifs - la photographie, la vidéo, l'installation, le ready-made, ...- pour proposer une approche différente du réel à partir de trois mots clé : "déformation, tautologie et appropriation"¹.

1 Marion Daniel- Commissaire d'exposition

« A travers » l'Œuvre de Raymond Hains :

L'expression « **A travers** » est le fil conducteur du parcours, comme le verre de l'objectif mis au point par R. Hains, l'hypnagogoscope, instrument qui lui permet de jouer sur l'éclatement des images.

L'hypnagogoscope est un appareil dont l'objectif est muni des verres cannelés. Dans ses photographies, R. Hains expérimente les déformations optiques, au moyen de systèmes de réflexion sur papier ondulé. Il utilise aussi un réflecteur circulaire équipé de miroirs, grâce auquel il démultiplie les images.

(*Bien lu, mal lu. Le code du petit-beurre LU*, 1983)

Dans une des salles de la Villa, on peut observer ses « photographies hypnagogiques », expérimentales, transformant le réel en abstraction. Dans cette même salle, le visiteur découvre son premier et unique film *Pénélope*, réalisé par l'artiste à partir de 1950 mais qui restera inachevé. On y découvre des expériences sur la couleur, les formes et la notion de trame visuelle et narrative ; des notions présentes dans l'ensemble de son œuvre.

« A travers » les œuvres des autres artistes exposés :

François Curlet

François Curlet, propose une vision à travers un aquarium, *Good*, 1997, appareil domestique silencieux, faisant office de **loupe** sur l'environnement immédiat. Sa démarche pousse à la redécouverte poétique du monde environnant.

L'œuvre *Bidon d'huile de La Palisse volé à Raymond Hains par François Curlet qui l'a transféré à Bertrand Lavier pour la socler et remis à l'auteur initial lors d'un dîner*, répond quand à elle, au travail d'appropriation, de digression, de réseau et d'humour que l'on trouve à la fois chez François Curlet et Raymond Hains. Notre vision de cet objet-sculpture est multiple, éclatée, complexe, et il nous faut du temps et de la logique pour remettre dans l'ordre ce qui a été déplacé.

Claude Closky

Le vocabulaire de Claude Closky est essentiellement constitué de chiffres, mots et figures géométriques, tous empruntés au **quotidien** (dates, prix, listes, inventaires, catalogues de ventes par correspondance, logos de grandes marques, ...). . "*Les marques font partie du vocabulaire de tous les jours*"² dit-t-il. Closky s'empare du langage de la communication de masse auquel il emprunte certains procédés tels que la répétition, l'agrandissement, le recadrage, le découpage, le détournement. La manière de faire, c'est le prélèvement avant le recyclage. *Sans titre* (Marabout), 1997, papier peint à l'**échelle** domestique de l'affiche et du tableau monumental se déploie sur le mur comme le spectacle d'une superproduction.

Cette œuvre de C. Closky se découvre également à travers l'aquarium de F. Curlet. Déformés, grossis, les mots de *Marabout* s'animent et se déchiffrent encore d'une nouvelle manière.

Philippe Durand

Philippe Durand pratique la "surphotographie". La méthode est celle de l'enquête sur le réel. Il redimensionne les images issues d'un **langage urbain** (graffitis, enseignes, affiches) pour réaliser des tableaux photographiques au sens où l'œuvre photographique prend souvent un caractère d'objet, voire une dimension sculpturale, piéton errant à la recherche de **poèmes trouvés**, de reflets dans les vitrines, de publicités désuètes...

Gérard Collin-Thiébaud

Gérard Collin-Thiébaud travaille sur les thèmes de la conservation, de la **collection** et du **classement**. Il construit son œuvre à partir de **citations** prises aussi bien à l'art qu'à la littérature ou encore au cinéma. Ses premiers **rébus** datent de 1971, mots isolés d'images médiatisées qui se retrouvent copiées, appropriées et détournées par l'artiste.

Raymond Hains, rébus onomastique, est à la fois un jeu sonore, visuel et sémantique. Déplacement de lettres, détournement de sens, jeu d'écho pour l'oreille et exercice pour la langue, cette œuvre de G. Collin Thiébaud réinvente mélange les images et les mots pour un nouveau langage et une évidente devinette.

---

2 Claude Closky, conversation avec l'artiste, janvier 1999.

Anabelle Hulaut

Installée depuis plusieurs années dans la Région Nantaise, Anabelle Hulaut élabore une œuvre naviguant à vue entre fiction et réalité. Une pratique, où se mêlent jeux de mots et échanges de lettres. Ses actions artistiques sont le plus souvent restituées en **plusieurs éléments** : photos, vidéo, textes, son, dessin, objet etc. L'œuvre existe dans sa relation entre tous ces éléments et dépasse ainsi l'aspect restitution, documentation.

Dans *Prête-moi ton L et prend mon B*, A. Hulaut mélange encore une fois la fiction à sa vie quotidienne en changeant, de manière très protocolaire, de nom, troquant le B de Hubaut contre un L et devenant, en référence à Tati, Melle Hulaut. Circulation de lettres, mix de mots, le travail d'Anabelle Hulaut transporte la **poésie** au-delà du texte en proposant de véritables « actions » ou événements, moments de partage, de communion, de dialogue ou de rencontres. La référence à R. Hains se situe là dans ce travail sur le **langage** et sur la mise en réseau de plusieurs réalités.

Mathieu Laurette

Mathieu Laurette propose une série de photographies réalisée avec Raymond Hains. Intitulée *Rue de l'amitié*, elle rend compte des qualités de R. Hains à travailler en **réseau**, en confrontation, en collaboration avec d'autres, notamment une plus jeune génération. On retrouve dans cette œuvre le pouvoir narratif des images, les photographies fonctionnant entre elles comme des **séquences**, des diapos d'une même pellicule, reliées entre elles grâce à de nombreux raccords visuels, indices graphiques, textuels ou jeux de mots. Des images qui renvoient toutes à des **anecdotes** comme autant d'histoires à raconter, de scénarios à inventer.

Franck Scurti

Pour Franck Scurti, les **Reflets** sont des représentations d'enseignes lumineuses, appelées ainsi car légèrement déformées. Ce genre de déformations textuelles n'est pas sans rappeler les ultra-lettres de Raymond Hains. *Heineken vision*, vidéo de 1999, met en scène à travers le contenu d'un verre de bière (univers fluide et gazeux) la perception des voitures et des piétons telle qu'elle est dans la matière, en terrasse d'un café. Un clin d'œil également au verre de bière d'une œuvre de R. Hains. Partant d'un **geste quotidien "sans qualité"**, Scurti l'isole, l'amplifie, et par là même le porte à être qualifié d'une valeur d'art. En cela, Scurti a compris la leçon de Bernard Bazile édictant le quotidien comme *"seule unité de mesure légitime pour évaluer un choix esthétique. Une forme, un matériau sont choisis par rapport à l'expérience que chacun peut en faire dans sa vie ordinaire."* Franck Scurty est un artiste dans la ville, il agence, compare, hybride, agrandit et déforme au besoin et rapporte de ses déplacements des émissions de signes, peu perceptibles. Il propose des **remakes publicitaires** d'un monde observé à travers un verre de bière ou les enseignes banales de petits commerces à l'éclat déformé comme lorsqu'on voit une forme dans une flaque d'eau.

Yann Sérandour

Chambres d'artistes est le début d'une série d'**hommages** aux artistes de prédilection de Yann Sérandour. Deux photographies de l'hôtel Windsor à Nice ont été prises dans la chambre que Raymond Hains a occupée plusieurs années. Le cadrage choisi est une réplique du portrait de R. Hains par François Fernandez, en 1992. Double référence, le miroir faisant partie de l'installation et de la double valeur réflexive.

Le code du petit beurre Lu, relu, de 2004, représente une planche d'autocollants qui reproduisent l'œuvre de Hains à la taille d'un code-barres. Ils sont destinés à recouvrir le code des paquets de Petits Beurres Lu que R.Hains avait initialement **déformé** et agrandi pour réaliser son œuvre.

Pierrick Sorin

Pierrick Sorin réalise toute une série d'**autofilmages** sous le regard et le **filtre** d'une caméra super 8 puis en vidéo. La vidéo présentée ici, intitulée *Une journée avec Raymond*, rend hommage à l'artiste aujourd'hui disparu. A la terrasse d'un café, il enregistre à jamais la parole de cette figure de l'art. C'est à travers l'image et la voix de Raymond Hains que nous découvrons l'univers de Pierrick Sorin : des trucages vidéos font apparaître en surimpression des personnages ou des lieux. Le vidéaste nantais nous propose un film hybride, entre image documentaire et vidéo d'artiste.

Glossaire

filtre, vision, déformation, loupe, regard, illusion, caméra, photographie, cadrage, œil, verres cannelés, réel/abstraction, visible, hypnagogique
quotidien, langage urbain, affiche, publicité, chantier, palissade
langage, mot, lettre, séquence, narration, ultra-lettres
appropriation, hommage, citation, filiation, réseau, échos

On peut travailler particulièrement avec les élèves les notions et questions suivantes :

Espace et perception :

On pourra travailler avec l'élève sur la description des œuvres et particulièrement des photographies. Et pointer la relation entre la réalité et sa représentation. Les photographies montrent la réalité mais sous le prisme de déformations en tout genre.

Le matériau :

La lumière, le verre et les mots utilisés par les artistes comme matériaux plastiques, le travail sur la sensation et la perception du spectateur, la question du regardeur qui devient acteur et qui vit l'œuvre, la question du point de vue et de l'échelle, la notion d'environnement urbain, d'espace urbain, porté par les mots d'une réalité sociale et enfin, la notion d'écran surface réfléchissante mais aussi traversée du regard, de celui qui voit "A travers".

La citation, la référence, l'hommage

L'exposition rend compte du regard d'un artiste Raymond Hains et de ses partis-pris mais aussi de ses prolongements à travers les œuvres de jeunes artistes d'aujourd'hui. Ainsi dans l'exposition sont en jeu les notions d'image d'images, de remake, de reprise de publicités, d'enseignes ou de citations d'œuvres d'artistes.

Le quotidien comme source d'inspiration

Des éléments familiers tel que la rue font l'objet d'un **prélèvement** dont le traitement renouvelle notre vision. On pourra aborder avec les élèves les caractéristiques de ce type d'œuvre, ici environnementale, et qui intègre le corps du spectateur. Ainsi que les notions de **Ready-made** et d'**installation**.

PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES

Proposition 1 :

"Chercher l'art où il n'y en a pas "(meubles, objets, signalétique...), puis proposez une production artistique à partir d'un objet banal."

Proposition 2 :

"Un paysage vu par un myope qui aurait perdu ses lunettes"

Proposition 3 :

"Le myope a retrouvé ses lunettes" (par rapport au précédent)

Proposition 4:

"Un paysage par la fenêtre"

Proposition 5 :

"Prélevez, découpez, recadrez et proposez un autre espace"

Proposition 6 :

"Remake/remix", " Images d'images"

Proposition 7 :

"Imaginez une production restituée en plusieurs éléments : photo, vidéo, texte, dessin, objet, ...et qui n'existerait que dans la relation entre tous ces éléments."

Bibliographie sélective

Hains Raymond, *J'ai la mémoire qui planche*, Centre Pompidou, Paris, 2001

Hains Raymond, *La boîte à fiches*, Analogues, Arles, 2006

Closky Claude, *Claude Closky*, Hazan, Paris, 1999

Collin-Thiébaud Gérard, *Gérard Collin Thiébaud*, RMN, reconnaître, Paris, 2003

Curlet François, *Catalogue*, Cneai, Chatou, 2003

Hulaut Anabelle, *Enjambement*, Frac des Pays de la Loire, 2007

Laurette Matthieu, *Free Sample Demix*, Galerie Jousse Seguin, Paris, 1998

Scurti Franck, *Before and After*, Centre national de la photographie, Paris, 2002

Sorin Pierrick, *Pierrick Sorin*, Hazan, Paris, 2000

Prévoir, préparer et organiser une visite de l'exposition

Les groupes sont accueillis par des médiateurs sur rendez-vous.

Contacts :

Claudine Pavageau, responsable de médiation, sites clissonnais
claudine.pavageau@cg44.fr

Flavie Liger, médiatrice, chargée de l'action pédagogique
02.40.54.75.89 / flavie.liger@cg44.fr

Informations pratiques

_exposition du 20.06 au 11.11.2008

Ouverture de l'exposition de 11h à 18h30 tous les jours jusqu'au 30 septembre.

Du 1er octobre au 11 novembre de 14h à 17h30, tous les jours sauf le lundi.

Entrée libre

Domaine Départemental de La Garenne Lemot_GÉTIGNÉ-CLISSON (44)
renseignements T 02 40 54 75 85

Autour de l'exposition - Événements :

_conférence de Aude Bodet sur Raymond Hains le 1.10.2008 à 19h

_Lecture/Performance de Charles Pennequin le 23.10.2008 à 19h

**« Comme le verre à travers le soleil, autour de Raymond Hains »
Domaine départemental de la Garenne Lemot, Gétigné**

Exposition du FRAC des Pays de la Loire, en partenariat avec le Conseil général de Loire-Atlantique

20 juin-11 novembre 2008

Proposition d'atelier pour les scolaires et centres de loisirs

Description

L'atelier s'inspire directement de l'exposition et se présente comme une démarche de créativité.

Suite à la visite de l'exposition et à un travail de regard et de réflexion autour des œuvres présentées, les élèves sont invités à être acteurs en réalisant une photographie s'inspirant du titre « Comme le verre à travers le soleil » et du travail de Raymond Hains. Ils pourront ainsi choisir différents procédés de prise de vue pour personnaliser leur travail : à travers un verre, à travers le bocal exposé, ou à travers les vitres de la villa, ou bien encore à l'aide d'un miroir, etc...

L'objectif de l'atelier est de faire prendre conscience de l'importance du regard dans le choix du photographe qui ne doit retenir qu'un point de vue, qu'une image.

D'autre part, l'intérêt est que l'élève s'exprime individuellement dans la création puis apprend à expliquer aux autres ses choix et ses motivations. Le but de cet atelier est avant tout de les sensibiliser aux démarches utilisées par les artistes contemporains et à la diversité de la création actuelle.

Durée

- 1 heure pour les centres de loisirs.
- 1 heure pour le 1er degré (2nd et 3e cycle)*.
- 2 heures pour le 2nd degré* (en fonction du projet de l'enseignant).

Encadrement

Enseignant et responsable activités pédagogiques du domaine départemental de la Garenne Lemot

Déroulement

- Visite de l'exposition
- Choix du motif-sujet à l'aide d'un cadre en papier fort
- Choix argumenté du procédé de prise de vue
- Réalisation de la prise de vue avec un appareil numérique
- Échange entre les élèves sur leurs choix
- Regroupement sur Cdrom par l'enseignant de l'ensemble des vues prises

Outils pour l'atelier

Fournis par la Garenne Lemot	A apporter par l'enseignant
Cadres en papier 1 appareil numérique par élève (si possible) 5 miroirs 5 verres 5 feuilles de papier calque	3 appareils numériques 1 CDrom

* Le premier degré est divisé en trois cycles : le premier correspond à l'école maternelle, le second, aux classes de CP et CE1 et le troisième au CE2, CM1 et CM2. Le second degré est divisé pour sa part en deux étapes : le collège et le lycée.