

Dossier pédagogique pour les enseignants du 2nd degré

par Hélène Horrent, professeure-relais

Expositions présentées au macLYON du 8 mars 2024 au 7 juillet 2024

- **Sylvie Selig** : *River of no return* (1er étage)
- **Extraits de la collection Antoine de Galbert** : *Désordres-* (2ème étage)
- **Œuvres des collections du British Council et du macLYON** : *Friends in love and war - L'éloge des meilleur.es ennemi.es* (3ème étage)

Ce dossier, par un choix d'œuvres spécifiques, met en exergue les notions de modalités de présentation et de scénographie.

L'œuvre de Sylvie Selig, *River of No Return* (toile de 140 mètres de long) est installée suspendue au plafond, comme un serpent parcourant l'espace d'exposition.

Au centre de l'exposition *Désordres-Extraits de la collection Antoine de Galbert*, est présenté un ensemble d'œuvres de natures et d'époques différentes dans des vitrines en face à face, non sans rappeler le cabinet de curiosités avec cette présentation particulière.

L'installation de grande envergure de Niek Van de Steeg occupe une place centrale dans l'exposition des œuvres des collections du British Council et du macLYON, *L'éloge des meilleur.es ennemi.es*.

Sylvie Selig, *River of No Return*

River of No Return [Rivière sans retour], 2012-2015, Peinture à l'huile sur 14 rouleaux de toiles, 2,20 m x 140 m
Collection maLYON

L'exposition

Le maLYON offre sa première exposition muséale au monde de l'artiste Sylvie Selig, coup de cœur de la 16ème Biennale de Lyon en 2022.

Sur un étage entier, l'exposition se déploie autour de *River of no Return*, l'immense toile de 140 mètres de long que le maLYON vient de faire entrer dans sa collection grâce à une campagne de crowdfunding, lancée mi-octobre 2023. C'est un double événement : la première présentation au public de cette œuvre monumentale et la première fois que Sylvie Selig découvre la toile dans son ensemble.

L'exposition présente également de nombreuses autres productions de l'artiste, illustrant la variété de sa pratique : broderies sur textiles, peintures, dessins, sculptures dont des mannequins que Sylvie Selig nomme sa *Weird Family* (son étrange famille)...

Commissaire : Isabelle Bertolotti, directrice du maLYON

L'œuvre

En 2012, Sylvie Selig commence à peindre *River of No Return*, sur le même principe que l'œuvre intitulée *Route 66*, terminée l'année précédente, constituée de trois rouleaux de toiles de 10 mètres de long. Avec *River of No Return*, l'artiste poursuit son cycle des grands récits picturaux mais cette fois sur 140 mètres de long, soit 14 rouleaux de 10 mètres chacun, qu'elle peint les uns après les autres, grâce à un dispositif qu'elle fait réaliser spécifiquement pour son atelier-appartement. Juchée sur une petite table, Sylvie Selig applique les couleurs par des gestes larges et des couches légères sur la toile, tenue à la verticale par deux tubes en acier. Celle-ci s'enroule sur le tube opposé au fur et à mesure que l'huile sèche. Une fois le rouleau terminé, Sylvie Selig installe le suivant et poursuit le récit.

Pour garder le fil de l'histoire, elle photographie régulièrement les portions de peinture qu'elle peint tout en suivant scrupuleusement un script qu'elle a préalablement rédigé en anglais. De son adolescence en Australie puis ses séjours en Angleterre et aux États-Unis, elle conserve la fluidité et l'efficacité de la langue anglaise qu'elle retranscrit dans ses œuvres.

River of No Return, peinte pendant trois années, reste la plus grande toile actuellement réalisée par une artiste femme. Les peintures que Sylvie Selig réalise ensuite, *Stateless* (2015-2018), montrée notamment à la 16e Biennale de Lyon en 2022, mesure 50 mètres de long. Plus récemment, *Loneliness* (2018-2021), mesurant 80 mètres de long, ne dépasse pas non plus cette peinture incroyable acquise par le macLYON en 2023, grâce à un financement participatif qui a rassemblé 275 donateurs et donatrices et qui est exposée ici pour la première fois.

Le récit

Le récit incite à la déambulation et à la découverte des 140 personnalités du monde de l'art (arts visuels, musique, littérature, architecture, design...) que Sylvie Selig convoque dans les représentations comme dans le texte inscrit sur la toile.

S'inspirant du schéma narratif d'un film, *River of No Return* raconte l'aventure de trois jeunes protagonistes, une fille et deux garçons, qui, sous l'impulsion de la jeune femme, s'aventurent sur une barque et suivent le cours d'une rivière. Successivement confrontés à des personnages, des paysages et des objets qui évoquent des artistes ou des œuvres du XXe siècle, les trois héros de ce récit s'engagent dans une épopée sans retour.

Notions : modalité de présentation (accrochage), narration visuelle (fiction), déambulation (prise en compte du spectateur), univers personnel.

Liens avec les programmes d'arts plastiques :

	Collège
Cycle 3	<ul style="list-style-type: none"> - La mise en regard et en espace - La prise en compte du spectateur et l'effet recherché - La narration visuelle - Les différentes catégories d'images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations - Les effets du geste et de l'instrument - L'espace en trois dimensions - La réalité concrète d'une production ou d'une œuvre - Les qualités physiques des matériaux
Cycle 4	<ul style="list-style-type: none"> - La création, la matérialité, le statut, la signification des images - La narration visuelle - Le dispositif de présentation - La relation du corps à la production artistique - L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre - Les qualités physiques des matériaux - La transformation de la matière - La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre
	Lycée
Seconde (option)	<ul style="list-style-type: none"> - Matière, matériaux, matérialité - Représentation : langage, moyens plastiques & enjeux artistiques : représenter le monde, inventer des mondes Figuration et image : Raconter par des langages et moyens plastiques - Présentation et réception de l'œuvre
Première (option)	<ul style="list-style-type: none"> - Présentation de l'œuvre : Exposer, mettre en scène la production, solliciter le spectateur - Matière, matériaux, matérialité

Terminale (option)	<ul style="list-style-type: none"> - Présentation de l'œuvre et réception de l'œuvre : exposer, mettre en scène la production, solliciter le spectateur - Représentation : langage, moyens plastiques & enjeux artistiques - Matière, matériaux, matérialité
Première (spécialité)	<ul style="list-style-type: none"> - Matière, matériaux, matérialité - Figuration & construction de l'image : dispositifs de la narration figurée, dialogues entre narration figurée, temps, mouvement & lieux - Présentation des pratiques, des productions plastiques et réception du fait artistique (relation œuvre / espace / auteur / spectateur) - Représentation : langages, moyens plastiques et enjeux artistiques - Sollicitations du spectateur - Réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée, éditée
Terminale (spécialité)	<ul style="list-style-type: none"> - Représentation : langages, moyens plastiques et enjeux artistiques : représentation du corps et de l'espace - Figuration et construction de l'image - Sollicitations du spectateur - Matière, matériaux, matérialité - Présentation des pratiques, des productions plastiques et réception du fait artistique (relation œuvre / espace / auteur / spectateur)

Désordres - Extraits de la collection Antoine de Galbert

L'exposition

Après avoir présenté en 2022 *Une histoire de famille, Collection(s) Robelin*, le musée invite le collectionneur Antoine de Galbert à exposer un large choix d'œuvres de sa collection personnelle sur tout un étage du musée. L'éclectisme de sa collection souligne son insatiable curiosité et l'intérêt qu'il porte à des artistes reconnus à l'international, mais aussi à la jeune création ou à des artistes dont l'œuvre est encore peu connue. Sa sensibilité autodidacte, revendiquée, laisse libre cours à une grande indépendance dans ses choix, lui permettant de réunir une collection affranchie des normes traditionnelles de l'histoire de l'art. Son engagement dans le monde de l'art et la relation qu'il entretient avec les artistes de sa collection font de lui un collectionneur passionné et passionnant.

La salle au centre de l'exposition

Point central de cette exposition, un riche cabinet de curiosités rassemble des œuvres et objets relevant aussi bien de l'art moderne, de l'art contemporain, de l'art brut ou de l'ethnographie. Reflet de l'esprit du collectionneur, les deux vitrines qui le composent aspirent au décloisonnement, à défier l'ordre des catégories, des mouvements et des domaines qui organisent et régissent encore l'univers de l'art et les institutions muséales. Une céramique de l'artiste canadienne Shary Boyle côtoie ainsi un dessin de René Magritte, une tête marionnette du Vanuatu, une planche anatomique du XVIIIe siècle ou une petite sculpture textile de Yayoi Kusama*. Dans ce même espace, l'irréversible de la bombe atomique est présenté à côté d'un néon de Jean-Michel Alberola, *L'Espérance à un fil*. Si les œuvres n'hésitent pas à plonger dans les entrailles, à exposer le grimaçant, le grotesque ou le monstrueux, on y découvre également des moments suspendus, des échappatoires surréalistes, psychédéliques ou magiques, et l'espoir de la reconstruction et de la réinvention.

Le cabinet de curiosités dans l'histoire

Apparu au XVème siècle, le cabinet de curiosités se veut protéiforme, parfois il est composé de meubles (vitrines ou tiroirs), il peut aussi occuper une pièce tout entière. Si à l'origine, le cabinet de curiosités regroupait des éléments rares et singuliers, cette notion d'hétéroclisme tendra à disparaître au XVIIIème siècle vers une classification scientifique. Ancêtre du musée d'histoire naturelle, le cabinet de curiosités regroupe les trois règnes : minéral (pierres précieuses, fossiles, pierres étranges...), animal (animaux empaillés, coquillages, insectes, squelette, cornes...), végétal (herbier, herbier peint, florilèges...). Les objets dits « artificiels », fabriqués par l'homme (médailles, armes, œuvres d'art, objets du quotidien...), issus de contrées lointaines trouvent, eux-aussi une place de choix dans les cabinets de curiosités. Symbole d'exotisme, de rêve et de voyage, il peut être pour son propriétaire un pôle d'érudition et de connaissance ou un espace de prestige à la gloire du maître des lieux. Ces microcosmes du monde seront à la Révolution française saisis et distribués aux musées pour qu'ils puissent enfin être visibles et accessibles à tous. Lors de son exposition inaugurale en 2016, le musée des Confluences (nouveau musée d'histoire naturelle de la Ville de Lyon) présenta « la chambre des merveilles », fabuleuse collection de produits du génie humain (les Artificialia) et de créations de la nature (les Naturalia). Commencée à la Renaissance jusqu'au XXème siècle, cette chambre des merveilles élaborée par les frères : Balthasar de Monconys et Gaspard de Liègue, ainsi que par Emile Guimet (pour ne citer que les plus célèbres) était comme ici au musée repensée dans une présentation améliorée et actualisée.

Notion : modalités de présentation (cabinet de curiosité), hétérogénéité et cohérence plastique, collection(s), temporalité.

Liens avec les programmes d'arts plastiques :

	Collège
Cycle 3	<ul style="list-style-type: none">- La mise en regard et en espace- La prise en compte du spectateur et l'effet recherché- L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets- L'espace en trois dimensions
Cycle 4	<ul style="list-style-type: none">- Le dispositif de présentation- Les représentations et statuts de l'objet en art- L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre- La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre
	Lycée
Seconde (option)	<ul style="list-style-type: none">- Matière, matériaux, matérialité- Présentation et réception de l'œuvre

Première (option)	<p>-Présentation de l'œuvre : Exposer, mettre en scène la production, solliciter le spectateur</p> <p>-Matière, matériaux, matérialité : Créer avec le réel, intégrer des matériaux artistiques et non-artistiques</p> <p>- Arts plastiques, architecture, paysage, design d'espace et d'objet : Intégrer une œuvre ou un objet à un environnement</p>
Terminale (option)	<p>- Présentation de l'œuvre et réception de l'œuvre : exposer, mettre en scène la production, solliciter le spectateur</p> <p>-Matière, matériaux, matérialité</p>
Première (spécialité)	<p>- Matière, matériaux, matérialité : Élargissement des données matérielles de l'œuvre</p> <p>- Présentation des pratiques, des productions plastiques et réception du fait artistique (relation œuvre / espace / auteur / spectateur)</p> <p>- Présentation de l'œuvre : condition & modalités de présentation, sollicitation du spectateur</p> <p>- Réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée, éditée</p> <p>- L'artiste & la société : engagement artistique dans les débats du monde</p>
Terminale (spécialité)	<p>- Présentation de l'œuvre : condition & modalités de présentation, sollicitations du spectateur</p> <p>- Matière, matériaux, matérialité : Élargissement des données matérielles de l'œuvre, introduction du réel comme matériau ou élément du langage plastique</p> <p>- Présentation des pratiques, des productions plastiques et réception du fait artistique (relation œuvre / espace / auteur / spectateur)</p> <p>- L'artiste & la société : engagement artistique dans les débats du monde</p>

Collection du British Council et du macLYON : *Friends in Love and War – L'Éloge des meilleur-es ennemi-es*

L'exposition

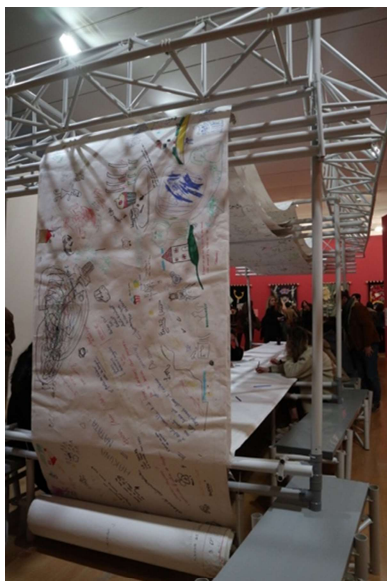
Bien qu'essentielle au bien-être des individus et de la société, l'amitié est souvent négligée au profit de l'amour ou de la mésestime. Tout au long de l'histoire, les philosophes se sont interrogés sur la nature de l'amitié. Celle-ci se caractérise souvent par une relation dans laquelle la valeur d'une rencontre est fondée sur ce qu'une personne peut nous offrir et ce que nous pouvons lui offrir en retour. Pour Aristote, l'altruisme – c'est-à-dire être dévoué-e à l'égard des autres de façon désintéressée – est l'essence même de la « véritable » amitié, un idéal dans lequel les ami-es ne cherchent que le meilleur pour l'autre. Pourtant, elle n'existe qu'en relation avec son contraire, l'inimitié. L'affection, la confiance, le respect mutuel, mais aussi la compétition font évoluer et rompre les amitiés. De nos ami-es, nous attendons une parole bienveillante et juste, une parole libérée qui repose sur la confiance et nous permet de porter un regard introspectif sur nous-mêmes afin de nous accomplir. Or, la critique et la divergence d'opinions peuvent provoquer le conflit et altérer cette relation de confiance, faisant naître la notion de « meilleur-es ennemi-es ».

L'exposition *Friends in Love and War – L'Éloge des meilleur-es ennemi-es* s'interroge sur la signification et le rôle de l'amitié dans la vie contemporaine. Organisée en collaboration avec le centre d'art Ikon à Birmingham (Royaume-Uni), elle réunit une sélection d'œuvres de la collection du British Council, présentées en dialogue avec celles du macLYON et d'artistes entretenant des liens de longue date avec les villes de Birmingham et de Lyon. À travers la pluridisciplinarité des œuvres exposées, l'exposition aborde la nature complexe des amitiés personnelles et politiques et la manière dont elles ont influencé les artistes. Elle s'intéresse à notre rapport aux autres, à la notion de communauté, aux alliances diplomatiques et à la solitude parfois ressentie. Elle explore également la force de résistance que procurent l'amitié et la manière dont elles nous aident à sortir des impasses sociales. L'exposition met en avant son pouvoir politique, celui qui permet d'imaginer ensemble des futurs collectifs et d'établir de remarquables solidarités.

Marilou Laneuville et Melanie Pocock, commissaires de l'exposition.

L'œuvre au centre de l'exposition

Niek van de Steeg, *Structure de correction, table de débat*, c. 2000

***Structure de correction, table de débat*, c. 2000. Installation, 303 x 290 x 930cm, Collection de l'artiste, Dépôt au Musée d'art contemporain de Lyon depuis 2009.**

Niek van de Steeg crée des installations *in situ* qui combinent souvent des éléments architecturaux et approches participatives. Les tons gris-beiges et les bancs de réfectoire de cette installation évoquent un lieu propice à la réflexion – parfois même un lieu de « correction ». La « table de débat », évoquée dans le titre de l'œuvre, prend vie quand elle est fréquentée par des participant.es : ami-es qui refont le monde, partenaires d'un domaine intellectuel, personnes qui prennent le temps de réfléchir dans un environnement où de nouvelles idées peuvent enclencher. La structure est peut-être une machine à penser, activée par ceux qui s'engagent dans une conversation. Parfois, du matériel de dessin peut être fourni pour que les visiteur-euses puissent écrire et dessiner lorsqu'ils sont en train de réfléchir ou griffonner pendant qu'ils se laissent aller à la rêverie.

Notions : Installation (structure), œuvre plus ou moins à distance qui reste ouverte et se prête à la participation et à l'échange.

Liens avec les programmes d'arts plastiques :

	Collège
Cycle 3	<ul style="list-style-type: none"> - La mise en regard et en espace - La prise en compte du spectateur et l'effet recherché - L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets - L'espace en trois dimensions - Les qualités physiques des matériaux
Cycle 4	<ul style="list-style-type: none"> - Le dispositif de présentation - Les représentations et statuts de l'objet en art - La relation du corps à la production artistique - L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre - La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre
	Lycée
Seconde (option)	<ul style="list-style-type: none"> - Matière, matériaux, matérialité - Présentation et réception de l'œuvre
Première (option)	<ul style="list-style-type: none"> - Présentation de l'œuvre : Exposer, mettre en scène la production, solliciter le spectateur - Matière, matériaux, matérialité : Créer avec le réel, intégrer des matériaux artistiques et non-artistiques - Arts plastiques, architecture, paysage, design d'espace et d'objet : Intégrer une œuvre ou un objet à un environnement
Terminale (option)	<ul style="list-style-type: none"> - Présentation de l'œuvre et réception de l'œuvre : exposer, mettre en scène la production, solliciter le spectateur - Matière, matériaux, matérialité

Première (spécialité)	<ul style="list-style-type: none"> - Matière, matériaux, matérialité : Élargissement des données matérielles de l'œuvre - Présentation des pratiques, des productions plastiques et réception du fait artistique (relation œuvre / espace / auteur / spectateur) - Présentation de l'œuvre : condition & modalités de présentation, sollicitation du spectateur - Réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée, éditée - L'artiste & la société : engagement artistique dans les débats du monde
Terminale (spécialité)	<ul style="list-style-type: none"> - Présentation de l'œuvre : condition & modalités de présentation, sollicitations du spectateur - Matière, matériaux, matérialité : Élargissement des données matérielles de l'œuvre, introduction du réel comme matériau ou élément du langage plastique - Renouvellements de l'œuvre : pratiques sociales, événements, gestes, rites, happening... - Présentation des pratiques, des productions plastiques et réception du fait artistique (relation œuvre / espace / auteur / spectateur) - L'artiste & la société : engagement artistique dans les débats du monde