

Les champs libres

Bibliothèque
Espace des sciences
Musée de Bretagne

40mcube
outside

EXPOSITION RENNES
DU 29 MAI AU 31 OCTOBRE 2015

THE AMUSEMENT PARK
HANS
OP DE BEECK

#TheAmusementPark
WWW.LESCHAMPSLIBRES.FR

un événement
Télérama

METROPOLE
Rennes
vivre de l'intelligence

Chargée de médiation
Clothilde Vareille
mediation@leschampslibres
.fr

Professeur conseiller relais
Magali Guerrero Kunsy
m.guerrero-
kunsy@leschampslibres.fr

Réservations
02 23 40 66 00
10 Cours des Alliés,
Rennes

Sommaire

PRÉSENTATION DU PROJET THE AMUSEMENT PARK

- Hans Op de Beeck, un artiste polyvalent
- The Amusement Park, une création pour Les Champs Libres

PRÉPARER LA VISITE

- La mise en scène du paysage
- L'image et sa relation au réel, l'expérience sensible de l'espace
- Silence, solitude et vanités
- Ressenti, perception et représentations

VISITER L'INSTALLATION AVEC SA CLASSE

- La visite-atelier : l'atelier de l'imaginaire
- La visite en autonomie : The Amusement Park comme si vous y étiez !

PISTES D'EXPLOITATION APRÈS LA VISITE

- Arts plastiques
- Lettres, théâtre, philosophie
- Éducation musicale
- Actions transdisciplinaires
- Thématiques Histoire des arts

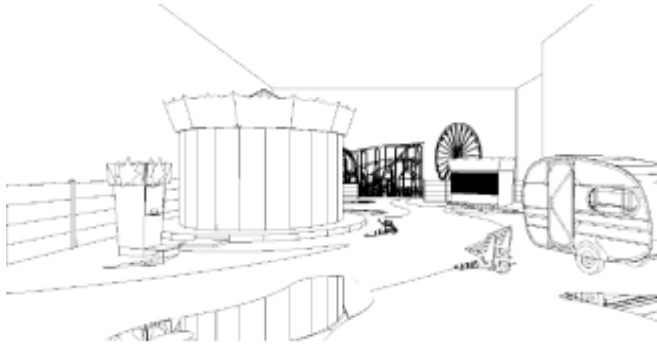
RÉFÉRENCES ARTISTIQUES ET RESSOURCES

- Références artistiques
- Ressources bibliographiques

PRESENTATION DU PROJET THE AMUSEMENT PARK

Les Champs Libres et 40mcube s'associent autour du travail de Hans Op de Beeck. Inviter cet artiste à l'univers captivant, c'est affirmer la puissance narrative de l'art, sa capacité à susciter des récits et des émotions.

Pour son exposition intitulée The Amusement Park, Hans Op de Beeck réalise une installation sculpturale monumentale. Depuis un espace clos, à travers une large vitre, le spectateur est amené à contempler un paysage nocturne infini dans lequel se trouvent des vestiges d'un parc d'attractions et divers objets sculptés par l'artiste. À la fois paisible et mélancolique, ce vaste espace qui incite à la contemplation est animé par un vent léger et une faible brume. Le spectateur est alors libre de s'imaginer des histoires ou de se laisser aller à la rêverie.

Hans Op de Beeck
Projet d'installation The Amusement Park
Les Champs Libres, 2015

Hans Op de Beeck
Installation sculpturale The Amusement Park
Les Champs Libres, 2015

Hans Op de Beeck : un artiste polyvalent

Comptant parmi les figures majeures de la scène artistique actuelle, Hans Op de Beeck est l'auteur d'une œuvre profondément poétique et troublante.

Né en 1969, Hans Op de Beeck vit et travaille à Bruxelles. Après des études en arts visuels à Sint-Lukas à Bruxelles qu'il termine en 1996, il développe une œuvre multidisciplinaire mêlant peinture, sculpture, installation, vidéo, écriture, scénographie et composition musicale. Représenté dans les collections d'importantes institutions belges et étrangères, il a également fait l'objet de nombreuses expositions dans le monde entier.

Hans Op de Beeck pose des questions existentielles sur la mortalité et la finitude, l'absurde et la vanité de la vie humaine, la mondialisation de l'espace et les relations sociales. Le spectateur est entraîné physiquement et émotionnellement. Il fait exister l'œuvre de l'artiste en la complétant avec ses images, ses souvenirs et ses émotions.

The Amusement Park, une création pour Les Champs Libres

Pour les Champs Libres, l'artiste a créé un parc d'attraction qui plonge le visiteur dans un monde nocturne dominé par le silence et la quiétude. Le sentiment du spectateur est confus : le paysage présenté est à la fois étranger et familier, inconnu et intime ; il invite à la contemplation du temps qui passe et à l'introspection pour réfléchir à la vanité de l'existence.

PRÉPARER LA VISITE

La mise en scène du paysage

"Un paysage est une partie de l'espace qu'un observateur embrasse du regard en lui conférant une signification globale et un pouvoir sur ses émotions" (Michel Baridon, *Naissance et renaissance du paysage*, Actes Sud, 2006, p.16).

Le paysage, qu'il soit réel ou représenté, établit incontestablement un lien entre le passé, le présent et le futur. Il s'agit d'une mémoire gravée dans l'utilisation de l'espace.

Exploration et lecture de l'espace urbain

Quels éléments Hans Op de Beeck a-t-il choisis? Quelles formes sont privilégiées? Quelle est l'origine des immeubles, du manège, etc.? Pourquoi les a-t-il choisis? Quelle fonction leur donne-t-il? Quelle signification ont-ils dans l'installation monumentale proposée aux Champs Libres et, plus généralement, dans l'œuvre de l'artiste?

Le manège peut être une métaphore du monde qui ne cesse de tourner mais ce mouvement n'a aucun sens (parallèle à faire avec les Vanités. Cf. ci-dessous).

Hans Op de Beeck explique que ce qu'il fait est « proche du théâtre : assis dans les fauteuils rouges, il arrive un moment où l'on oublie les conditions artificielles du décor, où l'on

commence à croire aux caractères des personnages sur scène (on a oublié que c'étaient des acteurs)... Je cherche, moi, à rendre ce moment où tu peux ouvrir une porte pour voir de l'autre côté, même si c'est une illusion... » (*La Libre Belgique*, 2012).

De la nature au paysage

Un paysage n'existe pas en soi ; c'est le regard du spectateur qui transforme un espace naturel en paysage selon l'interprétation culturelle qu'il en fait. Le cadrage et le point de vue peuvent le guider, mais c'est lui qui est acteur et interprète.

Pourquoi représenter un paysage ? Quelles sont les fonctions d'un paysage ?

- donner à voir le monde
- garder une trace
- raconter une histoire
- donner à réfléchir
- créer un nouveau langage pictural

⇒ **En classe :**

En Lettres : Mini-enquête sur le paysage idéal de chacun puis confrontation des évocations. On verra ainsi que le monde de chacun est habité par des représentations.

En Histoire, Histoire des arts et Arts plastiques : étude de l'histoire du paysage (histoire au fil des siècles depuis l'Antiquité à nos jours en insistant sur le rôle essentiel de Joachim Patinir). Puis, en 5ème, la réalisation d'un paysage (peinture, sculpture, maquette) sera l'occasion de le visualiser ; en 4ème, le paysage réel comme référent sera l'occasion de le dépasser, par sa représentation, et de s'interroger sur sa perception qui sera source d'expression poétique, symbolique, etc. Les élèves de 3ème introduiront la mémoire dans leurs productions. Notions de limite, cadrage, point de vue, et réinterprétation.

Patinir, *Le passage du Styx*, 1524

La nuit, omniprésente dans l'œuvre d'Hans Op de Beeck

La "peinture nocturne" est un type de tableau représentant un paysage de nuit ou une scène d'intérieur éclairée artificiellement ou par une source de lumière invisible. La nuit donne l'impression que le lieu est fermé, intimiste.

⇒ **En classe :**

Travailler sur la représentation de la nuit par différents peintres (ou photographes) et demander aux élèves de comparer (par exemple Rembrandt, Whistler, Van Gogh, Jean-Baptiste Camille Corot, Caspar David Friedrich, Florent Contin-Roux, et bien d'autres).

La nuit étoilée de Van Gogh, 1889

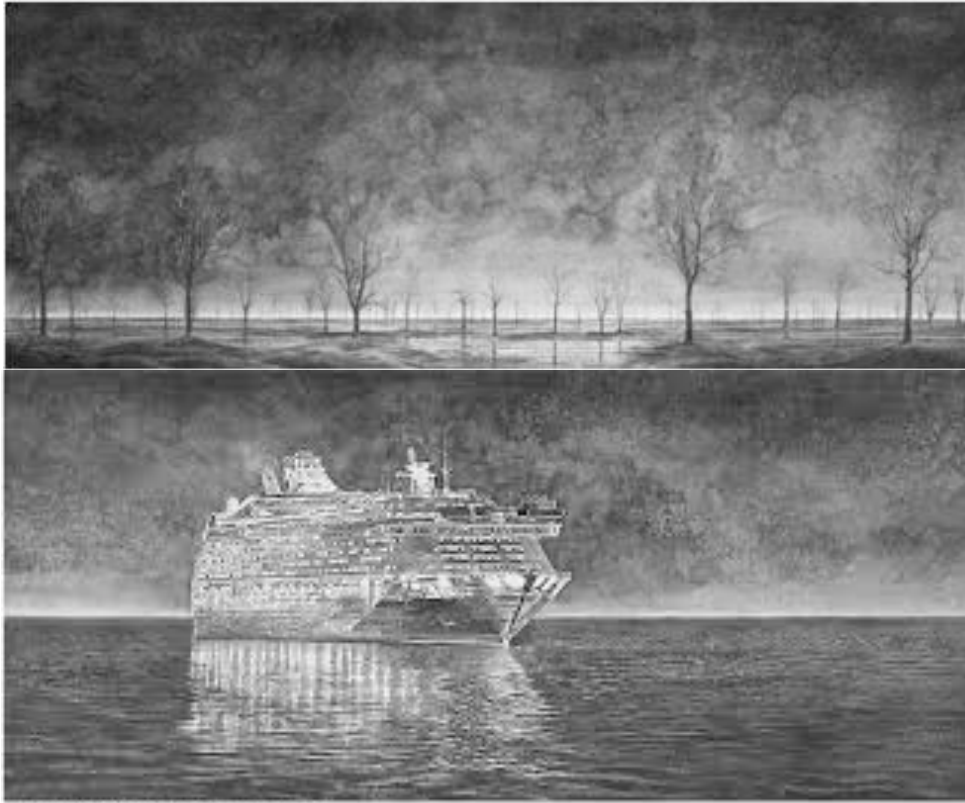
L'Abbaye dans une forêt de chênes de Caspar David Friedrich, 1810

Nocturne en noir et or : la fusée qui retombe de James Abbott Mac Neill Whistler, 1875

- Un parallèle peut être fait avec les nocturnes musicales en faisant écouter aux élèves les nocturnes de Chopin et en leur demandant d'y associer cinq mots (comme par exemple "mélancolie", "mystère", "romantisme", "douceur", "tranquillité"). Dans ce cas, on leur montrera à la suite quelques aquarelles d'Hans Op de Beeck et on leur demandera si les mots choisis font écho à ces peintures.
- Pour préparer les élèves à la découverte de "The Amusement Park", il est possible de leur montrer d'autres productions de l'artiste, notamment ses aquarelles, en insistant sur la présence de la nuit et sur le gris et le noir, couleurs extrêmement fréquentes chez l'artiste.

Hans Op de Beeck, *Cruise Liner*, 2010

La lumière

La mise en scène de la lumière est fondamentale dans une œuvre "nocturne" : comment Hans Op de Beeck l'utilise-t-il? A quoi sert-elle? La lumière donne-t-elle une dimension humaine à cet espace? Quel regard sur le paysage urbain portons-nous grâce à elle? (4ème)

L'image et sa relation au réel – l'expérience sensible de l'espace

Les sens (1er degré)

Les sens permettent la perception du monde, mais les objets sont construits par notre esprit à partir des sensations qu'il interprète. Toute sensation est subjective, et donc incomplète et incertaine. Elle ne nous donne qu'une connaissance imparfaite du réel (comme le soulignait Montaigne lorsqu'il disait que les sens sont trompeurs). Des expériences en classe peuvent aider à comprendre la subjectivité des sensations.

Le jour de la visite, les élèves pourront noter leur ressenti puis comparer leur expérience. Ont-ils tous ressenti les mêmes choses de la même façon, notamment le silence, la solitude, l'étrangeté? Quels sont les rapports entre l'espace perçu et l'espace représenté?

Un paysage fictif mais étrangement familier : l'onirisme

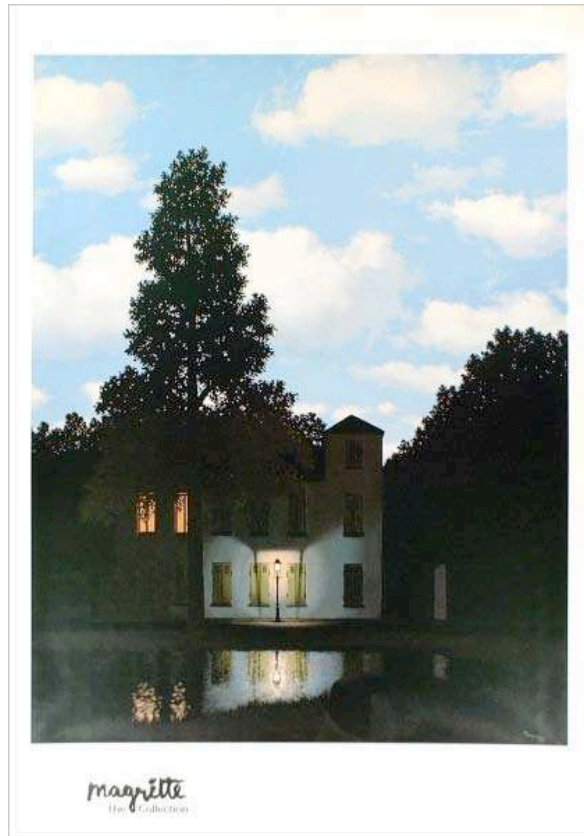
Mélange d'impressions intérieures et extérieures, volontaires et intuitives, éveillées et endormies, l'onirisme est présent dans l'œuvre de nombreux peintres comme Arnold Böcklin (*L'île des morts*, 1880) :

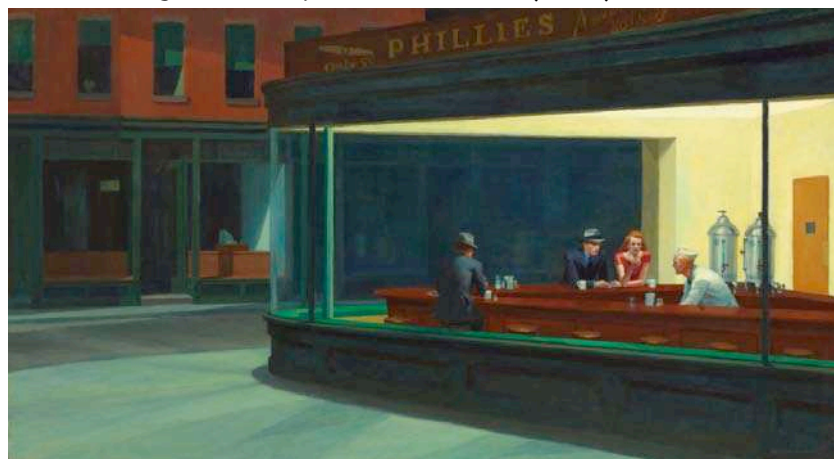
Caspar David Friedrich (*L'abbaye dans la forêt*, 1809, ci-dessus p.3) ou, plus récemment, Helen Muheim (*Le cœur de la montagne s'est arrêté de battre*, 2013) :

Helen Muheim explique que "le paysage dit aussi la corrélation entre le haut et le bas de l'immobile et du mouvant, de ce qui a forme et de ce qui est sans forme, ou encore de ce qu'on voit et de ce que l'on devine (...) C'est notre implication originaire dans le monde". Le décor d'Hans Op de Beeck semble familier. On croit le reconnaître. Pourtant, il apparaît comme étranger. Cela vient de la "marge de fiction" que l'artiste laisse se faufiler dans ses œuvres. Les élèves pourront observer les tableaux de peintres nommés ci-dessus ainsi que ceux des peintres surréalistes, comme Magritte, *L'Empire des lumières* (1954) ou Hopper, *Nighthawks* (1942). Cette étrangeté interroge notre rapport à l'espace et au temps.

Magritte, *L'Empire des lumières* (1954)

Edward Hopper, *Nighthawks* (1942)

Silence, solitude et vanités

Hans Op de Beeck met en scène le **silence** pour laisser glisser le temps. Sa présence renforce l'impression de solitude et d'isolement à la limite de l'étouffement.

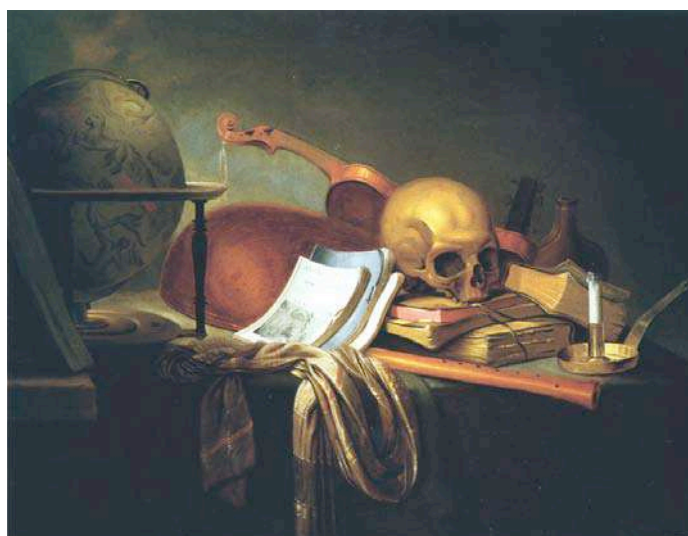
Comme chez Magritte ou Hopper, les lieux peints ou construits par Hans Op de Beeck sont des espaces désincarnés où la **solitude** (et la finitude) de l'individu est palpable. Le spectateur est placé dans une position contemplative (à travers une vitre par exemple, une fenêtre sur le monde) qui n'est pas sans rappeler le mouvement romantique auquel appartient Casper David Friedrich :

Le voyageur contemplant une mer de nuages, 1918

Les thématiques de la finitude et de la fragilité de la vie sont omniprésentes chez Hans Op de Beeck, ce qui l'a amené à créer ses propres vanités. La **vanité** est un genre particulier de nature morte à implication philosophique. Elle évoque à l'aide de symboles la fragilité et l'inconstance de la vie humaine. Très développée aux Pays-Bas au XVIIème siècle, elle met en scène des objets récurrents : l'horloge, la bougie, le sablier renvoient à la fuite du temps ; les bijoux, à la vanité des richesses.

Peter van Steenwyck, *Ars longa vita brevis*, XVIIème siècle

⇒ **En classe**

Il est possible de demander aux élèves de choisir 4 objets qui symbolisent pour eux le caractère éphémère de la vie et de les réunir en faisant une composition dans un tableau ou une photographie. Mise en scène de l'objet (6ème).

Selon Hans Op de Beeck, la plupart de ses œuvres sont à considérer comme des *memento mori* (locution latine qui signifie "souviens-toi que tu mourras") ; elles rappellent aux hommes leur condition mortelle et la vanité de leurs activités ou intérêts terrestres.

Hans Op de Beeck, *Vanitas*, 2012

Ressenti, perception et représentation

Arts plastiques : les faire dessiner ce qu'ils ressentent devant ce paysage (appropriation – contribution au cahier du parcours EAC). Les dessins qui pourront être exposés avec les maquettes au sein de l'école.

Photographie : leur faire prendre des photos du paysage sous différents angles. Chacun voit ou s'intéresse à des détails différents en fonction de l'angle de vue mais aussi de son parcours personnel.

Voyage à travers l'univers d'Hans Op de Beeck à travers d'autres types d'œuvres (vidéos, aquarelles, sculptures).

VISITER L'EXPOSITION AVEC SA CLASSE

Deux formules de visite sont proposées :

- **La visite-atelier « L'atelier de l'imaginaire »** : soit 1h30 aux Champs Libres (quelques dates en juin) ; soit 45 mins de visite aux Champs Libres et 1h à 2h d'atelier en classe.
- **La visite en autonomie « The Attraction Park, comme si vous étiez ! »** : 45 minutes aux Champs Libres, suivi d'un temps d'exploitation libre en classe.

La visite-atelier (1h30 à 2h) : L'atelier de l'imaginaire

1/ La visite-atelier aux Champs Libres (Quelques dates au mois de juin).

La visite-atelier se déroule en 3 temps :

- Découverte de l'installation et échange sur la représentation du paysage, la perception des élèves, le sens de l'installation et des différents éléments qui la composent.
- Atelier inspiré du film de l'artiste Staging silence (1) et (2). Les élèves sont chargés d'imaginer et de mettre en scène, en petits groupes, un paysage vivant et évolutif (évolutions climatiques, atmosphériques ou humaines). Le déroulement de l'atelier est adapté au niveau des élèves.
- Captation vidéo des scénettes proposées par les élèves et restitution en classe entière.

2/ La visite aux Champs Libres, suivie d'un atelier en classe.

Les avantages de cette formule : les élèves ont le temps de mûrir la découverte de l'installation et les notions abordées. La réalisation finale est plus aboutie et la rencontre avec l'œuvre de l'artiste est plus approfondie.

La visite-atelier se déroule en 3 temps :

- Aux Champs Libres : découverte de l'installation et échange sur la représentation du paysage, la perception des élèves, le sens de l'installation et des différents éléments qui la composent.
- Préparation en classe (par l'enseignant) à l'atelier : présentation du travail de l'artiste, des notions artistiques qui traversent l'œuvre d'Hans Op de Beeck (paysage, nature morte, installation, mise en scène) et diffusion d'extraits des films Staging silence.
- Atelier inspiré du film de l'artiste Staging silence (1) et (2). Les élèves sont chargés d'imaginer et de mettre en scène, en petits groupes, un paysage vivant et évolutif (évolutions climatiques, atmosphériques ou humaines). Le déroulement de l'atelier est adapté au niveau des élèves. Captation vidéo des scénettes proposées par les élèves et restitution en classe entière.

Besoins pour la réalisation de l'atelier en classe :

- Une salle dans laquelle il est possible de faire le noir (ou l'obscurité)
- Un vidéo projecteur
- 7 tables de travail et quelques chaises

Hans Op de Beeck, *Staging silence*, video, 2013

Consultation de la vidéo de travail qui donne une idée de la réalisation proposée lors de l'atelier :

<https://vimeo.com/128995223>

Mot de passe : mediation

La visite en autonomie (45 min) : The Amusement Park, comme si vous étiez !

Il est possible de découvrir l'installation Hans Op de Beeck en autonomie à partir de 12h, avant ou après la visite d'un autre espace par exemple.

Ce dossier aide à préparer la visite. Un outil de visite en autonomie sera également mis à disposition des groupes scolaire à partir de septembre 2015.

Cette découverte basée sur l'échange permet d'aborder :

- La notion de paysage (définition, représentation, construction)
- La question de la perception (sensoriel, subjectivité, notion de point de vue)
- L'installation et la mise en scène, notions qui traversent l'art contemporain depuis le milieu du 20ème siècle

PISTES D'EXPLOITATION APRÈS LA VISITE

Arts plastiques

Création de maquettes représentant un lieu, réel ou imaginaire, que les élèves aimeraient voir figurer dans leur environnement, et exposition au sein de l'établissement (avec œuvres plastiques, photos rendant compte de l'espace découvert, rédaction de légendes).

Lettres, théâtre, philosophie

- Invention des personnages et de l'histoire du lieu (6ème) pour faire parler le silence (visionner [Staging silence](#) (1) et [Staging silence](#) (2)). Cela peut déboucher sur la représentation de scénettes (écriture, mémorisation, jeux vocaux et représentation face à un public). Travail scénographique (5ème).
- Création d'un livre à partir de cette histoire et des photographies prises (de près, de loin, gros plans...). Présentation devant d'autres élèves (CP / 6ème).
- Invention d'un autre lieu, réel ou imaginaire qui pourrait mener à la création d'une utopie (2nde à terminale). Référence : [Hans Op de Beeck, Parade, 2012](#).

Éducation musicale

Création ou intégration d'une bande son pour les maquettes ou la représentation des scénettes.

Actions transdisciplinaires

Mise en correspondance de [différents travaux de l'artiste](#) : paysages, aquarelles, sculptures et vidéos (CM1 / Arts visuels). Découverte de différents métiers (CM2) : cinéaste, sculpteur, peintre.

- Hans Op de Beeck, cinéaste :

Hans Op de Beeck, *Night time*, vidéo, 2014

Hans Op de Beeck, *Sea of tranquility*, vidéo HD, 2010

Le moyen métrage *Sea of tranquility* est une combinaison d'enregistrements d'acteurs et de création 3D dans lesquels le spectateur fait une visite de nuit dans un mystérieux et mystique paquebot, le "Sea of tranquility". Ce paquebot fictif a été réalisé par Hans Op de Beeck, suite à une courte résidence à Saint Nazaire en 2008.

- Hans Op de Beeck, sculpteur :

Hans Op de Beeck, Exposition *Personnages* au Domaine de Chamarande (Essonne), 2015

Hans Op de Beeck, *Still Life (9)*, 2010

- Hans Op de Beeck, peintre :

Hans Op de Beeck, *Amusement Park by night*, 2014

Hans Op de Beeck, *Window*, 2014

Thématiques Histoire des arts

"Arts, espace, temps" : "The Amusement Park" évoque le temps qui passe et construit un espace avec des perspectives, une certaine profondeur de champ et des illusions d'optique.

"Arts, ruptures et continuité" : l'œuvre d'art et la tradition (influence des vanités – XVIIème siècle).

RÉFÉRENCES ET RESSOURCES

Références artistiques

Paul Delvaux, *La ville lunaire* (1956), *Le temple* (1949) : théâtralisation d'un univers onirique, qui le rapproche de Chirico. Cette théâtralisation montre la volonté de Delvaux d'introduire un récit dans ses tableaux. Il y a chez lui une narrativité constante. Un tableau de Delvaux est une scène fermée, comme celle d'un théâtre, où tous les éléments sont présentés devant le spectateur.

La ville lunaire

Le temple

Giorgio De Chirico : Ardengo Soffici écrivit en 1914 que la peinture de De Chirico pourrait être définie comme une « une écriture de songe (...). Au moyen de fuites presque infinies d'arcades et de façades, de grandes lignes droites, de masses immanentes de couleurs simples, de clairs-obscurs quasi funéraires, il arrive à exprimer, en fait, ce sens de vastitude, de solitude, d'immobilité, d'extase que produisent parfois quelques spectacles du souvenir dans notre âme quand elle s'endort... »¹. La peinture de De Chirico est « métaphysique » parce qu'elle transpose la réalité au-delà de la logique habituelle ; elle joue sur le contraste entre la précision réaliste des objets et de l'espace représentés, et la dimension onirique que le peintre leur donne. Il travaille sur la capacité du rêve à générer des mondes à partir d'un élément connu.

¹ Le [Surréalisme 1922-1942](#), catalogue de l'exposition du Musée des Arts Décoratifs de Paris (9 juin-24 septembre 1972), p. 58.

Giorgio de Chirico - Piazza d'Italia

Au cinéma et en vidéo : certaines vidéos d'Hans Op de Beeck s'inspirent de films d'Alfred Hitchcock (la maison de *Psychose*, 1960, ressemble à celle de *A house by the sea* d'Hans Op de Beeck) ou de David Lynch (la chanteuse de *Sea of Tranquillity* rappelle celle de *Blue Velvet*, 1986), et de vidéos de Bill Viola (la douche de *Sea of Tranquillity* est un hommage à *The Sound of the mountain under a waterfall* de Viola, 2005).

Ressources bibliographiques

Bibliographie

- BARIDON M., *Naissance et Renaissance du paysage*, Actes Sud, 2006.
- CAUQUELIN A., *L'invention du paysage*. Ed. P.U.F, 2004.
- VEYNET Y. et LE MAÎTRE A., *Réflexions sur le paysage : paysage et patrimoine historique* - Quelques fonctions du paysage, *L'information géographique*, n°5, 1996, vol.60, A. Colin.

Sitographie

- [Le site de l'artiste](#)
- [Les différents sens du mot « paysage »](#)
- [Parcours historique de la représentation du paysage dans l'art pictural](#)

Réservation groupes

02 23 40 66 00

Visites et ateliers gratuits

Accueil des groupes le matin en visite et à partir de 12h en autonomie (sur réservation)

Informations pratiques

