

40mcube
LE CHÂTEAU

30 avenue Sargent Maginot, F-35000 Rennes
tél + 33 (0)2 23 35 06 42
contact@40mcube.org
www.40mcube.org

DOSSIER

PEDAGOGIQUE

Exposition d'art contemporain

SOMMAIRE

Présentation du travail de Patrice Gaillard et Claude

Visuels

Intérêt pédagogique

Lexique d'approche de l'oeuvre

Présentation de 40mcube

Informations pratiques

Patrice Gaillard et Claude

Les œuvres de Patrice Gaillard et Claude sont des compositions de formes et de techniques variées, des sculptures à l'apparence hybride : ils usent de formes connues qu'ils distordent jusqu'à l'abstraction, tout en conservant quelques éléments identifiables comme une cravate, un verre à whisky ou des verres de lunettes qui constituent des repères. Des objets comme greffés qui donnent à ces sculptures à l'esthétique pop une suggestion d'utilité, que l'on peut toujours chercher, et un aspect faussement décoratif. Le tout joue sur une impression de familiarité, tout en constituant une certaine anticipation de formes et d'assemblages. Sur un principe de nivellement de références, ces œuvres se situent d'elles-mêmes dans leur temps, autant par rapport à l'histoire de l'art que dans leur recherche de formes contemporaines de l'ordre du design, voire de l'ergonomie. Elles constituent ainsi une certaine forme de matérialisation du monde économique.

Les sculptures les plus récentes de Patrice Gaillard et Claude développent une ambiance commune, comme un script lisible à travers des formes stylées et des titres qui dialoguent entre eux : *Havane Arithmétique* (2005), *Bingo Bar Glossary*, *Symposium à Copenhague*, *Local whisky bar union* (2006)... Si les formes utilisées donnent une indication – même tronquée – de temps, leurs titres donnent des indications géographiques et tracent rapidement des scènes de sociabilité proches du cliché. Plus bavards que les œuvres qu'ils nomment, ils ajoutent une dimension fictionnelle et créent un récit en pointillés.

Pour leur deuxième exposition monographique à 40mcube, Patrice Gaillard et Claude investissent un nouvel espace d'exposition temporaire proche du Château. Dans la continuité de *Tokyo Grand Design* (2004), chaîne HIFI agrandie à la fois œuvre et média, ou de *Shrink and Stretch* (2004), forme murale entre sculpture et support de communication, ils étendent leur travail de sculpture à l'espace. Abordant la question de l'exposition, ils intègrent à l'œuvre son propre système de présentation, celui-ci devenant lui-même œuvre.

Exposition du 16 mai au 13 juillet 2007

ATTENTION, exposition au 39-40 avenue Sergent Maginot

Visuels

Symposium à Copenhague, 2006

Environ 190 x 130 x 30 cm

MDF, verre et peinture automobile, tissus
Musée des Beaux-arts, Nantes

Grand Optical Soul Center, 2005

Environ 130 x 130 x 37 cm et 115 x 115 x 30 cm

MDF, bois, résine, peinture automobile
et dessins au mur
Galerie Corentin Hamel, Paris

Tokyo Grand Design, 2004

Environ 130 x 100 x 90 cm (x 2)

Chaîne hi-fi, amplis stéréo, haut-parleurs,
MDF,
peinture automobile, tissus métal
Production 40mcube, Rennes

Intérêt Pédagogique

La visite d'une exposition à 40mcube permettra aux élèves de maternelles, écoles primaires, collèges et lycées de se confronter directement à des oeuvres d'art contemporain de jeunes artistes.

L'enseignement artistique est le plus souvent fondé sur une observation de reproductions, or rien ne peut se substituer à l'expérience physique.

Les élèves auront l'occasion de s'approprier les œuvres et le lieu, d'ancrer cette expérience dans leur mémoire, leur imagination, pour pouvoir par la suite renouveler l'expérience seuls, et ainsi favoriser l'élaboration de leur esprit critique.

Car au delà d'une simple visite, emmener une classe dans un lieu d'exposition d'art contemporain, c'est aussi rendre accessible un lieu qui peut sembler ne pas l'être.

Déroulement d'une visite

Les visites sont adaptées à chaque groupe en concertation avec l'enseignant.

Les médiateurs de 40mcube veillent à employer un vocabulaire approprié et à cibler les notions pertinentes en fonction de l'âge des élèves, de leur niveau scolaire et de leur programme.

o Accueil

Pour commencer, nous présentons les activités du lieu d'exposition et le fonctionnement de 40mcube.

o Visite de l'exposition

Les élèves découvrent l'exposition avec un médiateur qui les guide et attire leur attention sur certains points.

Le médiateur introduit le propos général de l'exposition puis le travail de l'artiste face à l'une de ses œuvres. Ceci permet également d'aborder des œuvres qui ne sont pas présentées dans l'exposition.

o Discussion

Les premières impressions sont réunies et un moment est accordé à la discussion et aux échanges autour de l'exposition, des œuvres vues et du travail des artistes.

Pour finir, les élèves peuvent se rediriger s'ils le souhaitent vers les œuvres et consulter la documentation mise à disposition. Ils repartent avec un document qui leur permet de relire et de repenser à ce qu'ils ont vu.

Documentation

Une documentation présentant les coulisses de 40mcube est mise à disposition du public.

Tous les documents relatifs aux expositions produites par 40mcube entre 2001 et 2007 sont regroupés et présentés sous forme de classeurs. Cette partie des activités du lieu d'exposition, qui n'est habituellement ni montrée ni évoquée aux visiteurs, est ici mise à nu. Que se passe-t-il avant l'exposition ? Qu'est-ce qui fait que l'exposition a lieu ? Les classeurs de l'Inventaire présentent une sélection de documents de travail: devis, budget, communication, fréquentation des expositions, etc.

Cette espace permet de rendre compte du travail et de l'énergie mis en chantier pour mener à bien un projet.

On y trouve aussi les publications de 40mcube et des cartons d'invitation d'autres expositions.

Lexique

Le lexique permet de pointer des notions générales dans la démarche présentée et permet d'aborder sous différents angles d'approche le travail des artistes présentés.

Béton

Mortier fait de gravier, de sable, de cailloux, de chaux et d'eau.

Béton armé

Béton coulé autour d'armatures métalliques.

Design

Domaine visant à la création d'objets, d'environnements ou d'œuvres graphiques, à la fois fonctionnels, esthétiques et conformes aux impératifs d'une production industrielle.

Distorsion

Déformation d'une image produite par une torsion.

Echelle

Rapport existant entre les dimensions d'un objet et celles de sa représentation dans l'espace.

Ergonomie

Discipline scientifique qui vise, par l'étude de tous les aspects de l'activité humaine, la compréhension des interactions entre les êtres humains et les autres composantes d'un système en vue de les rendre compatibles avec les besoins, les compétences et les limites des personnes.

Forme

Caractérisée par les lignes et les surfaces qui délimitent un objet par lesquelles il peut être appréhendé par la vue et le toucher.

Géométrie

Partie des mathématiques ayant pour objet l'étude de l'espace et des figures qui peuvent l'occuper.

In situ

Ce terme d'origine latine pose la question de la relation de l'œuvre d'art et du lieu dans lequel elle est exposée : comment l'œuvre a-t-elle lieu ? Une œuvre est dite *in situ* lorsqu'elle est spécialement conçue et réalisée pour un espace et un contexte déterminés. Dès lors le sens de l'œuvre comme ses enjeux plastiques ne peuvent être envisagés que dans leur interaction avec le milieu dans lequel l'œuvre s'inscrit.

Installation

L'installation désigne une œuvre combinant différents médias, touchant à l'éclatement des catégories artistiques traditionnelles (peintures, sculptures, architecture), remettant en cause l'aspect frontal de la perception traditionnelle de l'œuvre. Les installations se sont surtout développées à partir des années soixante.

Mosaïque

Assemblage fait de petits cubes ou de fragments multicolores de divers matériaux (pierre, marbre, émail, verre, métal, bois, etc.) formant un motif décoratif qui pare le revêtement d'un sol, d'un mur, d'un plafond ou la surface d'un objet. Chez les Romains, la mosaïque décorait les bains et les villas, chez les Byzantins, elle ornait l'intérieur des églises.

Pop Art américain

Mouvement artistique américain des années 1960 qui se caractérise par un intérêt pour les objets ordinaires ainsi que par la confiance en la puissance des images. Sur un mode le plus souvent ironique, il emprunte ses sujets à une culture populaire.

Cf. Claes Oldenburg, Jim Dine, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Jasper Johns.

Praticable

Terme en théâtre, structure sur laquelle on marche.

Ready-made (« objet déjà fait »)

Associé à la figure de Marcel Duchamp, le *Ready-made* désigne un objet choisi pour son «indifférence», son absence de beauté, de laideur ou de signification. L'objet choisi est généralement fabriqué en usine et ne ressort donc pas de l'artiste. Le *Ready-made* ne devient œuvre d'art qu'en étant exposé dans un musée. C'est le regardeur qui fait l'œuvre.

Re-made (« fait main »)

Geste artistique qui consiste à refaire manuellement la copie d'objets produits en séries. Le *Re-made* rappelle le principe du *Ready-made*, consistant à retirer un objet utilitaire de sa fonction première pour le faire accéder au statut d'œuvre d'art. Mais ici, le geste simple de déplacement de l'objet cède la place à un procédé de reconstruction, d'autant plus proche de la sculpture traditionnelle qu'il se base sur un modèle existant et trouve le plus souvent son accomplissement dans une pièce unique, voire des séries limitées. Le choix des modèles fait appel à la culture populaire.

Cf. Daniel Dewar et Grégory Gicquel, Simon Starling.

