

40mcube

centre d'art contemporain
d'intérêt national

48 avenue Sergent Maginot
f-35000 Rennes
+33 (0)2 90 09 64 11
contact@40mcube.org
www.40mcube.org

Utopia

Ariane Loze

Dossier pédagogique

Exposition

12.02 – 07.05.2021

Ouverture de l'exposition au public sous
réserve des mesures sanitaires en vigueur

Commissariat et production

40mcube

Visite de groupes

Du mardi au vendredi
10h – 12h30 / 14h – 19h
Le samedi de 14h à 19h

Ouverture au public

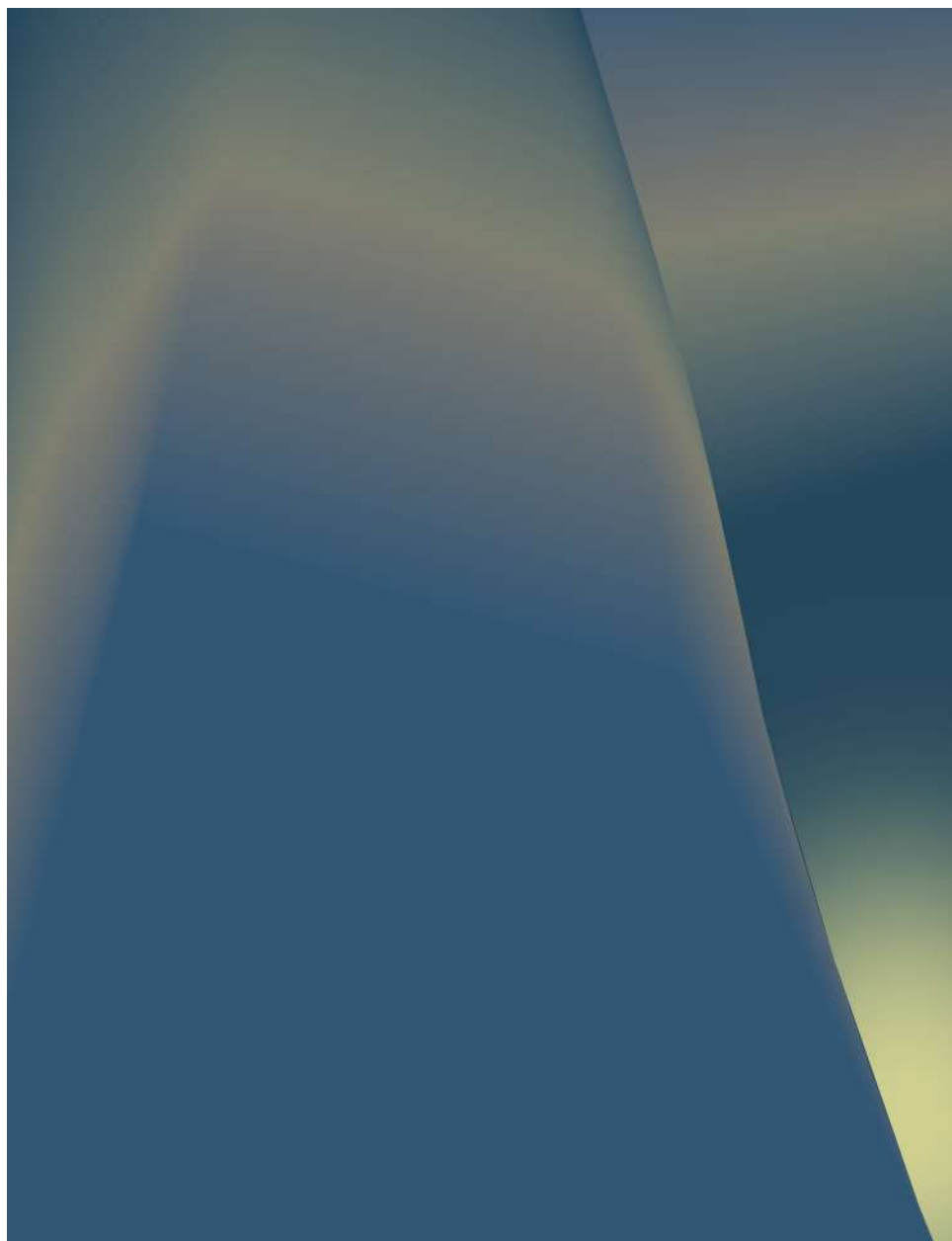
Du mercredi au samedi
14h – 19h

Visite de groupes uniquement sur réservation

Responsable du service des publics

Cyrille Guitard
contact@40mcube.org
Tél. : 02 90 09 64 11
www.40mcube.org

Ariane Loze est représentée
par la galerie Michel Rein (Paris).

Sommaire

Présentation de l'exposition.....	3
Présentation de l'artiste	3
Vues d'œuvres.....	4
Champs thématiques de l'exposition.....	5
Parcours d'activités : le langage cinématographique	6
Image par image	6
Qu'est-ce qu'on entend ?	7
Bla bla bla ! Je papote et je dialogue !.....	7
Décor ? Vous avez dit décor ?	9
Présentation de 40mcube	10
Déroulement d'une visite.....	10
Informations pratiques	10

Utopia

Ariane Loze

Présentation de l'exposition

40mcube présente du 12 février au 7 mai 2021 une exposition personnelle d'Ariane Loze. L'artiste belge présente pour l'occasion deux films, *Mainstream* et *Utopia*.

Dans ses films, Ariane Loze tient tous les rôles, devant la caméra où elle interprète tous les personnages, et derrière la caméra où elle est à la fois réalisatrice, metteuse en scène, chef opératrice, monteuse, costumière, décoratrice, etc. Chaque vidéo de l'artiste se rapproche d'une performance où les moyens du cinéma sont épurés et ramenés à l'essentiel.

Mainstream met en scène un dîner et aborde, sous une forme presque satirique, la question des injonctions sociales qui nous sont faites au quotidien : injonction à la productivité, à la rentabilité, et même au bonheur.

Utopia rassemble des femmes vêtues de jaune dans un décor bleu rappelant un amphithéâtre¹. Elles échangent sur les conditions de la création d'une communauté et notamment sur la nécessité de penser les besoins de l'ensemble de ses membres, de créer du commun tout en laissant à chacune la possibilité d'être unique et libre.

La confrontation des deux films propose aux spectateur·trice·s de porter un regard distancié, autant amusé que critique, sur les hégémonies sociales et économiques et sur les possibilités de leur remise en cause à travers de nouvelles organisations collectives.

1. *Utopia* a été tourné dans l'installation *Eurotopie* de Traumnovelle et Roxane Le Grelle, présentée dans le pavillon belge à la biennale d'architecture de Venise en 2018.

Présentation de l'artiste

Née en 1988 à Bruxelles, Ariane Loze est une artiste protéiforme dont le travail mêle vidéos et performances. Elle s'empare avec une grande économie de moyens des codes du cinéma (montage, champ/contrechamp, continuité du mouvement) et les réduit à leur minimum opérant. Elle endosse tous les rôles lors de la réalisation de ses films, à la fois devant et derrière la caméra.

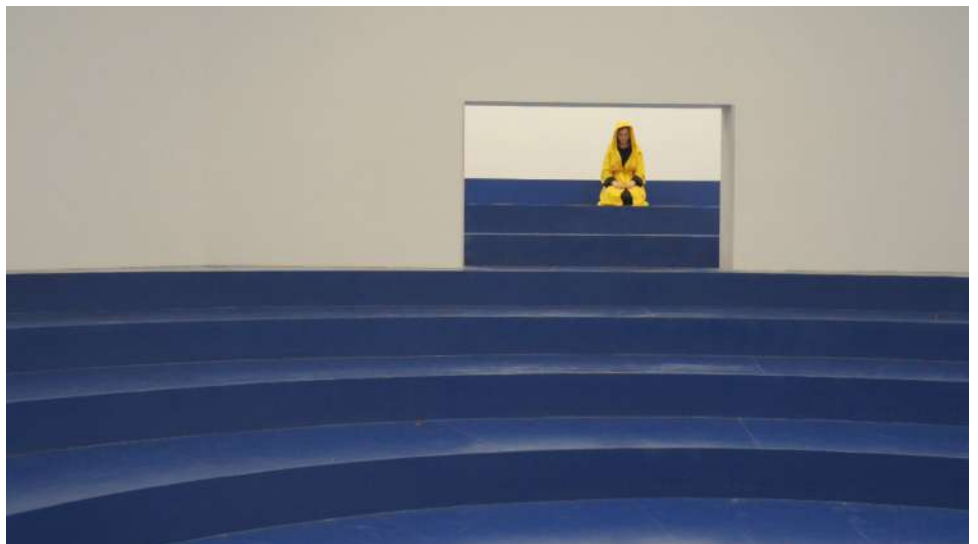
Dans une unité de temps, de lieu, et d'action, l'artiste développe une réflexion sur des utopies sociales et politiques, et aborde des thèmes liés à écologie, les sociétés de contrôle, les libertés individuelles, l'identité, l'intimité ou encore la citoyenneté. Non sans humour, elle joue avec le langage (en reprenant par exemple des clichés) et avec la multiplicité des identités, tous ses personnages se ressemblant puisqu'elle incarne elle-même chacun d'entre eux.

Alliant l'expression conceptuelle à une réalisation home-made qui ne cède rien sur la qualité (image, son, costumes ou décor sont très soignés), son esthétique post-minimaliste vise une sorte de degré zéro de la représentation, soutenue par une ligne narrative de base immédiatement lisible et une action unique.

Vues d'œuvres

Ariane Loze, *Mainstream*, 2018, 19'19", vidéo HD, son, couleur.
Courtesy de l'artiste et galerie Michel Rein.

Ariane Loze, *Utopia*, 2018, 10'26", vidéo HD, son, couleur.
Courtesy de l'artiste et galerie Michel Rein.

Champs thématiques de l'exposition

Mots clés	Cinéma	Architecture	Gestes	Absurde
	Dialogue	Décor	Corps	Citoyenneté
	Théâtre	Performance	Narration	Liberté

1. Le langage du cinéma

Des ses films, Ariane Loze s'empare des éléments de base du langage cinématographique (personnages filmés en champ/contrechamp, montage assurant la continuité de mouvement, décor pour situer l'action, etc.), tout en les réduisant à leur plus simple expression. La mise en scène est elle aussi simplifiée au maximum.

Les films de l'artistes permettent d'aborder la question des moyens techniques mis en œuvre pour réaliser un film.

2. Le décor

Chaque film de l'artiste s'inscrit dans un espace unique, parfaitement délimité. Très construit, avec une forte dimension architecturale, il n'en reste pas moins simple et à la limite de l'abstraction.

Ce décor fait écho aux sujets débattus par les personnages. Dans *Utopia*, il se situe entre l'amphithéâtre et les gradins de salle de spectacle, et accueille un dialogue à trois voix qui aborde la notion de communauté.

Pour *Mainstream*, dans une pièce aux murs parfaitement neutres, c'est la table d'un dîner mondain qui voit les convives débattre des injonctions sociales qui nous sont faites au quotidien.

Les œuvres d'Ariane Loze rendent visible l'importance du lieu où se déroule une action. Il est aussi possible de voir que des moyens volontairement limités n'empêchent pas de créer une adéquation entre décor et propos tenus par les personnage. L'effet produit par un décor ne repose pas toujours sur sa richesse et sa complexité. Un décor minimal peut ainsi se révéler très efficace.

3. Des dialogues pour aborder des notions de politique, d'organisation sociale, d'environnement, de citoyenneté, d'identité

Sous couvert d'une certaine atemporalité (des décors, des costumes, des espaces), les vidéos cherchent à saisir un esprit du temps, l'affect d'une époque en prise avec une atmosphère autoritaire, renvoyant globalement à ce que Foucault nomme « société disciplinaire », puis « société de contrôle ».

Mainstream aborde les questions de travail, de productivité, de rentabilité, mais aussi d'accès au bonheur.

Dans *Utopia*, trois femmes échangent sur la création d'une communauté les besoins de chacun-e de ses membres.

Plus largement, ce sont des notions d'identité, de citoyenneté, d'organisation sociale qui apparaissent dans ces œuvres.

Ateliers - Le langage cinématographique. Comprendre les moyens du cinéma.

Atelier 1 Image par image

Cycles 1 et 2

Compétences et connaissances associées

- Se repérer dans l'espace et le temps
- Comprendre que l'espace est organisé
- Mettre en oeuvre un projet commun

Matériel

Lego ou Kapla
Appareil photographique

Dans un film, le mouvement est créé par le défilement d'images fixes à une vitesse de 24 images par seconde. C'est comme si tu faisais passer rapidement devant tes yeux des photographies. Pour que l'illusion de mouvement fonctionne bien, il faudrait que tu fasses passer devant toi 24 images en une seule seconde ! L'objectif de l'atelier est de créer un petit film grâce à des photographies.

1. Installe toi sur une table vide et propre. À côté, sur son trépied, met en place un appareil photo, avec l'objectif dirigé vers la table.

2. Avec des kaplas ou des briques de légo, réalise une construction de ton choix. Tu peux représenter quelque chose qui existe (une maison, un vaisseau spatial, un bateau, etc.) ou bien une forme abstraite (c'est-à-dire qui n'imite pas un objet réel).

3. À chaque fois que tu installes une nouvelle kapla ou une nouvelle brique de légo, prend une photographie. Attention : il faut que l'appareil photo soit toujours dans la même position pour prendre les photos. C'est pour ça que tu l'as installé sur un trépied. Pour avoir un bon résultat, il faudrait que tu aies environ 40 photographies.

Pour toutes les étapes suivantes, demande de l'aide à un adulte.

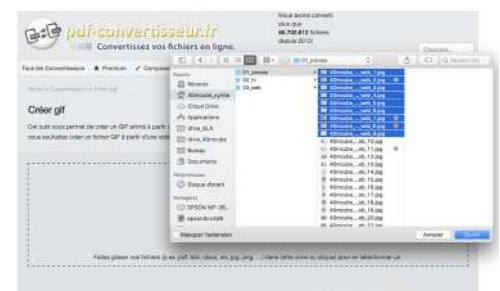
4. Quand tu as terminé ta construction, récupère toutes les photos sur un ordinateur et classe les dans l'ordre chronologique en numérotant le nom du fichier. Par exemple, la première photographie va s'appeler «1», la deuxième « 2», etc.

5. À l'aide d'un site Internet comme celui-ci : <https://creer-gif.pdf-convertisseur.fr/>, tu vas créer ton petit film :

a. clique dans le rectangle en pointillés au milieu du site internet

b. sélectionne toutes les photos que tu as prises de ta construction

c. règle les paramètres de cette manière :

- retard entre les images : 100 ms
- nombre de répétitions : 0

d. clique sur « Créer GIF et télécharger le ». Tu pourras récupérer ton petit film.

Atelier 2 Qu'est-ce qu'on entend ?

Cycles 1 et 2

Compétences et connaissances associées

- Travailler sa mémoire
- Développer ses intuitions et stimuler ses sens
- Comprendre la diversité des représentations
- S'exprimer à l'oral

Matériel

Ordinateur, vidéoprojecteur pour regarder collectivement un film.

Dans un film, tu vois des images et tu entends des sons.

Les sons sont aussi importants que les images : ils apportent plein d'informations sur ce qui se passe. Dans cet atelier, tu vas porter toute ton attention sur le son d'un film.

1. Ferme les yeux et concentre toi sur le son du court-métrage d'animation *Allez hop !* réalisé par l'artiste Juliette Baily (<https://www.juliettebaily.fr/Allez-hop>).

2. Peux-tu répondre à ces questions ?

Quels sont tous les sons que tu as entendus ?

Qui parle ? Et où se déroule l'action selon toi ?

Peux-tu décrire les bruits de fond ?

Quel effet te fait la musique ?

Qu'as-tu pensé des moment où il n'y a presque aucun bruit et où on a l'impression qu'il n'y a plus de son ?

Atelier 3 Bla bla bla ! - Je papote et je dialogue.

Cycles 1 et 2

Compétences et connaissances associées

- Expression écrite et orale
- Savoir travailler en groupe
- Respecter autrui
- Confiance et prise de parole

Matériel

Papier, crayon.

Dans ses films, Ariane Loze met en scène des dialogues entre différents personnages qu'elle interprète elle-même : elle joue ainsi tous les rôles. Les dialogues sont souvent surprenants et parfois même absurdes. Dans le film, *Mainstream*, l'artiste met en scène un diner auquel participent plusieurs femmes : chef d'entreprise, présidente, responsable d'équipe, rebelle. Il en résulte un dialogue étrange avec plusieurs points de vue différents sur l'efficacité au travail et dans la vie quotidienne.

Pour cet atelier, tu vas toi aussi essayer de faire un dialogue étrange avec un ou une camarade, et de l'interpréter comme une petite pièce de théâtre.

1. D'abord, il faut former des groupes de deux personnes. Choisis un ou une camarade qui va travailler avec toi.

2. Chaque groupe de deux choisit un thème sur lequel il va faire son dialogue : l'école, les cours, le sport, un livre, un jeu... Tous les sujets sont bons !

3. Dans chaque groupe, chaque personne écrit individuellement 5 répliques sur le sujet choisi. « J'aime... », « Je n'aime pas... », « Je pense que... », « Peut-être que... », etc. Pour que le dialogue soit surprenant, il ne faut pas savoir ce que l'autre personne écrit.

4. Montre tes répliques à ton camarade et ensemble, essayez de les mettre dans un ordre qui permet d'avoir un dialogue qui a du sens (voir exemple sur la page suivante). Vous pouvez jouer sur les temps de pauses, les silences et les hésitations. Vous pouvez ensuite mettre en scène votre dialogue, comme une pièce de théâtre : vous pouvez jouer avec votre corps, avec des mouvements, et aussi jouer avec les regards, comme lorsque vous avez une vraie conversation.

Exemple de dialogue.

Une fois le sujet choisi par le groupe de 2 élèves, chaque élève écrit 5 phrases sur ce sujet.

Élève 1 :

- Je n'aime pas la cantine, ils nous donnent trop de légumes.
- La dame de cantine me gronde toujours parce que je ne mange pas assez.
- L'autre jour, on avait le choix entre de la langue de bœuf ou du poisson. Vous appelez ça un choix ?
- Des fois, il y a des repas spéciaux et ça c'est super. A Noël on a eu de la bûche au chocolat.
- Ce qui me fait rire, c'est quand on regarde sous les verres pour voir quel âge on a. Hier, j'avais 54 ans. C'est super vieux !

Élève 2 :

- J'adore le repas du midi, c'est mon moment préféré de la journée.
- À part les épinards, tout est très bon !
- Ce qui est encore mieux c'est quand il y a du rab de frites.
- Le seul problème avec la cantine, c'est la digestion après, ça me donne envie de dormir en classe.
- Je préfère quand même le repas du soir parce que mon papa prépare toujours de bons desserts.

Il faut ensuite combiner ces phrases pour faire un dialogue.

- « J'adore le repas du midi c'est mon moment préféré de la journée.
- Moi, je n'aime pas la cantine, ils nous donnent trop de légumes.
  - À part les épinards, tout est très bon !
  - La dame de cantine me gronde toujours parce que je ne mange pas assez.
  - Je préfère quand même le repas du soir parce que mon papa prépare toujours de bons desserts.
  - Des fois, il y a des repas spéciaux et ça c'est super. À Noël on a eu de la bûche au chocolat.
  - Ce qui est encore mieux c'est quand il y a du rab de frites.
  - L'autre jour, on avait le choix entre de la langue de bœuf ou du poisson. Ils appellent ça un choix ?
  - Le seul problème avec la cantine, c'est la digestion après, ça me donne envie de dormir en classe.
  - Ce qui me fait rire, c'est quand on regarde sous les verres pour voir quel âge on a. Hier, j'avais 54 ans. C'est super vieux ! »

Atelier 4 Décor ? Vous avez dit décor ?

Cycles 1 et 2

Compétences et connaissances associées

- Travailler sa mémoire
- Développer ses intuitions et stimuler ses sens
- Comprendre la diversité des représentations
- S'exprimer à l'oral

Matériel

Ordinateur, vidéoprojecteur pour regarder collectivement un film.

Au cinéma, le décor des films est très fourni et réaliste. Au contraire, dans les films d'Ariane Loze, le décor est très simple, avec juste quelques éléments qui suffisent à nous dire où se déroule l'action. L'artiste laisse la place à l'imagination du spectateur. Parfois, le décor suffit à s'imaginer une histoire.

Pour cet atelier, tu vas essayer de raconter une histoire à partir de quelques images qui pourraient être le décor d'un film.

1. Prends les 3 images ci-dessous et dispose les dans l'ordre que tu veux. L'ordre dépend de l'histoire que tu veux raconter à partir de ces images.

2. Écrit ce que tu imagines qu'il se passe sur chaque image, de manière à raconter l'histoire que tu as créée. Par exemple : (Image 1) « D'abord, il y a... », (image 2) « ensuite il se passe... », (image 3) « enfin, le héros fait... ».

Hans Op de Beeck, *The Amusement Park*, 2015.
Commissariat : 40mcube.
Production : Les Champs Libres.
Photo : Hans Op de beeck Studio.
Courtesy de l'artiste.

Présentation de 40mcube

40mcube est un centre d'art contemporain qui réunit un espace d'exposition et un atelier de production d'œuvres. 40mcube est aussi un lieu de résidences d'artistes et un bureau d'organisation de projets dans le domaine de l'art.

40mcube travaille en collaboration étroite avec les artistes tout au long des étapes que sont la recherche, l'étude de faisabilité, le suivi technique et la fabrication des œuvres, jusqu'à leur présentation dans le cadre d'expositions monographiques et collectives, leur diffusion et leur médiation auprès du public.

Outre les expositions dans ses locaux, 40mcube présente des œuvres dans l'espace public et accompagne particuliers, entreprises, administrations, collectivités, établissements publics et privés, etc., dans la commande d'œuvres d'art.

Déroulement des visites

Les visites se font dans le respect des règles sanitaires. Le port du masque, le respect d'une distanciation physique d'un mètre et le lavage des mains à l'entrée du centre d'art sont obligatoires. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition

Les visites durent entre 45 minutes. Elles sont adaptées à chaque groupe en concertation avec l'enseignant-e. Le médiateur-trice de 40mcube veille à cibler les notions pertinentes en fonction de l'âge des élèves, de leur niveau scolaire, de leur programme ou de toute autre envie de l'enseignant-e engagé-e dans un projet culturel.

- Accueil. Pour commencer, les activités du lieu d'exposition et le fonctionnement de 40mcube sont présentés.
- Visite de l'exposition. Les élèves découvrent l'exposition avec un-e médiateur-trice qui les guide et attire leur attention sur les principaux thèmes. Le propos général de l'exposition puis le travail de l'artiste sont ainsi discutés face aux œuvres. Afin d'illustrer la présentation, le-la médiateur-trice se base aussi sur d'autres œuvres qui ne sont pas exposées mais qui complètent ses explications.
- Moment d'échange avec les élèves. Les premières impressions sont partagées et un moment est accordé à la discussion et aux échanges autour de l'exposition, des œuvres et du travail des artistes. Les élèves peuvent poser leurs questions, critiquer ou proposer des interprétations. Ainsi, ils-elles ne sont pas de simples spectateur-trice-s mais deviennent des intervenant-e-s dans le discours qui peut être tenu sur les œuvres exposées.

Pour finir, les élèves peuvent se rediriger s'ils-elles le souhaitent vers les œuvres et consulter la documentation mise à leur disposition. Ils-elles repartent avec un document qui leur permet de relire les explications et de conserver une trace visuelle des œuvres.

Informations pratiques

Utopia

Ariane Loze

Exposition du 12.02 au 07.05.2021

Ouverture de l'exposition sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

Commissariat : 40mcube

Visite préparatoire pour les enseignant-e-s (sous réserve) :

Sur simple rendez-vous : Cyrille Guitard - mediation@40mcube.org / 02 90 09 64 11

Visite des groupes scolaires du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

40mcube

48, avenue Sergent-Maginot - 35000 Rennes

Contact : Cyrille Guitard - 02 90 09 64 11 - mediation@40mcube.org

Partenaires de 40mcube

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

02 paris art