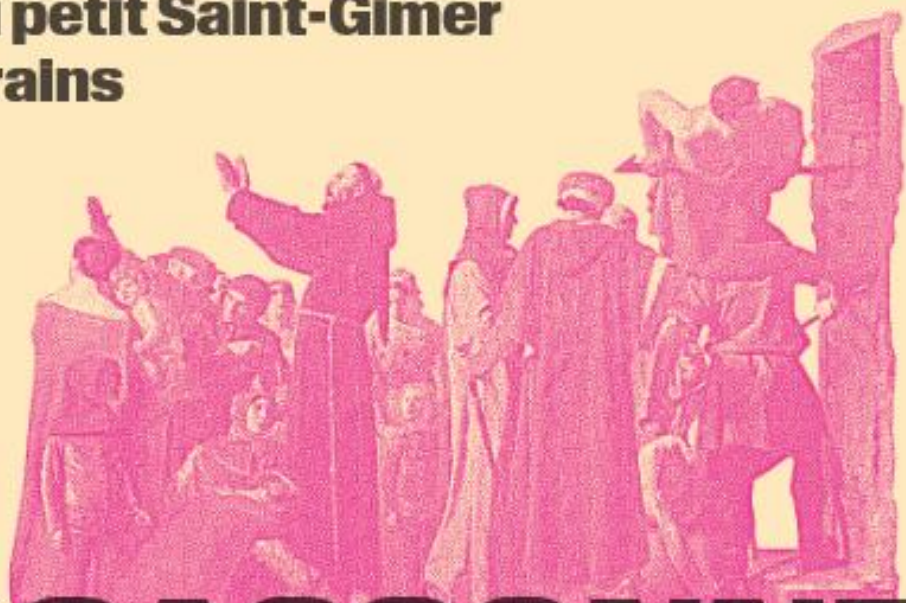

POP-UP COLLECTIONS

Livret Pédagogique
Centre d'art contemporain

Musée des Beaux-Arts
Centre d'Art Contemporain
Chapelle des Dominicaines
Chapelle du petit Saint-Gimer
Halle aux Grains

CARCASSONNE

Entrée libre
www.carcassonne.org

Jean-Paul Laurens, *Les emmurés de Carcassonne*, 1879, huile sur toile, 431 x 461 cm, musée des beaux-arts de Carcassonne, © RMN

Sommaire

1- Une Histoire /des histoires

- a- Comprendre la notion d'Histoire
- b- Les histoires : récits et formes narratives
- c- Les récits d'artistes : une fenêtre sur l'intime

2- Un goût pour l'esthétique de l'ordinaire

- a- **Figurer le quotidien dans la tradition picturale**
  - 1) La scène de genre
  - 2) La nature morte
  - 3) Le paysage
- b- **Une volonté avant-gardiste de fusionner l'art et la vie**
  - 1) Ready-made
  - 2) L'art vidéo

3- Médiums, supports et vocabulaire

4- Annexe 1 : Qu'est-ce que l'art contemporain ?

Annexe 2 : Un centre d'art contemporain c'est quoi ?

5- Le parcours *Pop-up Collections*

Livre pédagogique réalisé par :

- Jessica MOLINIER, Médiatrice culturelle

1- Une Histoire/des histoires

A. Comprendre la notion d'Histoire

Histoire (Définition en ligne du *Dictionnaire de l'Académie française*, 9e édition)

- Récit relatif à des actions, à des évènements dignes de mémoire concernant le passé d'un peuple, d'un individu, etc.

En d'autres termes, l'Histoire (avec un grand H) désigne **l'étude du passé et des sociétés humaines**. Elle vise à comprendre les événements anciens et les différentes évolutions que connaissent les peuples d'un point de vue politique, économique, social ou culturel. Ainsi, cette discipline s'appuie sur **des sources historiques** (archives, artefacts, images ou témoignages) que **les historiens analysent, croisent et interprètent** afin de construire un récit cohérent du passé.

➤ Quand l'art raconte l'Histoire !

L'Histoire est une discipline qui entretient des liens étroits avec le domaine artistique. Elle constitue depuis longtemps **un sujet majeur dans la peinture, la sculpture et la littérature**, car elle permet de représenter des événements considérés comme remarquables pour une société. Les artistes ne se contentent pas d'illustrer le passé, ils le mettent en scène, le subliment et parfois le questionnent.

En peinture, ce dialogue entre l'art et l'Histoire s'articule essentiellement autour d'un genre appelé **la peinture d'Histoire ou le « grand genre »**. Depuis la Renaissance, la peinture connaît une classification des genres qui s'établit en fonction du sujet représenté dans l'œuvre. Cette hiérarchie des genres picturaux prend une tournure officielle en 1667 lorsqu'elle est théorisée par André Félibien dans sa *Préface des conférences à l'Académie royale de peinture et de sculpture*. **Au sommet de cette pyramide hiérarchique, trône la peinture d'histoire qui regroupe les représentations en grand format de scènes historiques, religieuses ou mythologiques.**

La hiérarchie des genres en peinture

1

La peinture d'histoire

Représente des grands événements historiques, religieux ou mythologiques.

2

Le portrait

Représente des personnes, en particulier des figures importantes ou nobles.

3

La scène de genre

Représente des scènes de la vie quotidienne, des activités ordinaires ou populaires.

4

Le paysage

Représente la nature, les vues de lieux réels ou imaginaires.

5

La nature morte

Représente des objets inanimés : fruits, fleurs, instruments, vaisselle, etc.

Focus d'œuvre

- **Référence :** Ovide, *Métamorphoses*, Livre XIII, (13, 723-788).

François Perrier, *Acis et Galatée*, n.d, huile sur toile, 96 x 134 cm, musée des beaux-arts de Carcassonne.

Cette toile représente un célèbre épisode de la mythologie antique : l'idylle amoureuse d'Acis et Galatée, menacée par la jalousie du cyclope Polyphème. Arrivant par les flots, la nymphe Galatée apparaît vêtue d'un drapé bleu sublimant les charmes naturels de son corps. Elle est accompagnée de son cortège aquatique. Représenté aux cotés de la nymphe, Acis tient le voilage bleu qui ondule au-dessus d'eux. Autour du couple, des amours ailés (*putti*) évoquent la célébration de leur union. À droite, accompagné de son troupeau, Polyphème regarde la scène depuis son promontoire rocheux. Ce cyclope (géant pourvu d'un troisième œil au milieu du front) évolue dans un paysage tourmenté où le nuage de fumée représente le volcan l'Etna, au pied duquel coule le fleuve Acis en Sicile.

Focus d'œuvre

- Dans l'art contemporain, un épisode de l'Histoire occupe parfois une place essentielle en devenant le sujet principal d'une œuvre.

L'installation *Cher Guy* reconstitue une salle de classe en hommage à **Guy MOQUET**, un jeune militant communiste de 17 ans fusillé par les Allemands en 1941. Cette œuvre met en scène six tables d'écoliers surmontées de six plateaux de plâtre transpercés et de six chaises. Elle a une dimension mémorielle importante.

Sophie DUBOSC, *Cher Guy*, 2007, installation, les Abattoirs, Musée- Frac Occitanie Toulouse.

- Référence à lire en classe : La lettre de Guy Moquet à sa famille.

B. Les histoires : récits et formes narratives

Récit (définition en ligne du *Larousse*)

- Action de relater, de rapporter quelque chose.

Les histoires (avec un petit h) sont à comprendre au sens de **récits**. Elles peuvent être :

- **Fictives** (*inventées, imaginaires ou fantastiques*)
- **Inspirées de faits réels** (*ex : faits divers, articles de journaux, évènements historiques*)
- **Personnelles** (*ex : souvenirs, expériences vécues, témoignages*)

Les histoires sont souvent associées aux domaines de l'**écriture** (roman, conte, nouvelle, etc.) ou de la **tradition orale** (mythe, légende), plus largement au champ de la littérature. Pourtant, elles ne se cantonnent pas uniquement aux mots ou à la parole. **L'art est lui aussi capable de raconter des histoires et de plonger un individu dans un récit.** Une image, qu'elle soit peinte, dessinée, sculptée ou encore photographiée, peut ainsi transmettre une narration et faire naître tout un imaginaire.

Une histoire n'est donc pas seulement un contenu, c'est également **une mise en scène, une mise en image des événements**. Ainsi, il n'est pas rare que des écrivains ou des poètes fassent appel à des artistes afin de donner à voir, par des illustrations, ce qui est raconté. Toutefois, ces représentations artistiques ne se limitent pas à illustrer fidèlement le texte, mais elles en proposent parfois une interprétation supplémentaire ou profondément personnelle.

Focus d'œuvre

L'exemple de la gravure de **Gustave Doré** illustrant la fable *La Cigale et la Fourmi* de **Jean de La Fontaine**.

➤ **Référence** : Jean de La Fontaine, *Fables choisies mises en vers par M. La Fontaine*, 1668.

Dans les *Fables*, les animaux sont traditionnellement utilisés pour représenter des comportements humains. Ici, la **cigale** représente **l'insouciance** et la **fourmi** le **dur labeur**, soit des attitudes morales opposées. Dans la gravure de **Gustave Doré**, les personnages ne sont pas représentés comme des animaux, mais comme des êtres humains. L'artiste fait ici le choix délibéré d'abandonner le procédé d'**animalisation** pour accentuer la valeur morale du récit et offrir une lecture plus directe du message de La Fontaine.

Gustave Doré, *La Cigale et la Fourmi*, 1867, gravure sur bois, département des Estampes et de la Photographie, BnF.

➤ **Objectifs pédagogiques de la visite** : Comprendre que l'Histoire et la notion de récit ne se limite pas au domaine littéraire. Explorer les différentes façons de présenter des histoires (écriture, tradition orale, illustrations, œuvres). Etablir une analyse comparée de récits littéraires avec ses représentations artistiques.

Indépendamment de l'illustration d'ouvrage, certains artistes s'inspirent des histoires pour en faire le sujet principal de leurs œuvres.

Focus d'œuvre

L'artiste contemporaine **Fiorenza Menini** s'inspire souvent de récits littéraires pour créer ses photographies. Dans son œuvre *The Little Mermaid* (qui signifie la petite sirène en anglais), elle fait référence au célèbre conte *La petite Sirène* écrit par **Hans Christian Andersen** en 1837.

Conte (définition en ligne du CNRTL)

- Récit d'aventures imaginaires destiné à distraire, à instruire en amusant.

Qu'est-ce qu'une sirène ?

Dans l'Antiquité, la sirène est une créature fantastique mi-femme, mi-oiseau connue pour envoûter les navigateurs par son chant mélodieux. Au cours du temps, sa représentation évolue et elle devient une femme-poisson, comme on la connaît aujourd'hui grâce au conte d'Andersen et à son adaptation cinématographique par les studios Walt Disney.

Sur cette photographie, l'artiste choisit de représenter un moment très précis du conte. Il s'agit de l'instant où la sirène devient humaine. Fiorenza capture l'un des moments les plus importants du récit : **la transformation de la sirène en jeune femme humaine.**

- **Texte à lire** : Extrait de *La petite Sirène* d'Andersen qui relate sa transformation.

« Le soleil ne s'était pas encore levé lorsqu'elle vit le château du prince. Elle s'assit sur la côte et but l'élixir ; ce fut comme si une épée affilée lui traversait le corps ; elle s'évanouit et resta comme morte. Le soleil brillait déjà sur la mer lorsqu'elle se réveilla, éprouvant une douleur cuisante. Mais en face d'elle était le beau prince, qui attachait sur elle ses yeux noirs. La petite sirène baissa les siens, et alors elle vit que sa queue de poisson avait disparu, et que deux jambes blanches et gracieuses la remplaçaient. »

Fiorenza Menini, *The Little Mermaid*, n.d, photographie, 87x 62 cm, Frac Occitanie Montpellier.

Fiorenza Menini propose une version surprenante de cette scène. Dans le conte, la sirène arrive normalement sur une plage, au bord de la mer. Ici, l'artiste place la scène dans une salle de bain. On y voit une femme inconsciente, allongée sur le sol, nue, avec des palmes noires aux pieds. Ces palmes sont ici une référence directe à la queue de poisson de la sirène. Autour d'elle, il y a des objets du quotidien comme des toilettes et une machine à laver. Rien qui ne renvoie ici au paysage maritime dans lequel elle s'évanouie. Toutefois, ces éléments ne semblent pas si éloignés du contexte aquatique puisqu'ils ont besoin d'eau pour fonctionner. À mi-chemin entre la tradition et la modernité, cette œuvre dialogue à la fois avec un conte ancien et notre monde contemporain.

Questions ?

Observer :

- Que vois-tu sur l'image ?
- Où se passe la scène ?
- Quels objets reconnais-tu ?

Comprendre :

- À quel moment de l'histoire de *La Petite Sirène* cette image fait-elle référence ?
- Pourquoi l'artiste a-t-elle choisi une salle de bain plutôt qu'une plage ?
- Quels éléments rappellent le monde de l'eau, de la mer ?

✂ À toi de jouer ! : (atelier découpage/ collage)

- Munis-toi d'une feuille de dessin, de ciseaux et d'une colle et propose ta propre représentation de ce moment précis de l'histoire. Tu peux t'aider de magazines ou de publicités pour réaliser le décor de ton œuvre. **Attention ta sirène doit être représentée dans un lieu moderne afin de faire dialoguer la tradition et la modernité.** (Explique ton choix)

C. Les récits d'artistes : une fenêtre sur l'intime

Les récits peuvent aussi être ceux des artistes eux-mêmes, qui nous livrent leur intimité. À travers ces histoires personnelles, ils peuvent partager des souvenirs, des émotions, des expériences de vies ou des éléments liés à leur identité. Pour raconter ces histoires, ils peuvent utiliser l'écriture (journal intime) ou encore l'art. À travers l'autoportrait, le **portrait individuel** ou encore le **portrait de famille**, une véritable fenêtre sur leur intimité s'ouvre alors au spectateur.

Intime (définition en ligne du *Larousse*)

- Qui est au plus profond de quelqu'un, de quelque chose, qui constitue l'essence de quelque chose et reste généralement caché, secret.

Intimité (définition en ligne du *Dictionnaire de l'Académie française*, 9e édition)

- Caractère de ce qui appartient à la nature profonde, intime d'un être. Domaine de la vie personnelle, privée.

L'art du portrait

Portrait (définition du CNRTL)

- Représentation, d'après un modèle réel, d'un être (surtout d'un être animé) par un artiste qui s'attache à en reproduire ou à en interpréter les traits et expressions caractéristiques.

Il existe différents types de portraits :

- **L'autoportrait** permet à l'artiste de se représenter lui-même et de raconter une partie de son histoire. Il devient une forme de récit personnel, où l'artiste peut évoquer son identité, sa classe sociale, sa culture ou encore ses émotions. L'autoportrait peut se décliner sous de multiples formes : par la photographie, la peinture, l'installation, la vidéo, la sculpture, etc.
- **Titre** : **Frida Kahlo, Autoportrait au collier d'épines et colibri, 1940, collection privée.**

- **Le portrait individuel** masculin et féminin, qui obéit à des codes bien distincts selon le genre et l'époque auquel il appartient.

Titre : Hyacinthe Rigaud, *François Ier Castanier*, n.d, huile sur toile, 97 x 131 cm, musée des beaux-arts de Carcassonne.

- **Le portrait collectif** représente essentiellement des familles, des confréries ou des groupes sociaux, souvent dans un format paysage.

Titre : Jean Jalabert, *Portrait de Madame Coste-Reboulh et de son fils Alphonse Coste-Reboulh*, 1855, huile sur toile, 92 x 75 cm, musée des beaux-arts de Carcassonne.

- **Le portrait d'apparat**, conçu pour magnifier le statut et le pouvoir du modèle.

Titre : Hyacinthe Rigaud, *Portrait de Louis XIV*, 1701, Louvre, Paris.

Focus d'œuvre

Delphine Balley, *La réunion de famille*, 2007, photographie, 133 x 156 x 8 cm, Frac Occitanie Montpellier.

La réunion de famille de Delphine Balley appartient à la série photographique *l'Album de famille* (commencée en 2002), dans laquelle l'artiste met en scène son propre assassinat le jour de son mariage fictif. Les sept personnages présents sur cette image sont les membres de sa propre famille qu'elle met en scène dans une véritable saga photographique. À mi-chemin entre l'univers du mariage et celui de la veillée mortuaire, cette scène digne d'un fait divers ouvre une fenêtre sur le jardin secret de l'artiste : sa famille.

2- Un goût pour l'esthétique de l'ordinaire

Dans l'histoire de l'art, les artistes ne se sont pas uniquement intéressés aux événements ou figures importantes de l'Histoire. La banalité quotidienne a également été une source d'inspiration majeure dans l'art. Ce goût pour l'ordinaire se manifeste d'abord dans la peinture, à travers **la scène de genre**, **la nature morte** ou encore **le paysage**, qui donnent à voir des aspects multiples de la vie quotidienne. Dans l'art contemporain, avec **le ready-made**, **la performance** ou **l'art vidéo**, des objets hétéroclites et des actions ordinaires deviennent des œuvres d'art à part entière.

- **Objectif pédagogique de la visite :** Comprendre que le quotidien est une source d'inspiration artistique qui traverse les époques. Découvrir différentes formes de représentation de l'ordinaire (scène de genre, nature morte, installation, vidéo, etc.). Porter un regard nouveau sur son environnement en comprenant que des éléments simples (objets, gestes ...) peuvent devenir matière à création artistique. Découvrir les différents genres artistiques et leurs évolutions dans l'histoire de l'art.

A. Figurer le quotidien dans la tradition picturale

1) La scène de genre

Scène de genre (définition en ligne du *Larousse*)

- Catégorie picturale comprenant les scènes de caractère anecdotique, familial, intime ou populaire.

Pieter Bruegel l'Ancien, *Danse de nocés*, v.1600, musée des beaux-arts de Bordeaux.

Ce genre se développe particulièrement en Europe à partir du XVIe siècle. La tradition flamande et hollandaise joue un rôle essentiel dans cette évolution. Des artistes précurseurs tels que **Pieter Bruegel l'Ancien** ont largement contribué à donner une place importante aux scènes de la vie quotidienne.

Comment reconnaître une scène de genre ?

Elle se reconnaît par plusieurs caractéristiques essentielles :

- Des scènes de la vie quotidienne (repas, scène de travail, rue, intérieur domestique...).
- Des personnages ordinaires, souvent anonymes.
- Une grande attention portée aux détails (vêtements, objets, gestes).
- Un souci de réalisme dans la représentation.

La scène de genre incarne aussi un véritable miroir de la société. Elle reflète les modes, les mœurs, les habitudes, les statuts, les métiers ou encore les inégalités d'une époque déterminée.

Focus d'œuvre

Un exemple intéressant est celui du *Portrait de la famille Guillard* exécuté par le peintre carcassonnais **Jacques Gamelin**.

Jacques Gamelin, *Le portrait de la famille Guillard*, n.d, huile sur toile, 57.4 x 67.5 cm musée des beaux-arts de Carcassonne.

Cette œuvre représente trois générations de la famille Guillard dans un moment de vie ordinaire. Les dix personnages portraturés sur cette toile donnent à voir un véritable miroir de leur époque. Chaque membre de la famille affirme un statut social distinct, en accord avec les convenances en vigueur. Leurs tenues témoignent de la mode de leur temps, tandis que le décor révèle un certain goût pour les intérieurs domestiques.

Cette toile se situe à la frontière entre le portrait de famille et la scène de genre car ici il ne s'agit pas seulement de représenter des individus, mais aussi de montrer une situation de vie et le milieu domestique (intérieur de cuisine) dans lesquels ils évoluent.

2) La nature morte

Nature morte (définition en ligne du *Larousse*)

➤ Terme qui désigne la représentation peinte d'objets, de fleurs, de fruits, de légumes, de gibier ou de poissons. Quand la juxtaposition de certains motifs évoque la vanité des choses de ce monde, il s'agit d'un genre particulier de nature morte : la vanité.

Né dans l'Antiquité, ce genre pictural connaît un grand engouement aux XVIe et XVIIe siècles et devient un genre majeur en Europe. La nature morte transforme des éléments du quotidien en véritables sujets artistiques grâce à une composition savamment pensée, au travail ingénieux de la lumière, des couleurs et des matières. Les artistes ne se contentent pas uniquement de représenter des éléments du quotidien, ils cherchent également à leur donner du sens en leur conférant une dimension symbolique. Longtemps considéré comme le moins prestigieux dans la hiérarchie des genres, il investit largement les intérieurs de nobles demeures, avec des formats variables selon la richesse des commanditaires.

Le saviez-vous ?

Clara PEETERS
(v.1587- après 1637)

La nature morte est un genre très pratiqué par les femmes artistes, même si elles ne sont pas les seules à s'y consacrer. En effet, pendant longtemps, les règles de bienséance leur interdisaient l'accès aux cours d'anatomie et à l'étude du nu d'après modèle vivant, indispensables pour la peinture d'histoire jugée plus noblement. Elles se tournent donc davantage vers la nature morte ou le portrait. La peintre flamande Clara Peeters en est un exemple remarquable, connue pour ses compositions minutieuses de fruits et d'objets du quotidien.

Clara Peeters, *Nature morte avec tazza en vermeil*, 1613, collection privée.

3) Le paysage

Peinture de paysage (définitions en ligne du Musée des beaux-arts de Caen, 2019)

➤ Le mot paysage désigne à la fois une réalité extérieure à l'observateur et la représentation que l'homme en donne, notamment à travers la peinture. Le mot désigne donc, d'une part, la partie de pays, l'étendue de terre que la nature présente à l'observateur (synonymes : site, vue) ; d'autre part, la figuration picturale ou graphique d'une étendue de pays où la nature tient le premier rôle et où les figures et les constructions sont secondaires.

➤ **On parle de peinture de paysage lorsque le site figuré occupe une place prépondérante dans l'espace du tableau et constitue le sujet principal de l'œuvre, et non pas simplement son cadre ou son décor.** Or ceci advient pour la première fois en Occident dans la peinture des Pays-Bas au XVIIe siècle, avec des artistes tels que **Jan van Goyen** ou la famille **van Ruisdael** et en Italie avec les **Carrache**.

Jan van Goyen, *Ferme au bord de la mer*, 1631, musée des beaux-arts de Carcassonne.

Une petite histoire de la peinture de paysage

Durant l'Antiquité, la représentation du paysage apparaît timidement dans l'art à travers des éléments de nature intégrés à des scènes mythologiques peintes sur les vases ou les fresques. Pendant de nombreux siècles, le paysage reste un élément secondaire. Dans les peintures d'histoire notamment, il sert surtout à mettre en scène des personnages. Il n'existe pas encore comme sujet principal ou unique de la peinture.

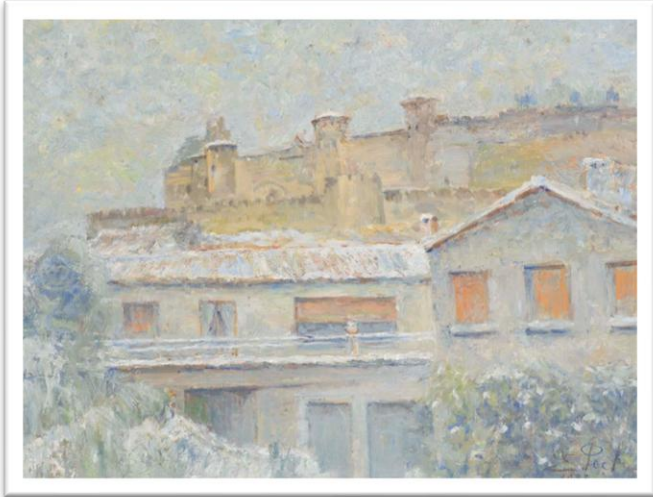
Le paysage devient autonome au XVIIe siècle dans la peinture hollandaise. Bien qu'il devienne un genre à part entière, ce dernier occupe une place moins importante au sein de la hiérarchie picturale théorisée en 1667. Ainsi, le paysage est considéré comme moins noble que les grands sujets religieux ou mythologiques de la peinture d'histoire. Malgré cela, le paysage se développe fortement grâce à des artistes comme Nicolas Poussin ou Le Lorrain. Ces peintres proposent un paysage idéalisé, rythmé par des ruines antiques et où la nature n'est pas représentée telle qu'elle est dans la réalité mais recomposée de manière harmonieuse.

Au XIXe siècle, la notion de paysage connaît une évolution remarquable. Les artistes s'intéressent de plus en plus à la nature et cherchent à la représenter de manière plus réaliste. Cela remet en question les règles traditionnelles de l'art, selon lesquelles l'artiste devait choisir les plus belles parties de la nature et les recomposer pour créer un paysage idéal. Grâce à l'invention du tube de peinture, les peintres de l'école de Barbizon commencent ainsi à sortir de leur atelier pour peindre directement dans la nature, dans la forêt de Fontainebleau. On appelle cela « peindre sur le motif ». Ce groupe d'artistes dont le chef de file est Théodore Rousseau ne cherche pas à embellir ou idéaliser la nature, mais à la représenter telle qu'elle est, avec un véritable souci de réalisme.

Avec l'impressionnisme, cette recherche évolue davantage. Les artistes ne cherchent plus seulement à représenter fidèlement un paysage, ils cherchent à saisir « une impression » en traduisant les effets de la lumière, les couleurs changeantes et les variations du temps. Enfin, à la fin du siècle, des groupes comme Pont-Aven et les Nabis rompent avec ce naturalisme. Ils simplifient les formes, abandonnent la perspective traditionnelle et utilisent de grands aplats de couleurs, donnant ainsi une dimension plus décorative aux paysages.

Focus d'œuvre

Eugène Pech, *La cité sous la neige*, n.d., huile sur toile, 50 x 65 cm, musée des beaux-arts de Carcassonne.

La cité sous la neige d'Eugène Pech offre une vue enneigée sur la cité médiévale de Carcassonne. L'artiste a vécu toute sa vie au pied de cette cité et peint cette vue depuis la fenêtre de la maison familiale. Les bâtiments, les toits et les rues semblent silencieux sous la lumière douce et froide de l'hiver. Ce tableau est réalisé dans un camaïeu de bleus, avec quelques touches orangées aux fenêtres qui viennent réchauffer l'ensemble. Le peintre carcassonnais ne cherche pas ici à représenter chaque détail du paysage avec précision, mais plutôt à capter une ambiance. Ses touches de peinture visibles et légèrement floues donnent à voir un souvenir de son enfance, presque comme une impression de rêverie.

Questions

Que nous raconte ce paysage ?

- Quel type de paysage est représenté dans cette œuvre ? (Maritime / montagneux / rural / urbain)
- Le paysage est-il réaliste ou semble-t-il imaginaire ?
- Le paysage est-il naturel ou aménagé par l'homme ?
- Ce paysage comporte-t-il des éléments d'architecture ? Quel monument occupe le second plan de la toile ?
- Quels éléments attirent le regard en premier ?
- Quelles couleurs sont utilisées ? Sont-elles plutôt chaudes ou froides ?
- La lumière est-elle forte, douce, sombre ? naturelle ou artificielle ?
- Le peintre cherche-t-il à représenter un lieu précis ou une ambiance ?
- Le paysage paraît-il calme, animé, inquiétant, joyeux ? Pourquoi ?
- Y a-t-il beaucoup de détails ou plutôt des formes simples ?
- Peut-on ressentir une saison ou un temps particulier (soleil, pluie, neige...) ?

B. Une volonté avant-gardiste de fusionner l'art et la vie

Loin de se limiter à la peinture, la représentation du quotidien s'étend aussi à nos gestes et à nos objets les plus familiers. Sortis de leur usage habituel, ils sont parfois envisagés comme des œuvres à part entière dans l'art contemporain. Cette démarche vise ainsi à brouiller la frontière entre l'art et la banalité du quotidien.

1) Le ready-made

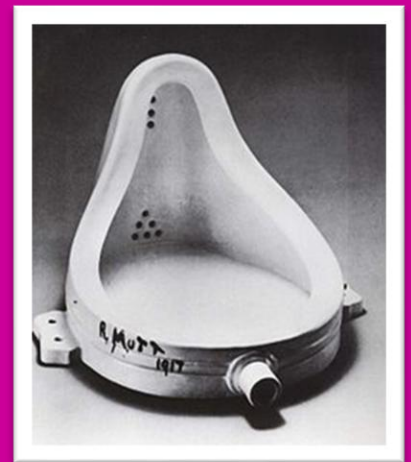
Ready-made (définition en ligne du *Larousse*)

- Objet manufacturé promu au rang d'objet d'art par le seul choix de l'artiste.

Le ready-made c'est quoi ?

Le ready-made (terme anglais qui signifie « tout fait ») apparaît au **début du XXe siècle**, dans une période où les artistes cherchent à remettre en question les règles traditionnelles de l'art. Ils s'interrogent sur la **place de l'artiste, la notion de création et la définition même de l'œuvre d'art**. C'est dans ce contexte particulier que **Marcel Duchamp** développe ce concept où il commence à sélectionner des objets manufacturés qu'il détourne comme des œuvres d'art.

Marcel Duchamp, *Fontaine*, 1917, Centre Pompidou, Paris.

En **1917**, il présente *Fontaine*, un urinoir renversé et signé « R. MUTT », exposé comme une sculpture. **Ce geste marque une rupture majeure dans l'histoire de l'art**. Duchamp montre qu'une œuvre ne repose pas uniquement sur la fabrication ou un *savoir-faire*, mais que le concept développé par l'artiste est aussi primordial. Cette démarche a profondément influencé l'art contemporain, en ouvrant la voie à des pratiques où les objets du quotidien deviennent des supports de réflexion et de création.

L'œuvre *Témoins n°1 (Gant d'un cow-boy du Colorado)* de Benoît Broisat appartient à une série de plusieurs œuvres mettant en scène des objets du quotidien mis en regard avec leur photographie. Cette première œuvre des *Témoins* se déploie sous la forme d'un diptyque associant une image issue du magazine *National Geographic* et un objet réel : le gant porté par le cow-boy visible sur la photographie. L'objet, extrait de son usage quotidien, devient porteur de sens. Ici, il ne s'agit plus simplement d'un gant, mais d'un élément qui évoque une histoire : celle de l'artiste qui a mené une sorte de chasse au trésor pour parvenir à se procurer cet objet. L'œuvre invite ainsi à réfléchir à la manière dont les objets peuvent devenir les témoins d'une histoire.

Focus d'œuvre

Benoit Broisat, *Témoins n°1 (Gant d'un cow-boy du Colorado)*, 2009, objet et impression sur papier, Frac Occitanie Montpellier.

Proposition d'atelier pédagogique

- **Niveau :** Collège.
- **NB :** Possibilité de le faire en classe ou dans la salle pédagogique du Centre d'art contemporain.
- **Activité :** Dans la continuité de cette démarche avant-gardiste, les élèves peuvent être invités à travailler à partir d'un objet du quotidien (qu'ils rapportent de chez eux).
- Chaque élève choisit un objet (trousse, chaussure, peluche, jouet...) et cherche à le détourner pour en faire une œuvre. Par groupes de 5 ou 6 élèves, ils peuvent réfléchir à une histoire, une mise en scène en associant les différents objets à une image ou à un texte, ou encore en leur donnant un nouveau contexte.
- L'objectif est de transformer ces objets en support capable de raconter des histoires personnelles ou imaginaires. Faire l'usage de la photographie pour capturer les œuvres. Les élèves présentent ensuite par groupe leur création en expliquant le sens qu'ils ont voulu lui donner.

2) L'art vidéo

L'art vidéo (définition en ligne du *Larousse*)

- Forme d'art fondée sur l'enregistrement et la fabrication d'images électroniques restituables en direct ou en différé.

Une brève histoire de l'art vidéo

L'art vidéo apparaît au début des années 1960, à un moment où les artistes contemporains cherchent à remettre en question les formes traditionnelles de l'art (peinture de chevalet, sculpture en ronde bosse...). On doit la paternité de cette nouvelle expression artistique à deux artistes : **Nam June Paik** (*13 Distorted TV Sets, 1963*) et **Wolf Vostell**. Grâce aux premières caméras portables, la vidéo devient un médium accessible qui permet de filmer le réel, des performances, des représentations de danse ou des scènes du quotidien. Par sa légèreté et son immédiateté, la vidéo s'impose peu à peu dans le domaine de l'art contemporain comme une pratique artistique à part entière.

Bill Viola, *The Reflecting Pool*, 1977-1979, musée cantonal des beaux-arts de Lausanne.

Aujourd'hui, la vidéo est devenue à la fois un art reconnu et un outil très courant. Elle investit plusieurs domaines artistiques telles que la musique, la danse ou le spectacle vivant. Facile à utiliser, elle s'est largement répandue grâce à Internet et aux réseaux sociaux qui permettent de créer, de diffuser et de partager du contenu facilement dans le monde entier.

Cependant, la vidéo n'appartient pas uniquement au domaine artistique. Elle fait aussi partie de notre usage quotidien. Filmer le réel permet de conserver des souvenirs, de documenter des moments de notre vie ou de partager des instants avec ses proches. Les réunions de famille, les voyages ou les scènes du quotidien deviennent alors des traces de mémoire et de transmissions.

Certaines de ces vidéos, créées sans intention artistique au départ, peuvent ensuite être réutilisées et devenir des œuvres d'art, à l'image de *La double absence* de Socheata Aing.

Focus d'œuvre

Dans *La double absence*, un film de 22 minutes et 32 secondes, Socheata Aing s'appuie sur des archives vidéo familiales filmées par son père. Celui-ci quitte le Cambodge à l'âge de 20 ans pour fuir le régime des Khmers rouge (communistes radicaux). Réfugié politique en France, il y fonde ensuite une famille composée de cinq filles, dont Socheata. Afin de montrer à sa famille restée au Cambodge leur nouvelle vie en France, il filme leur quotidien. À travers ces images se transmettent une culture et un héritage familial tels que la musique traditionnelle, la langue, les rites et offrandes, ou encore la cuisine cambodgienne.

Initialement, ces vidéos n'étaient pas destinées à devenir une œuvre d'art. Elles avaient avant tout pour vocation de partager un quotidien et de garder un lien avec la famille restée au pays. En 2023, alors qu'elle se trouve dans la maison familiale, Socheata Aing découvre une dizaine de CD contenant ces enregistrements vidéo. Elle décide alors d'en faire un film à titre posthume, prolongeant ainsi le geste de mémoire entrepris par son père.

Le film prend la forme d'un diptyque où plusieurs enregistrements vidéo se succèdent, se rencontrent et parfois se répondent. Dans la partie basse du film se trouvent essentiellement représentés des moments de vie en France. Dans la partie supérieure apparaissent des souvenirs filmés lors d'un voyage en famille au Cambodge. Une mise en dialogue se crée alors entre la vie en France et le retour au pays natal.

Socheata Aing, *La double Absence*, 2024, vidéo couleur sonore stéréo, 22min 32s, les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse.

➤ **Référence** : Socheata Aing, *La double Absence*, 2024.

 Film disponible en ligne à l'adresse suivante : <https://vimeo.com/1147295242>.

3- Médioms, supports et vocabulaire

L'exposition *Pop-up Collections* donne à voir une très grande variété de médiums et supports artistiques. Découvrons-les ensemble :

➤ Les Mediums artistiques

Peinture à l'huile (définition en ligne du Grand Palais)

- La peinture à l'huile désigne une recette de peinture qui utilise des huiles pour lier les couleurs et les faire adhérer au support à peindre. La substance colorée de la peinture se présente le plus souvent sous forme d'une poudre à base de matière organique ou minérale que l'on appelle **pigments**. Cette poudre est mélangée à des **huiles** grasses de lin, noix ou œillette (une variété de pavot) qui servent de liant. On obtient alors une substance épaisse et visqueuse que l'on peut utiliser après avoir ajouté un **diluant** pour la rendre fluide. Il s'agit d'essence de térébenthine, de lavande ou de romarin ou bien de produits dérivés de la distillation du pétrole. Le diluant, en plus ou moins grande quantité permet d'obtenir des couches picturales transparentes que l'on peut superposer pour obtenir un glacis et donner des effets de profondeur.

Titre : Léonard de Vinci, *La Joconde*, v. 1503-1506, Louvre, Paris.

Photographie

- La photographie est un médium artistique qui consiste à capturer une image grâce à la lumière, à l'aide d'un appareil photographique. Elle peut être documentaire, artistique ou expérimentale, en noir et blanc ou en couleur, argentique ou numérique.

Titre : Man Ray, *Le Violon d'Ingres*, 1924, Centre Pompidou, Paris.

Sculpture (définition en ligne du *Dictionnaire l'Académie française*, 9e édition.)

- Action de sculpter, de façonner une œuvre ou un ornement par la taille d'un matériau dur et, par extension, de réaliser une œuvre d'art en trois dimensions grâce à diverses techniques.

Titre : Michel-Ange, *David*, 1501-1504, Galleria dell'Accademia, Florence.

Installation

- Une installation est une œuvre qui occupe un espace (intérieur ou extérieur) pour créer une expérience. Elle peut combiner objets, images, sons, vidéos, lumière.

Titre : Olafur ELIASSON, *The Weather Project*, 2003, Tate Modern, Londres.

La vidéo / Arts des nouveaux médias

- L'art vidéo utilise dans sa production la vidéo, l'image en mouvement, les technologies numériques et parfois l'interaction : vidéos-projections, installations audiovisuelles, œuvres multimédias.

Titre : Nam June PAIK, *TV Buddha*, 1974, Stedelijk Museum, Amsterdam.

➤ Les supports

- **Acier** : Nom que l'on donne au fer combiné avec le charbon, et devenu susceptible d'acquiescer, par certains procédés de l'art, un grand degré de dureté. (Définition en ligne du *Dictionnaire l'Académie française*, 9e édition.)
- **Bois** : Le bois est la substance ligneuse tirée des arbres. (Définition en ligne *Le Robert*)

- **Coton** : Bourre végétale composée de filaments longs, fins, soyeux, qui enveloppe les graines d'un arbuste, le cotonnier. (Définition en ligne du *Dictionnaire l'Académie française, 9e édition.*)
- **Papier** : Matériau léger à base de fibres végétales, réduite en pâte pour former une couche fine.
- **Plâtre** : Matériau obtenu par calcination du gypse, qui, après broyage et affinage, se présente sous la forme d'une poudre de couleur blanche, et que l'on travaille en le délayant avec de l'eau. ((Définition en ligne du *Dictionnaire l'Académie française, 9e édition.*)
- **Tissu** : Surface souple et résistante constituée par un assemblage régulier de fils entrelacés, tissés ou à mailles. (Définition en ligne *Le Robert*)
- **Toile** : Surface fabriquée en fibres végétales tissées (coton, lin) utilisée comme support pour la peinture. La toile est généralement tendue sur un châssis en bois.
- **Métal** : Matériau dur et conducteur regroupant différentes matières comme le fer, l'aluminium, le cuivre ou le bronze.
- **Fil nylon** : Fil synthétique souple et résistant fabriqué à partir de matières plastiques.

➤ Vocabulaire

Moulage (définition en ligne du CNRTL)

- Action de couler une matière dans un moule creux pour l'obtention d'un objet après solidification.

Naturalisme (définition en ligne du CNRTL)

- Représentation exacte de la nature, du réel.

Diptyque (Définition en ligne du *Dictionnaire l'Académie française, 9e édition.*)

- **Sens 1** : Œuvre composée de deux panneaux pouvant être rabattus l'un sur l'autre.
- **Sens 2** : Œuvre composée de deux parties qui se répondent ou s'opposent, spécialement en parlant d'œuvres littéraires.

Activité au Centre d'art contemporain

- **Jeu d'observation et d'analyse :**

- 1) Observe attentivement les œuvres de l'exposition et essaye de reconnaître les différents médiums utilisés par les artistes.
- 2) Observe les œuvres, et dresse une liste des différents matériaux utilisés (il est possible de s'aider des cartels présents dans chaque salle de l'exposition). Préciser pour chaque matériau s'il est naturel ou industriel ? / fragile ou solide ? / transparent, brillant, rugueux, mou ?
- 3) Pose-toi les questions suivantes :
  - Peut-on tourner autour de l'œuvre ou seulement la regarder de face ?
  - L'œuvre occupe-t-elle l'espace ?
  - Faut-il écouter, regarder, se déplacer ou participer en entrant à l'intérieur de l'œuvre ?
  - L'œuvre provoque-t-elle une émotion différente selon le médium utilisé ?
  - Certains médiums créent-ils plus d'immersion ?

À toi de jouer !

Choisis l'œuvre qui t'a le plus marquée et explique :

- Quel médium est utilisé.
- En quel matériau est-elle réalisée.
- Que représente-t-elle en quelques mots.
- Comment tu as vécu ta rencontre avec l'œuvre.

Annexe 1 : Qu'est-ce que l'art contemporain ?

Définition du mot « **contemporain** » (dictionnaire *Le Robert illustré*, 2013)

- **Qui est de la même époque que** (*exemple* : *Jeanne d'arc était contemporaine de Charles VII*)
- **Qui se sont produits à la même époque**

Art moderne (dictionnaire en ligne l'internaute)

- Période de l'histoire de l'art qui concerne **la première moitié du XXe siècle**. Elle regroupe différents mouvements et débute avec *Les Femmes d'Alger* de Pablo Picasso. Elle s'achève avec le début de l'art contemporain à partir des années 1960.

Art contemporain (définition en ligne du Ministère de la Culture)

- La définition de l'**art contemporain** est assez complexe. L'art contemporain inclut les œuvres créées depuis **1945 jusqu'à nos jours**. Elles peuvent être des peintures, sculptures, photographies, performances, dessin, tous les médiums y sont propices.

Dans l'art contemporain, « *Les idées peuvent être des œuvres d'art.* »

- Sol LEWITT, *Artforum*, juin 1969.

- La définition de l'art contemporain proposée par Daniel BUREN dans la revue *L'Oeil* en 2011 illustre un autre aspect intéressant de ce courant artistique : « "*Contemporain*" est un terme complètement dénué de sens, mais c'est l'une des trouvailles les plus performantes jamais trouvées afin d'annihiler dans l'œuf tout ce qu'un artiste pourrait présenter d'un tant soit peu neuf et dérangeant. »

- Daniel BUREN, *L'Œil*, n° 638, « Le système dérape », p. 125-129, Paris, 2011.

En d'autres termes, l'art contemporain peut viser à questionner, provoquer ou faire réfléchir. L'objectif n'est pas toujours de « plaire » ou d'être « esthétique », mais de susciter un regard, une émotion, un questionnement.

L'art contemporain est souvent en dialogue avec son époque : il interroge les contextes sociaux, culturels, politiques, technologiques, écologiques, les identités, les mémoires, les transformations du monde. (Ministère de la culture)

• La naissance de l'art contemporain

À partir de la **fin du XIXe siècle**, avec l'avènement de la photographie, l'**art moderne** se développe et bouscule les règles classiques de l'art académique en libérant la couleur (Fauvisme), la forme (Cubisme), le geste (Expressionnisme), puis en remettant en question la représentation du réel (avec l'abstraction). **Marcel DUCHAMP**, avec ses *ready-made* est un artiste qui bouleverse les codes et montre que l'idée peut être plus importante que l'objet. Son œuvre **Fontaine**, un simple urinoir renversé signé « R. MUTT » remet en question la sacralité de l'objet d'art.

Marcel DUCHAMP, *Fontaine*, 1917,
Centre Pompidou, Paris.

Les multiples expérimentations de l'art moderne ont ensuite ouvert la voie à l'**art contemporain** : un art sans normes, dans lequel l'artiste peut utiliser n'importe quel médium (vidéo, son, installation, performance...) et où la réflexion et l'expérimentation deviennent fondamentales.

• Quelle est la différence entre l'art moderne et l'art contemporain ?

L'art moderne casse les codes de la représentation traditionnelle tandis que l'art contemporain se soucie principalement de la réflexion, de la conception et de ses matériaux et supports. (Ministère de la Culture)

Junior Fritz-Jacquet, *Résilience*, 2025.

Annexe 2 : Un centre d'art contemporain c'est quoi ?

Centre d'art contemporain (définition en ligne de l'Association française de développement des centres d'art contemporain)

- Les centres d'art contemporain sont des acteurs essentiels du secteur des arts visuels et font partie des fers de lance de la politique de décentralisation culturelle. À travers leurs programmations ambitieuses et leurs singularités structurelles, ils constituent des dispositifs incontournables de production et de diffusion de l'art contemporain.

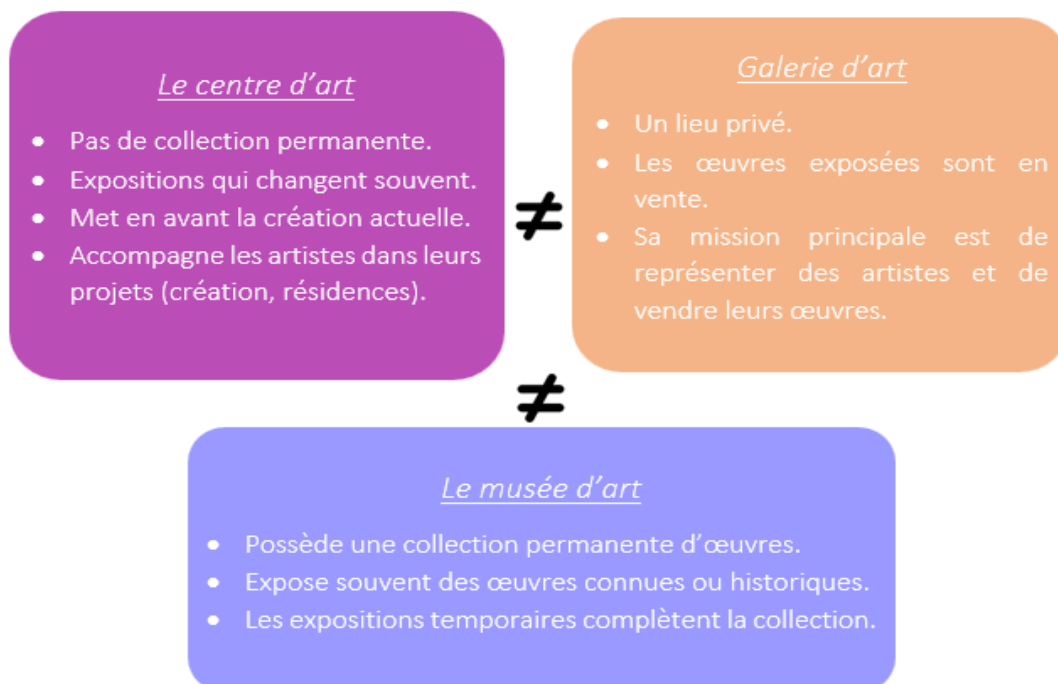
Depuis leur émergence il y a près de 50 ans pour les plus anciens, ils contribuent au dessin d'une histoire de l'art comme à l'accès du plus grand nombre à la création actuelle.

Galerie d'art (définition en ligne l'internaute)

- Salle d'exposition et de vente d'œuvres d'art.

Musée d'art (définition en ligne l'internaute)

- Etablissement public où sont conservées et exposées des collections d'objets qui présentent un intérêt artistique, historique, scientifique, technique, etc.

• Les missions d'un Centre d'art contemporain

1) Offrir de la visibilité à l'art d'aujourd'hui

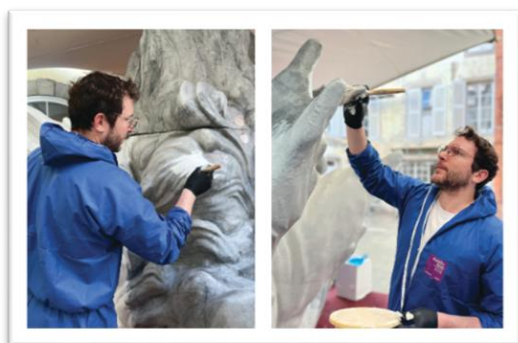
- Organiser des expositions accessibles à tous.
- Présenter des démarches artistiques variées.

2) Accompagner le public

- Proposer des visites, ateliers, rencontres...
- Donner des clés simples pour comprendre l'art contemporain.
- Accueillir la diversité des publics.

3) Soutenir les artistes

- Promouvoir la création artistique.
- Mettre à leur disposition des moyens : espace, matériel, accompagnement, logement.

Stéphane PARAIN (artiste à résidence) façonnant l'œuvre monumentale *BLOOM* dans la cour du Centre d'art contemporain de Carcassonne.

4) Être un lieu de découverte

- Ouvrir l'esprit.
- Faire réfléchir sur le monde d'aujourd'hui.
- Donner envie de créer, d'imaginer.

L'histoire du bâtiment

Ancien siège de la Banque de France érigé en 1858, le bâtiment a connu de nombreuses transformations au fil du temps. Depuis juin 2025, ce lieu patrimonial accueille désormais le Centre d'art contemporain de Carcassonne.

5-Le parcours Pop-up Collections

L'exposition *Pop-up Collections* a été conçue comme un parcours à travers la ville, invitant le public à une déambulation sensible, accessible et surprenante dans **cinq lieux patrimoniaux** :

1 Le Musée des beaux-arts

4 La Halle aux Grains

2 Le Centre d'art contemporain

5 La Chapelle du petit Saint-Gimer

3 La Chapelle des Dominicaines

**CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
DE CARCASSONNE**

Centre d'art contemporain

5 Rue Jean Bringer

Du lundi au Dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Tel : 04.68.77.73.96