

LE RENOUVEAU VERRE

23.03.19
08.09.19

EXPOSITION

MUSVERRE
SARS-POTERIES

Nord
Département

SAINT-PIERRE
HAUTE-NORMANDIE

3 Hauts-de-Normandie

musverre.lenord.fr - 76 av. du Général-de-Gaulle 59216 Sars-Poteries

Conception graphique: Alakie Hiles & Sébastien Moril - Image: Josepha Gatz-Mueller, 30/12/07 Back (dita) © Eva Heyd

Présentation aux enseignants

Le mercredi 20 mars à 14h

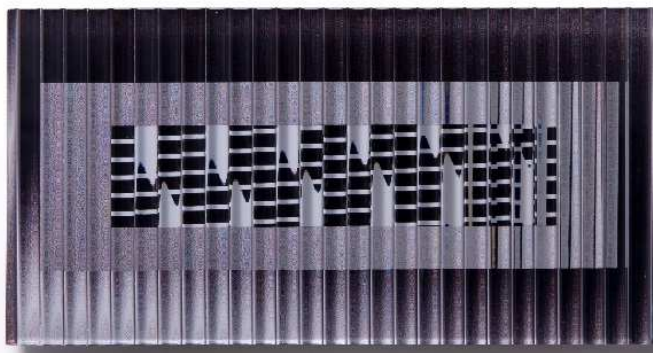
L'exposition présente un ensemble d'œuvres en verre qui expriment, chacune à sa manière, le mouvement.

Ce **thème**, largement exploité dans les années 1960, est toujours d'actualité et continue de fasciner les artistes quels que soient les supports ou les matériaux qu'ils choisissent.

Certains ont su saisir ses caractéristiques pour jouer, à l'intérieur même de leurs œuvres, des illusions d'optique ; d'autres ont exploité ses qualités de transparence pour jouer avec la lumière et l'espace et offrir une perception sans cesse renouvelée ; d'autres ont dépassé ses contraintes techniques pour travailler ce matériau comme un médium propre à créer des sculptures animées de mouvement ; certains enfin y ont laissé l'empreinte de leur geste.

- Les effets d'optiques

Les œuvres présentées jouent avec les propriétés optiques illimitées du verre. La participation du spectateur qui change sa vision de l'œuvre en bougeant, est toujours nécessaire. Les artistes hongrois Zsuzsanna Korodi et Laszlo Lukacsi, ainsi que le Français René Guiffrey, trompent ainsi nos perceptions et brouillent nos repères.

Zsuzsanna Korodi *GRID V*, 2018

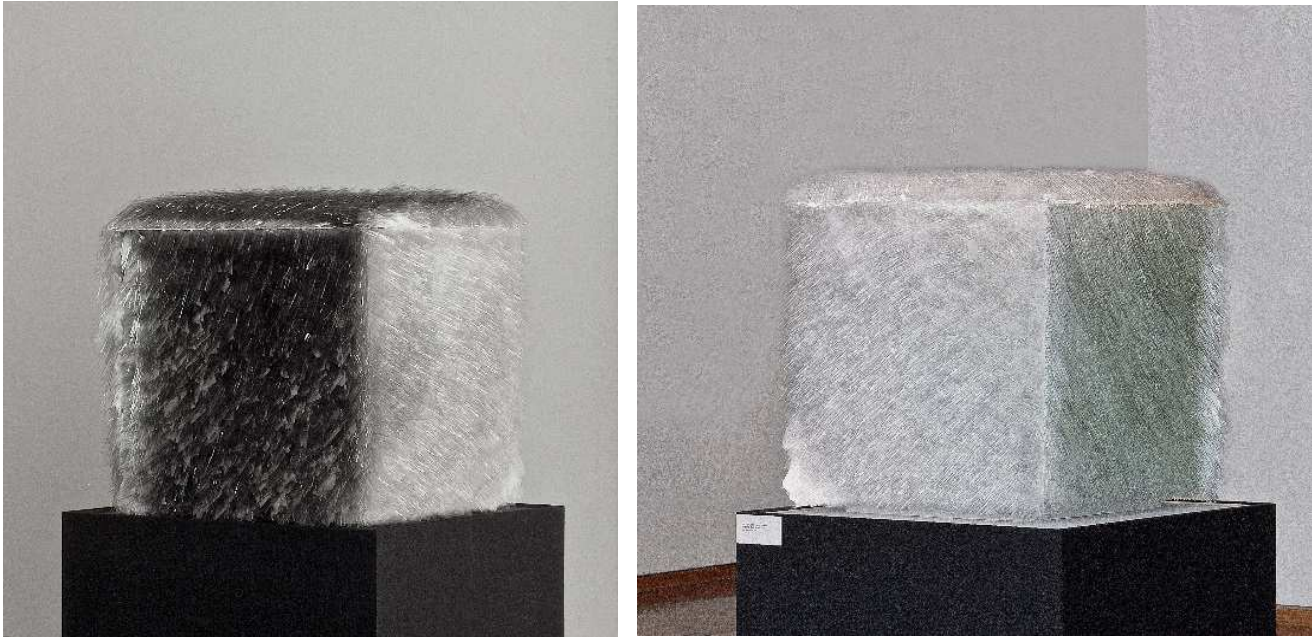

Laszlo Lukacsi *JEWEL* 2012

- L'expérience perceptive

L'utilisation du verre dichroïque propose au visiteur une véritable expérimentation visuelle, que ce soit avec l'œuvre de Wouter Bolangier ou avec celle de Keiko Mukaide.

Chez Josepha Gasch-Muche, grâce à la lumière, certaines formes apparaissent et disparaissent selon l'angle de vue.

Josepha Gasch-Muche *30/12/07 Black*, 2007 - *30/01/08 White*, 2008

Wenqing Zheng, artiste chinoise, utilise le verre dans son œuvre vibratoire comme un véhicule du son.

Quant à Dan Graham, l'expérience du déplacement du spectateur est la base de son œuvre par l'intermédiaire de jeux de reflets et de lumière.

Dan Graham *Two Cubes, One rotated 45°*, 1986

- Le mouvement figé

Des artistes comme Tony Cragg, Julius Weiland ou Jean-Michel Othoniel jouent des assemblages, des accumulations pour figurer un mouvement. Alena Matejka, Maria Koshenkova ou Wladimir Sbynovsky figent la réalité d'un mouvement à travers le verre qui se durcit.

Tony Cragg *Untitled n° 14*

Julius Weiland *Erosion II 2018*

Jean-Michel Othoniel *Nœud sauvage, 2019*

- Le geste de l'artiste

Des artistes comme Jean-Pierre Umbdenstock ou Maria Bang Espersen utilisent leurs propres gestuelles pour figer leur mouvement dans le verre.

Maria Bang Espersen *As it was*, 2013

Jean-Pierre Umbdenstock en 2003, lors de sa résidence à l'atelier du verre à Sars-Poteries, en train de réaliser ses *Hyalogrammes*.

La représentation du mouvement

Comment une œuvre fixe peut-elle représenter un mouvement ou une trajectoire ?

		
<p>Pierre-Paul RUBENS, <i>L'enlèvement des filles de Leucippe</i>, vers 1618</p>	<p>Le Bernin, <i>Apollon et Daphné</i>, 1623-1624</p>	<p>Camille CLAUDEL, <i>La Valse</i>, 1883</p>
		
<p>Alberto GIACOMETTI, <i>L'Homme qui chavire</i>, 1950</p>	<p>Claes OLDENBURG et Coosje VAN BRUGGEN, <i>Aiguille, fil et nœud</i>, 2000</p>	<p>Joana VASCONCELLOS, <i>Simone</i>, 2019</p>

- * Tracer les lignes de composition dans une image qui représente un objet en mouvement
- * Fabriquer un anneau de Moëbius et suivre du doigt sa trajectoire

La trace du mouvement : entre intention de l'artiste et autonomie de la matière

La matière peut-elle être le sujet de l'œuvre ?

		
<p>Jackson POLLOCK (1912-1956) photographié par Hans Namuth</p>	<p>CÉSAR, <i>Expansion n°14</i>, 1970</p>	<p>Eva HESSE, <i>Sans titre</i>, 1969-1970</p>

« [...] on a toujours pratiqué la sculpture sans s'interroger sur le rôle de la matière dans la détermination de la forme finale. Dans le sillage de Georges Bataille qui, au début des années 30, avait défendu la notion d'informe et son pouvoir de rébellion contre la volonté d'imposer un ordre aux choses (3), Robert Morris critique la sculpture occidentale qui, selon lui, a toujours soumis la matière à un ordre qui lui est extérieur, sans jamais la laisser s'organiser elle-même. En somme, on a toujours conçu le travail de la matière comme moulage, ou comme élaboration d'une forme plaquée de l'extérieur. Robert Morris propose, au contraire, de valoriser la matière, de la montrer pour ce qu'elle est, de profiter de ses imperfections, et même de suivre sa tendance à l'entropie, à la dégradation et à l'autodestruction. Son travail, en montrant la matière à un moment donné de sa chute, réalise l'ambition paradoxale de pérenniser l'éphémère. » L'Antiforme, dossier pédagogique – collections du musée « un mouvement, une période », Centre Pompidou

- * Réaliser un buste en plâtre mou et laisser la matière s'étendre jusqu'à ce qu'elle se solidifie.
- * Faire des tracés selon la gestuelle du corps

Le mouvement réel : le déplacement du spectateur

L'œuvre nécessite-t-elle l'observation active du spectateur ?

		
<p>Victor Vasarely, <i>Bi-forme</i>, 1962</p>	<p>Larry BELL, <i>First and Last</i>, 1989</p>	<p>Ann Veronica JANSSEN, vue d'exposition, MusVerre, 2016</p>

« Au milieu des années 1950, Vasarely pose les principes de ce qui sera consacré une décennie plus tard, aux États-Unis, comme l'Op art (art optique) : des compositions abstraites, basées sur des formes géométriques élémentaires, associées d'abord au noir et blanc puis à un nuancier de couleurs, propres à créer d'elles-mêmes des effets d'animation. Une forme sitôt saisie par le regard se transforme en une autre sans jamais se stabiliser ; sa perception exige du temps. » *Vasarely en quelques mots*, VASARELY, LE PARTAGE DES FORMES, rétrospective au Centre Pompidou, 2019.

* Avec un vidéoprojecteur/rétroprojecteur et du ruban adhésif de couleur, réaliser une anamorphose d'une forme géométrique simple dans l'espace de la classe.

* Photographier plusieurs gros plans des œuvres de l'exposition, puis associer chaque détail à l'œuvre qui lui correspond.

Le mouvement réel : l'œuvre en mouvement

Pourquoi une sculpture, contrairement aux idées reçues, n'est pas toujours immobile et silencieuse ?

		
<p>Pierre KINTZING et David ROENTGEN, <i>Joueuse de tympanon</i>, androïde, 1784</p>	<p>László MOHOLY-NAGY, <i>Modulateur Espace-lumière</i>, 1922</p>	<p>Jean TINGUELY, <i>Méta-Harmonie IV</i>, 1985</p>

« [...] l'appellation « art cinétique », apparue en 1920, recoupe l'ensemble des œuvres en mouvement et regroupe des réalisations présentant des caractéristiques communes : mettre en avant une démarche expérimentale, parfois même avec les découvertes techniques et industrielles, placer la perception du spectateur au centre de l'œuvre, présenter un aspect ludique et spectaculaire. » L'Art cinétique, dossier pédagogique – collections du musée « un mouvement, une période », Centre Pompidou

* À partir de matériaux de récupération, fabriquer par assemblage un objet imaginaire qui a la bougeotte sans l'intervention humaine (jeu sur l'équilibre, le poids, la suspension, le déplacement, la forme...).

* À partir de 3 œuvres picturales et sculpturales figuratives, les élèves miment successivement et avec fluidité la série d'œuvre en boucle, et créent ainsi des tableaux vivants en métamorphose...

Activités Cycle I

Durée 1h

- **AUTOUR DE LA TRANSPARENCE** *RÉSERVÉ AU MS ET GS*

Réalisation d'une composition, tout en accumulation, de formes géométriques prédécoupées transparentes, translucides et opaques sur des supports transparents.

> *Collage*

- **AUTOUR DE LA COULEUR** *RÉSERVÉ AU MS ET GS*

Création d'une composition tout en transparence et jeux de couleurs.

> *Collage*

Activités Cycle II

Durée 2h

- **JEUX DE LUMIÈRE**

Les élèves réalisent leur propre livret d'expérimentation et de jeux de lumière au cours d'un atelier plastique qui leur permet de mieux comprendre les principales caractéristiques du verre.

> *Collage*

- **AUTOUR DE LA TRANSPARENCE**

À l'issue de la visite, les élèves réalisent une composition de formes transparentes, translucides ou opaques. Ils peuvent expérimenter la façon dont s'expriment les différentes qualités de la lumière à travers l'accumulation.

> *Collage*

Activités Cycle III

Durée 2h

- **JEUX DE LUMIÈRE**

Le élève réalisent leur propre livret d'expérimentation et de jeux de lumière au cours d'un atelier plastique qui leur permet de mieux comprendre les principales caractéristiques du verre.

> *Collage*

- **FUSING** *ATTENTION, LA DURÉE DE CET ATELIER EST DE 3 H*

Cet atelier permet de travailler directement le verre et de découvrir une technique à chaud : le fusing (superposition de morceaux de verre qui sont ensuite fusionnés à haute température). En s'inspirant des œuvres de la collection, les élèves élaborent une réalisation en lien avec les notions de transparence et de lumière.

> *Technique du verre*

La technique du Fusing nécessite un temps de cuisson. Les responsables de groupe viendront récupérer les réalisations une semaine plus tard.

- **Effets d'optique / jeux visuels : LE CINÉTISME**

En atelier, les élèves s'appuient sur des expériences et des réalisations plastiques pour mieux comprendre les mécanismes et les principes du cinétisme et des effets optiques.

> *Dessin*

- **Effets d'optique / jeux visuels : LE VIDE ET LE PLEIN**

Entre contenant et contenu, vide et plein, une bouteille de verre devient le support de l'imagination des élèves, qui en décorent l'extérieur et l'intérieur afin de créer des fenêtres ouvertes sur le contenu qui tantôt le dissimulent tantôt le dévoilent.

> *Dessin / Peinture / Assemblage*

Activités collège - lycée

Durée 2h

- **Effets optiques & visuels : LE CINÉTISME**

En atelier, les élèves s'appuient sur des expériences et des réalisations plastiques pour mieux comprendre les mécanismes et les principes du cinétisme et des effets optiques.

> *Dessin*

- **Effets d'optique / jeux visuels : LE VIDE ET LE PLEIN**

Entre contenant et contenu, vide et plein, une bouteille de verre devient le support de l'imagination des élèves, qui en décorent l'extérieur et l'intérieur afin de créer des fenêtres ouvertes sur le contenu qui tantôt le dissimulent tantôt le dévoilent.

> *Dessin / Peinture / Assemblage*

- **Effets d'optique / jeux visuels : OPTIQUE & LUMIÈRE**

Les élèves s'appuient sur un livret pour réaliser diverses expériences simples : afin d'observer et comprendre le fonctionnement de la lumière, ils utilisent des morceaux de verres colorés, transparents, translucides ou opaques, des miroirs, des lentilles, des loupes ou encore des prismes.

> *Expérimentation*

- **Le geste de l'artiste : GRAVURE SUR VERRE**

Les élèves expérimentent les techniques de la gravure et de la peinture sur verre, en lien avec la gestuelle, le mouvement et le geste répété.

> *Gravure-peinture*

- **Le geste de l'artiste : FUSING** *ATTENTION, LA DURÉE DE CET ATELIER EST DE 3 H*

Cet atelier permet de travailler directement le verre et de découvrir une technique à chaud : le fusing (superposition de morceaux de verre qui sont ensuite fusionnés à haute température). En s'inspirant des œuvres de la collection, les élèves élaborent une réalisation en lien avec les notions de transparence et de lumière.

> *Technique du verre*

La technique du Fusing nécessite un temps de cuisson. Les responsables de groupe viendront récupérer les réalisations une semaine plus tard.

Pour vous aider à monter un projet, vous pouvez contacter

Eléonore Peretti, responsable du Service des Publics et du Territoire

03 59 73 16 25 - eleonore.peretti@lenord.fr

Cécile Charniaux, médiatrice culturelle référente

03 59 73 16 30 - cecile.charniaux@lenord.fr

Éducation Nationale : pour accompagner les enseignants dans leurs projets d'éducation artistique et culturelle, Cécile Cecchy, professeur missionnée par la DAAC, et Henri Duhamel, professeur-conseil, travaillent en collaboration étroite avec Cécile Charniaux, médiatrice culturelle référente au MusVerre.

cecile.gomez@ac-lille.fr; Henri.Duhamel@uphf.fr

CONTACT

MusVerre

76 rue du Général de Gaulle - BP2

59216 SARS-POTERIES

Tél +33(0)3 59 73 16 16

musverre@lenord.fr

<http://musverre.lenord.fr>