

Dossier d'aide à la visite pour les enseignants

Dossier réalisé par le Service des publics du Frac des Pays de la Loire et Hélène Villapadierna, enseignante d'arts plastiques chargée de mission au Frac

Service des publics

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

Design

La notion de Design semble laisser derrière elle celle d'arts appliqués et même d'arts décoratifs. Design, est à la fois compris comme projet, dessein, mais aussi comme pratique artistique tournée vers la conception d'objets usuels adaptés au monde d'aujourd'hui. Attaché à l'aspect esthétique, il prend en compte aussi les contraintes fonctionnelles et les impératifs de production industrielle. Le designer étudie deux aspect distincts et étroitement liés : fonctionnel et esthétique en même temps. Il travaille le beau, l'utile,...et le pas cher. Il s'appuie sur les innovations techniques et esthétiques,

entre art et économie, et s'interroge sur les potentialités de création qu'il y a à tirer des éléments industriels et techniques utilisés comme matière première. Pour Matali Crasset, l'artiste invitée pour mettre en scène l'exposition, le métier de Designer ne repose plus tant sur les seuls objets que sur la manipulation des codes et des usages sociaux. Elle crée des objets et environnements inspirés des rites quotidiens (« *Théo de 2 à 3* », de 1998, « *Pouf pour la sieste au bureau* »), pour suggérer de **nouvelles manières d'habiter**.

L'exposition réunit un ensemble d'**espaces habitables, des "Living Box", micro-architectures, cellules ou chambres**, entre abris précaire et espaces intimes, à l'image de l'œuvre qui a donné son titre à l'exposition, *Living Box* de Patrick Van Caeckenberg, dans laquelle l'artiste a vécu entre 1979 et 1984.

La mise en espace de l'exposition par **Matali Crasset** crée des relations entre différentes pratiques qui vont de la scénographie au mobilier, du graphisme à l'architecture d'intérieur. Elle propose un espace ouvert, un espace de dialogue entre les pièces, ni cimaises, ni cloisons mais des passages possibles entre les œuvres. Les paravents ou stores vénitiens permettent une circulation des regards "à travers". Ces parois écrans organisent des regroupements de pièces accessibles d'un côté puis de l'autre. Le spectateur peut déambuler librement entre les œuvres sans parcours imposé. Les traces de l'ancien entrepôt industriel du hangar à bananes sont encore visibles, les murs de briques et les fours n'ont pas été dissimulés et rappellent un passé industriel proche.

Cette exposition fait émerger différents questionnements entre art, architecture et design:

- Design et vie quotidienne, espaces à habiter et modes de vie. L'espace intérieur, **la maison**, la chambre, l'intime, le lieu protecteur.
- **Espaces de vie mobiles et transformables**, habitats mobiles pour SDF de Krzysztof Wodiczko. La question des espaces de vie de demain ?
- Réminiscences d'espaces qui émergent de l'enfance comme dans l'œuvre de Tatiana Trouvé, *Polder*, 2002, reconstituée des pièces de mobilier en réduction comme des **modèles réduits**.
- **La question de la récupération, du recyclage** et des matériaux pauvres (Dan Peterman, Michelangelo Pistoletto). La question des nouveaux **matériaux** et de leur adaptation (ou pas) à une fonction (Denis Santachiara).
- L'œuvre à **l'échelle du corps**, traverser, pénétrer, habiter, s'installer dans l'œuvre (Absalon, Vito Acconci).
- Une histoire de l'objet usuel entre forme et fonction, la question de la forme entre **renouvellement et permanence**, la forme utile (Marc Held, Robert Stadler, Philippe Decrauzat).
- **Les objets transformables**, pouf qui se transforme en lit d'appoint de Matali Crasset, les positions du corps d'un objet modulable.
- L'objet habitable : entre sculpture et objet (Matali Crasset)
- L'objet industriel, objet unique, réplique et multiple, la production en série, le rôle de l'entreprise, la diffusion. (la question de l'objet industriel est à envisager différemment dans la pratique artistique (ready made) et en design.
- **L'Héritage** de la modernité, dont l'œuvre monumentale de Michel Aubry, composée d'éléments mobiliers reconstruits par l'artiste à partir du *Club ouvrier* réalisé par Alexandre Rodtchenko en 1925.
- L'héritage ou le refus de la tradition, la place des métiers d'art, de l'artisanat dans la conception des nouveaux objets d'aujourd'hui ? L'ébénisterie, par exemple, les bois exotiques et précieux, combinés à des matériaux rares.
- La série de Wall painting qui permettent d'aborder la question de la place du **décoratif dans l'art** (Stéphane Calais, Francis Baudevin, Philippe Decrauzat, Jim Isermann).
- Les Installations et sculptures, pièces mobilières entre sculptures, architectures et pièces habitables (Jorge Pardo, Patrick Van Caeckenbergh).

- la notion de présence du corps, performances et partage d'intimités (Absalon, Dominique Gonzalez Foerster).
- Le stylisme et les matières nouvelles, le vêtement comme **architecture corporelle**, vêtement réversible, vêtement sculpture de Régina Maria Möller ou Stephen Willats.
- Les cellules d'habitation, espaces à habiter, formes d'architectures utopiques et espace individuel, « *Cellule n°2* » d'Absalon, des architectures à l'échelle du corps, vidéo de l'artiste sur les postures du corps (voir aussi Joep Van Lieshout, Patrick Van Caekenbergh).
- la notion d'espace mental (imaginaire, rêvé, psychique) : Tatiana Trouvé et Berdaguer & Péjus
- La question du bon goût, du Kitch et de la citation à partir de l'œuvre de Sylvie Fleury « *Bedroom ensemble* » en hommage à Claes Oldenburg.
- La maquette et le décor, la place de la couleur ? (Archizoom Associati)
- la mode, le style, le renouvellement. Le Pop Art et ses dérivés / le style moderne et ses dérivés
- Le beau et le pratique. Le beau et l'utile. Le confort. La question du beau, de l'esthétique et de la fonctionnalité.

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

Le matériau:

La place du matériau dans la conception des œuvres, les matériaux sont multiples et constituent le vocabulaire spécifique de chaque artiste. La question du matériau noble ou pauvre, du recyclage, de l'assemblage, le rôle de la couleur des matériaux....

Le design passe souvent par la récupération et le détournement de composants industriels existants et par la réaction du matériau dans une nouvelle mise en forme.

Recherches sur les nouveaux matériaux : Tissus élastiques, mousses polychromes, cartons, plastiques, résines, polyuréthane...

Les œuvres et leur rapport au lieu :

L'exposition peut s'appréhender comme une invitation à la déambulation, elle invite le spectateur à la découverte d'œuvres et à leurs mises en relation dans le lieu.

On peut travailler avec les élèves sur le repérage des œuvres, leur accrochage ou leur installation, en quoi elles dialoguent entre elles. La relation entre l'architecture et la sculpture pourra être développée.

La question de la relation du corps dans la production artistique :

Le corps à l'œuvre, dans les espaces modulables par exemple avec les systèmes modulables d'assises et de supports des pièces de Matali Crasset. Des dispositions en modules qui se combinent et se déplacent pour permettre différentes activités.

On pourra aborder avec les élèves, la question des espaces individuels ou des espaces collectifs et les environnements qui intègrent le corps du spectateur. Les **espaces habitables**, les architectures à l'échelle du corps, les vêtements sculptures.

L'objet

L'objet industriel, l'objet multiple, l'objet original, la réplique, l'objet comme matériau plastique. Une histoire de l'objet et des formes peut être envisagée à partir de cette exposition.

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

Proposition 1 :

"Des chaises ou des fauteuils très peu ordinaires..."
Vous réaliserez un volume de petite dimension à partir de matériaux ou d'objets de récupération.

Proposition 2 :

"Construire une cage à mouche. Vous ménagerez une ouverture pour l'entrée ou la sortie de l'insecte."
Vous utiliserez entre autres matériaux, tarlatane et cure dents (une architecture à l'échelle de son habitant).

Proposition 3 :

"Construire un abri, une cabane", projet, maquette.

Proposition 4 :

"Imaginez une architecture mobile", projet, dessin.

Proposition 5 :

"Reconstitution d'un lieu"
Décor, maquette, modèle réduit.

BIBLIOGRAPHIE

- > Raymond Guidot, *Histoire du Design de 1940 à nos jours*, Hazan, ISBN 2-85025-967-5
- > *Le Design*, Larousse, ISBN 2-03-505518-0
- > *100 ans de Design*, Hachette, ISBN 2-01-260163-4
- > *C'est quoi le Design*, Autrement, ISBN 2-7467-0253-3
- > *Collection Design du Mnam*, édition du Centre Pompidou, ISBN 2-84426-066-7
- > *D Day Design aujourd'hui*, édition du Centre Pompidou, ISBN 2-84426-279-1
- > *Design contre Design*, RMN, ISBN 2-7118-5337-3
- > *Design mode d'emploi*, Filipacchi, ISBN 2-85018-810-7
- > *Po-Design Handbook*, Taschen, ISBN 3-8228-4634-1
- > *Qu'est ce que le Design ?*, Beaux Arts, ISBN 2-84278-461-8
- > *Paquebots*, revue 303
- > *Le Paquebot*, Norma, ISBN 2-915542-03

(l'ensemble de ces ouvrages est consultable sur place dans l'exposition « DESIGN IN présente LIVING BOX », ou disponible au Frac au centre de documentation)

Quelques ouvrages en direction du jeune public

- > *Quand les artistes créent pour les enfants, des objets livres pour imaginer*, Les 3 ourses - Le Mook, Mai 2008
- > Bruno Munari, *Dans la nuit noire*, Seuil jeunesse, 1999
- > Bruno Munari, *Dans le brouillard de Milan*, Seuil jeunesse, 2000
- > Bruno Munari, *Les Machines de Munari*, éditions Delphine Montalant
- > Bruno Munari, *Good design*, Corraini, 2003
- > Katsumi Komagata, *Leaves*, septembre 2004, Coédition Les Doigts Qui Rêvent - Les Trois Ourses - One Stroke - Centre Pompidou
- > Katsumi Komagata, *Quand le ciel est bleu, la mer est bleue aussi*, One Stroke, 1995 - texte japonais (traduction française sur feuille séparée)