

Du 15 09 2021 au 02 01 2022

Crossover : Hélène HULAK x Mel RAMOS
Christine REBET Escapologie
Delphine BALLEY Figures de cire
Jasmina CIBIC Stagecraft - une mise en scène du pouvoir
Marina ABRAMOVIĆ & Ulay La collection : performances 1976- 1988

Préambule

Amener sa classe dans un lieu d'art est le résultat d'un choix pédagogique réfléchi et argumenté de l'enseignant.

Pour des visites libres, il est nécessaire que l'enseignant ait prévu les œuvres qu'il souhaite porter au regard de ses élèves ainsi que la circulation du groupe afin d'éviter des œuvres qui peuvent lui sembler inadaptées.

Dans tous les cas il est souhaitable que l'enseignant ait vu l'exposition en amont.

Les programmes de 2015, de 2020 et les documents d'accompagnement nous invitent à considérer la rencontre avec les œuvres comme un moment privilégié dans le parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves. Il s'agit de favoriser la rencontre des élèves avec des œuvres d'art concrètes et variées et des modes d'expression artistiques multiples.

C'est pour l'enseignant un moyen pédagogique qui, outre le langage spécifique, est au service d'un objectif d'apprentissage en fonction de l'âge des élèves.

On passera par les apprentissages incontournables :

- Découverte d'un lieu pour construire la notion de musée avec ses 3 fonctions : constituer une collection, la conserver, la montrer et présenter des expositions temporaires.

On pourra, selon le niveau de classe, questionner le fonctionnement et les métiers afférents : médiateurs culturels, surveillants dans les salles, régisseur, restaurateurs d'œuvres, commissaire d'exposition, ...

- Des objets présentés (quoi, pourquoi, comment) et le statut de l'œuvre : la différence entre un objet du quotidien et sa présentation comme élément d'une œuvre d'art = la démarche intentionnelle de l'artiste

- Un artiste : celui qui assume, revendique son art, en fait son métier et est reconnu par ses pairs (exposé dans des lieux d'art institutionnels). Il dit son approche et sa compréhension du monde par sa démarche de création.

- Une exposition: résultat d'un choix = un parti pris de montrer telle ou telle œuvre, en résonance ou pas avec d'autres, dans une disposition organisée qui fait sens. Un propos du commissaire d'exposition, en concertation souvent avec l'artiste, qui n'empêche pas chaque œuvre d'exister par elle-même mais que l'enseignant ne peut délibérément occulter si l'objectif affiché est la rencontre avec l'artiste et ses œuvres.

La relation à l'œuvre s'instaure et se déploie par les émotions mais aussi par le verbe et dans la relation d'échange avec les autres.

Regarder une œuvre s'apprend et se construit progressivement : « Lorsque les sens sont en jeu, l'enseignant les mobilise par le silence, le regard et lorsque c'est possible l'écoute, le toucher, l'odorat et le goût. »

Selon l'objectif de l'enseignant, les œuvres peuvent être approchées de manière plus réfléchie et raisonnée, examinées et étudiées en tant que porteuses de sens.

Dans tous les cas, il est nécessaire de prendre le temps pour aborder une œuvre : le temps de contempler, le temps de comprendre.

Du 15 septembre 2021 au 02 janvier 2022 le macLYON présente 5 expositions : trois monographies consacrées aux récits filmés de Christine Rebet, Delphine Balley et Jasmina Cibic, une sélection de vidéos de la collection du macLYON retraçant les performances de Marina Abramović et Ulay et Crossover, un dialogue entre une jeune artiste Hélène Hulak et des œuvres de la collection, Mel Ramos.

Les artistes- Les expositions

Christine Rebet est née 1971 à Lyon. Elle vit et travaille à Paris et à New York. Elle est fascinée par l'illusion et la tromperie. Privilégiant le dessin pour son caractère manuel et spontané, elle en réalise des centaines et des milliers à l'encre, qu'elle assemble image par image selon les techniques traditionnelles des débuts de l'animation. La répétition du dessin, à l'origine du mouvement, crée ce qu'elle nomme son « cinéma de papier ».

Pour son exposition **Escapologie**, Christine Rebet présente six films d'animation, dont un spécifiquement réalisé à cette occasion. (*Otolithe*, 2021) L'univers singulier de chacun de ces films est accompagné de peintures murales et sur toiles ainsi que de dessins. Commissaire d'exposition Marilou Laneuville.

Delphine Balley est née en 1974 à Roman-sur-Isère, vit et travaille dans la Drôme.

Artiste photographe et vidéaste. Elle travaille à travers des mises en scène et des récits sur les fondements ancestraux de nos sociétés et leurs pratiques collectives. De ses tableaux photographiques sont nés des films. Le spectateur est amené à établir des passerelles entre ses photos et les séquences du film.

Figures de cire est composée d'un ensemble narratif de trois films : *Le pays d'en haut*, *Charivari* et *Le temps de l'oiseau*. Le parcours est également constitué de séries de tirages photographiques et de sculptures. L'exposition est pensée comme un voyage à travers le temps. Elle invite le visiteur à prendre part à une procession familiale où les cérémonies du mariage et de l'enterrement se confondent. Commissaire d'exposition Agnès Violeau.

Jasmina Cibic est née à Ljubljana (Slovénie). Elle vit et travaille à Londres.

Cinéaste, sculptrice, Jasmina Cibic rassemble des symboles et des iconographies qu'elle présente sous forme de mise en scène et de reconstitution. Le travail de Jasmina Cibic explore la notion de « don », ses différentes formes et le rôle de celui-ci, comme processus entre les arts et la politique. Pour son exposition **Stagecraft – une mise en scène du pouvoir**, Jasmina Cibic invite le spectateur à traverser un couloir aux tonalités de rouge pour lui permettre d'accéder à une première salle, qui reproduit et transpose l'environnement du ballet-pantomime « Le Mandarin merveilleux » de Béla Bartók. Des éléments construits, une scène symbolique, des sculptures et des espaces activables par des performeuses composent l'espace. Dans une autre salle, l'artiste présente le film *The Gift* (27 minutes) dans une installation vidéo immersive en trois écrans jouant sur des temporalités différentes à certains moments. Commissaire d'exposition Matthieu Lelièvre.

Marina Abramović est née en 1946 à Belgrade / **Ulay** (Frank Uwe Laysiepen) est né à Solingen en 1943, décédé en 2020 à Ljubljana

Marina Abramović et Ulay font œuvre commune de 1976 à 1988 puis se séparent. Pendant ces douze années, les artistes réalisent des performances dans lesquelles de nombreux aspects de l'existence humaine sont mis à l'épreuve.

Le maCLyon possède toute l'œuvre commune des artistes dont les vidéos performances, des photographies et des objets qui fixent la mémoire de ces moments.

7 œuvres sont présentées ici dans l'exposition **La collection : performances 1976-1988**

Hélène Hulak est née en 1990 elle vit et travaille à Lyon. Elle développe une pratique d'installation mêlant peinture, sculpture, textile et vidéo. Elle emprunte des images issues de la culture populaire qu'elle déforme et transforme. **Mel Ramos** est né en 1935 à Sacramento (Etats-Unis) et décédé en 2018. D'abord captivé par la figure du super héros, il va ensuite mettre en scène des héros de bandes dessinées et des modèles de nus associés à des produits de consommation. Crossover **Hélène HULAK x Mel RAMOS** propose un croisement entre deux approches de la représentation du corps et de la construction du regard.

En amont de la visite

L'enseignant qui décide d'amener sa classe viendra repérer le parcours ou assister à une présentation de l'exposition par les médiateurs du macLYON lors des journées dédiées aux visites enseignants.

Pendant la visite

Nous avons fait un choix d'œuvres pour lesquelles nous vous proposons des pistes pédagogiques : les informations sur les artistes et les œuvres sont issues des documents produits par le macLYON.

A l'entresol : Crossover **Hélène HULAK x Mel RAMOS**

1. Beware of Margaret, 2021 Hélène Hulak

L'œuvre est constituée de plusieurs éléments en textiles de velours brillant colorés représentant deux mains côte à côte aux ongles exagérément longs encadrant deux yeux en forme d'amande. Ces éléments sont fixés sur un ensemble de filets colorés tricotés et assemblés. L'œuvre est suspendue au plafond. Le spectateur est invité à passer dessous pour continuer la visite.

Que voit-on ? Où se trouve l'œuvre ? Comment est-elle installée ? Quelles couleurs, quelles formes, quels matériaux peut-on voir ? À quoi peut faire penser cette œuvre ?

Les pistes pédagogiques :

- Les formes
- Les couleurs
- Les matériaux
- Les dimensions
- La place de spectateur

Hélène Hulak
Beware of Margaret, 2021 - Installation - Laine, tissu, fil, mousse de polyuréthane, Dimensions variables, environ 6 x 5 m - Courtesy de l'artiste

2. *Dame pipi*, 2021 Hélène Hulak

Sur ce mur autour des deux portes menant aux toilettes sont représentés des personnages féminins urinant debout. Ces dessins en peinture sont caricaturaux, avec des formes exagérées, des couleurs décalées (vert pomme, violet, rose bonbon).

Point de vigilance : Vous choisirez ou pas de vous arrêter, néanmoins des réactions des élèves vous demanderont peut-être de prendre le temps de voir et de questionner cette œuvre avec eux.

Que voit-on ? Où se trouve l'œuvre ? Comment sont dessinés les personnages ? Quelles dimensions ? Quelles formes ? Quelles couleurs ? Comment sont les visages ? Quel sujet évoque cette œuvre ?

Les pistes pédagogiques :

- Les formes, les lignes
- Les couleurs
- Les dimensions
- Le dessin
- La déformation
- Les supports

Hélène Hulak

***Dame Pipi*, 2021** - Pigment à l'eau et acrylique, 295 × 1073 cm - Courtesy de l'artiste

Au premier étage : Christine Rebet *Escapologie*

3. L'artiste présente 6 films d'animation :

Brand Band News, 2005 (3 minutes 21)

The Black cabinet, 2007 (3 minutes 50)

In the Soldier's Head, 2015 (4 minutes 25)

Thunderbird, 2018 (5 minutes 40)

Breathe In, Breathe Out, 2019 (7 minutes 50)

Otolithe, 2021 (4 minutes)

Nous vous proposons une déambulation sur l'ensemble de cet étage pour repérer les différents films ainsi que les éléments de leur mise en scène. Repérer également des dessins, les peintures murales et les éléments en volume qui les accompagnent.

Combien de films projetés et combien d'espaces différents repérez-vous ? Observez et décrivez certains espaces : quelle est leur forme ? Avec quels matériaux sont - ils construits ? Que voit-on à l'intérieur ? Comment est projeté le film ? Où peut s'installer le spectateur ? Quels sont les autres œuvres de cette salle ? (Dessins à l'encre, installation en volume, ...)

Les pistes pédagogiques :

- L'espace
- L'installation
- La place de spectateur
- Les éléments de l'exposition
- Les matériaux

Christine Rebet, exposition **Escapologie**

Vous pourrez faire le choix de vous arrêter sur une œuvre et regarder entièrement un des films projetés.

4. Otolithe, 2021 (4 minutes) Christine Rebet

L'œuvre est composée de deux espaces qui rappellent l'univers d'un bateau : le plancher en bois comme sur le pont, une ouverture circulaire comme un hublot, trois longues bandes de tissu blanc au plafond reliant ces deux espaces comme des voiles, des cordages posés au sol. Présence de dessins sur les murs à l'intérieur d'un des espaces. Dans l'autre, on peut voir une vidéo inspirée des chants traditionnels des pêcheurs de perles du golfe Persique, ces pierres blanches nacrées appelées « Pierre d'oreille ».

Que voit-on ? De quoi est constituée l'œuvre ? Qu'est-ce qui fait le lien entre les deux espaces ? À quoi cela peut faire penser ? Que peut faire le spectateur pour voir l'ensemble de l'œuvre ? De quel genre de film s'agit-il ? (Film d'animation dessin animé) Que voit-on et qu'entend-on dans l'espace où le film est diffusé ? (Écran, images animées de dessins en couleur, chants) Quels éléments peut-on repérer dans ce film ? (Personnages, lieux, objets...) Quelle histoire pourrait-on inventer en regardant ce film ?

Les pistes pédagogiques :

- L'espace
- L'installation
- La place de spectateur
- Les éléments de l'exposition
- Les images fixes
- Les images animées

Christine Rebet, **Otolithe**, 2021 - Animation filmée en HD, son – Durée : 4'00'' - Courtesy de l'artiste

5. **Brand Band News**, 2005 (3 minutes 21) Christine Rebet

Ce film est projeté dans une cabane en bois sur trois écrans. Il est accompagné de la chanson « Bullet sisters » sur laquelle se rajoute une ambiance sonore de bruits de papier et de moteur de la caméra.

Dans quel environnement le film est -il projeté ? Voit-on la même chose sur les trois écrans ? De quel genre de film s'agit-il ? (Film d'animation dessin animé) Que voit-on et qu'entend-on dans cet espace ? (Trois écrans, images animées de dessins en couleur, chanson, bruitages) Quels éléments peut-on repérer dans ce film ? (Personnages, lieux, objets...). Quelle histoire pourrait-on inventer en regardant ce film ?

Les pistes pédagogiques :

- L'espace
- L'installation
- La place de spectateur
- Les éléments de l'exposition
- Les images fixes
- Les images animées

Christine Rebet, **Brand Band News**, 2005 - Animation sur trois écrans filmée au 35 mm puis numérisée, son – Durée : 3'21'' - Courtesy de l'artiste

6. Whirl Walk, 2005 de la série *Brand Band News* Christine Rebet

Une série de dessins à l'encre sur des supports identiques, perforés, installés côte à côte.

Que voit-on ? Comment sont installés les dessins ? Qu'est-ce qui est commun à chaque dessin, qu'est-ce qui est différent ? Que remarque-t-on entre deux dessins côte à côte ?

Les pistes pédagogiques :

- Les éléments de l'exposition
- Les images fixes
- Les images animées
- Le dessin
- Les médium (peinture, encres, craies grasses, Pastels...)

Christine Rebet, **Whirl Walk, 2005** - De la série *Brand Band News* - Dessin d'animation n°10, encre sur papier, 32 × 24 cm - Courtesy de l'artiste

Au troisième étage : Marina Abramović & Ulay
La collection : performances 1976-1988

7. *Nightsea Crossing* 1981 – 1986 Marina Abramović, Ulay (Uwe LAYSIEPEN, dit)
Vous pouvez faire le choix de vous intéresser à l'œuvre *Nightsea Crossing* qui est située dans la grande salle. Elle regroupe des photographies et des objets ayant participé aux différents sittings. Dans un premier temps vous pouvez observer la série de photos de ces sittings.

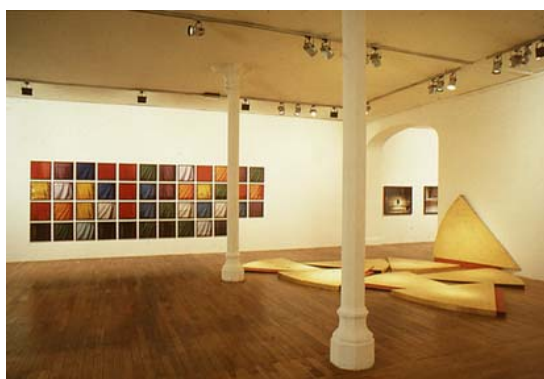
Que voit-on ? Repérer ce qui est identique ou différent d'une photo à l'autre ?
(= la table, les chaises, les deux artistes assis en face l'un de l'autre
≠ la couleur des vêtements, les objets sur la table, le lieu)

Chercher dans la salle les objets ou les photos qui ont un lien avec cette série.

S'arrêter devant le mur aux couleurs encadrées. Chercher le lien avec les photos de la performance.

Les pistes pédagogiques :

- Les éléments qui constituent l'œuvre.
- L'espace
- L'installation
- La couleur
- La répétition

Marina Abramović, Ulay (Uwe LAYSIEPEN, dit) ***Nightsea Crossing*** 1981 – 1986
Installation mixte
Tirages cibachromes encadrés sous plexi (86), table circulaire sans pied en bois, dorée à la feuille (8 éléments), javelots dorés à la feuille (12), fontaine, feuille d'or, eau.

Au deuxième étage : Delphine Balley *Figures de cire*

Pour les élèves de cycle 3 vous pourrez traverser l'exposition *Figures de cire* et vous arrêter dans la dernière salle.

9. *Contrepoids, Socle, Représentation, 2021* Delphine Balley

Le spectateur déambule dans un univers sombre et traverse des espaces délimités par de grands rideaux de velours. Dans la dernière salle, un monolithe de cire d'abeille lustré au chalumeau de 1m61 est posé à la verticale sur le sol. Un bloc de marbre noir veiné de blanc est posé à l'horizontale à ses côtés. Au mur un dyptique photographique de grande dimension d'une image d'un tissu au sol.

Que voit - on dans cette salle ? Quelle est l'ambiance lumineuse ? Comparer les deux sculptures posées au sol : comment sont-elles installées ? quel aspect ont - elles ? quelle est leur couleur ? Comment la grande photographie est-elle montrée ? Que voit-on sur cette photographie ? Quelle histoire pourrait-on imaginer à partir des éléments de cette salle ?

Les pistes pédagogiques :

- L'espace
- La lumière
- Les éléments de l'exposition
- Le cadrage
- Les matériaux

Delphine Balley,
Contrepoids, 2021 - Cire d'abeille - 161 × 37 × 24 cm - Courtesy de l'artiste

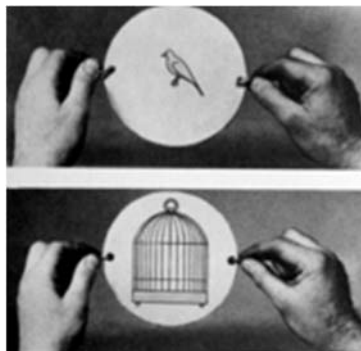

Delphine Balley
Socle, 2021 - Marbre Marquina - 30 × 160 × 60 cm - Courtesy de l'artiste
Représentation, 2021 - De la série *Figures de cire, 2019-2021*
- Diptyque - Photographies à la chambre, tirages jet d'encre sur papier fine art d'après plan-film contrecollés sur dibond - 155 × 110 cm chaque - Courtesy de l'artiste

Proposition de pistes pédagogiques pour la classe en lien avec les expositions

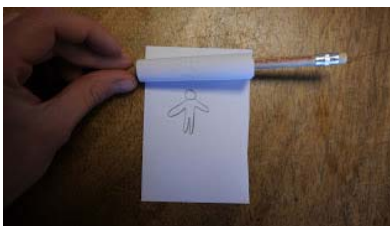
1/ L'image

- L'image fixe : le cadrage
 - Avec un viseur (rouleau, cadre cartonné) observer différents objets de l'environnement.
Jouer sur la distance à laquelle l'objet est observé. Que remarque-t-on ?
 - Choisir 5 à 10 objets, comment faire en sorte qu'ils soient tous visibles sur la même photo ou dans un même cadre ?
- L'image animée :
 - Le thaumatrope

Sur la face d'un disque, dessiner un oiseau, au dos, une cage. Accrocher des ficelles aux extrémités faire tourner le disque rapidement par l'intermédiaire des ficelles. Qu'observe-t-on ?

- Le feuilloscope

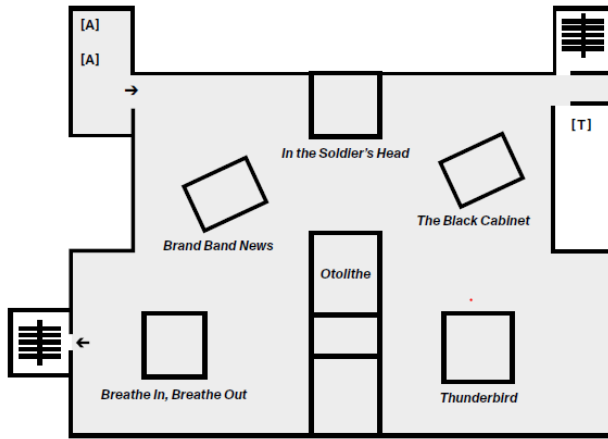
Prendre une bande de papier et la plier en deux. Faire un dessin simple sur la partie intérieure. Replier la feuille sur le dessin et faire un autre dessin différent. Enrouler la feuille du dessus autour d'un crayon et faire glisser le dessin 2 sur le dessin 1.

2/ La lumière

- Observer l'environnement et des objets dans une pièce obscure, sombre et en pleine lumière. Cette expérimentation peut être réalisée également à l'aide d'une boîte à chaussure percée.
- « Plus d'électricité dans la maison ! Tu te déplaces avec une bougie... »

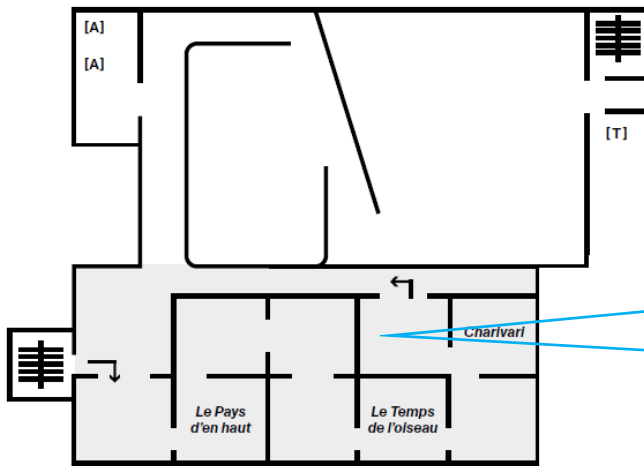
Illustrer cette phrase en utilisant certains de ces matériaux : différents types de papiers, tissus, cartons, boîtes à chaussure, rouleaux cartonnés...
Et des sources lumineuses : lampe torche, guirlandes...

PLAN DU NIVEAU 1

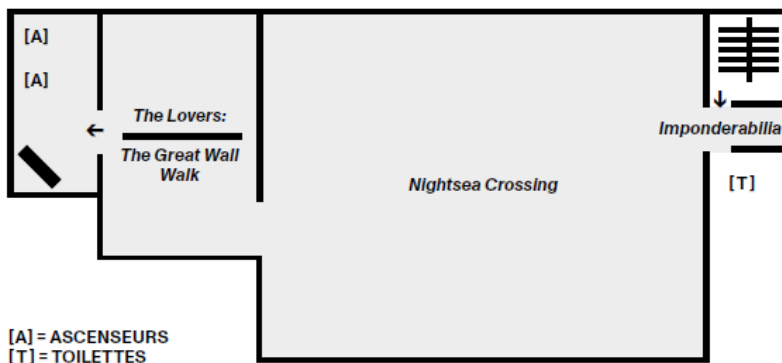
[A] = ASCENSEURS [T] = TOILETTES

PLAN DU NIVEAU 2

[A] = ASCENSEURS [T] = TOILETTES

PLAN DU NIVEAU 3

[A] = ASCENSEURS
[T] = TOILETTES