

GERARD & KELLY

Ruines EXPOSITION JUSQU'AU 26 MARS 2023

I PAGE 1/61

De la maternelle à l'université, le service éducatif vous accueille en visite commentée ou libre. L'exposition *Ruines* interroge l'espace entre le corps et l'architecture moderne par le couple d'artistes américains Gerard & Kelly, à la pratique multiple : danse, chorégraphie, performance, dessin, réalisation et mise en scène. Temps, corps et espace sont les notions investies qui interrogent le corps en mouvement confronté à l'architecture moderne de Le Corbusier, L. Mies van der Rohe, P. Johnson et R. Schindler et plus récemment de Tadao Ando. Cette visite peut être exploitée en amont ou en prolongement d'une séquence pédagogique en arts plastiques (Image, Corps, Architecture), en histoire des arts (Charlotte Perriand, dialogue des arts), en anglais (Gender Studies, histoire des États-unis), en arts appliqués (Design : objet, espace) et en cinéma et audiovisuel (mise en scène, chorégraphie, relation corps et espace).

Un **projet pluridisciplinaire** intégré au **Parcours citoyen** peut être mené sur les questions d'identité, de genre et d'intime dans l'espace public.

Le service éducatif de Carré d'art musée propose aux enseignants du secondaire des ateliers visites en **arts plastiques** proposés par les médiatrices du musée à destination des élèves du **cycle 2 ou 3**.

Photographie de la performance State Of, 2019, au MOCA en 2020, Los Angeles.

Pour **le cycle 1**, il est possible d'envisager un atelier-visite, autour du corps et de gestes simples qui deviennent chorégraphie. Ces ateliers combinent une visite de l'exposition, suivie d'un atelier de pratique plastique.

| Coordonnées du service culturel et éducatif |

Fabien GARCIN, service des publics à Carré d'art musée | 04 66 76 35 74 serviceculturel@carreartmusee.com | Service médiation et animation |

Alexandra BERNARD, Marie KUNART et Pascale MARCHESI | animation@carreartmusee.com Alice BONNET, professeure missionnée par la DAAC | alice.bonnet@ac-montpellier.fr

Comment réserver un atelier visite ?

Votre demande est à adresser **15 jours AVANT en ligne**: https://www.carreartmusee.com/fr/service-des-publics/reservation-d-activites-pour-les-groupes/ ou par courriel uniquement serviceculturel@carreartmusee.com en indiquant les informations suivantes:

| Intitulé de l'atelier

| Nom de l'établissement

| Niveau et effectif des élèves

| Numéro de téléphone de l'enseignant référent

Pour vous accueillir, ces informations sont nécessaires au traitement de votre visite.

Pour toutes informations complémentaires, Fabien Garcin reste disponible du mardi au vendredi de 9h15 à 12h et de 13h à 18h, au 0466763574.

Conditions de visite

Gratuité pour les établissements Nîmois avec réservation.

Etablissement hors-Nîmes : visite libre entrée du musée 1€/élève + 1 €/élève pour la visite commentée de l'exposition. Gratuité pour 3 accompagnateurs, au-delà 1€/adulte.

Transport | les élèves possédant la carte scolaire de bus du réseau Lio ou Tango peuvent venir gratuitement à Nîmes.

DATES À RETENIR | + d'infos www.carreartmusee.com

Samedi 3 décembre | rencontre et visite avec les artistes, édition du catalogue d'exposition **Vendredi 10 février** | Projection *Bright Hours*, au Sémaphore, en présence des artistes **Mars (à définir)** | Performance State of, hall de Carré d'art musée

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUESI

Les propositions pédagogiques de ce dossier sont mises en lien avec les œuvres exposées de chaque salle. En lien avec un prolongement documentaire, le professeur s'en empare, modifie, adapte selon le contexte et les objectifs ciblés pour les mettre en lien avec la visite de l'exposition de la classe.

+ Comment le corps en mouvement évolue-t-il face à l'architecture et à l'histoire ?

-Un écran courbe accueille le film *Panorama*. La forme cylindrique est à l'image dela construction que **Tadao Ando** a édifié au coeur de la Collection Pinault. L'architecte a réalisé un écrin de béton qui épouse la forme de la **rotonde** de la Bourse du Commerce de Paris. Dans ce bâtiment, initialement construit pour les échanges financiers, une **peinture monumentale**, *Panorama* du commerce, étale une vision datée du monde. Elle présente un **horizon sans fin** d'exploitation et d'échanges commerciaux sur **140 mètres de circonférence**.

Le film a été tourné en 2020, à la fin de la rénovation, et juste avant l'ouverture au public, de ce nouveau lieu d'art contemporain. **Trois personnages** - Memory (Soa de Muse), Avenir (Germain Louvet) et Allegory (Guillaume Diop) - habitent le lieu et **interagissent avec la peinture**. L'action du film s'épanouit à la confluence de **l'architecture**, de la danse et du cinéma. La caméra se déplace comme un corps en mouvement. Elle pivote, virevolte, se dérobe et suit la conduite des danseurs. Ils établissent un havre vivant et pluriel et se libèrent ainsi de l'imposante peinture impérialiste.

Panorama, 2021, vidéo 4K, couleur, son, 22 min.

DIALOGUER AVEC LA FORME ET L'ESPACE

En arts plastiques | Choisissez un lieu, un espace du collège. Déterminez ses caractéristiques plastiques : ligne, forme, couleur, matière, lumière, déplacement de l'usager, sous la forme d'un **sketchnote** (prise de note mêlant écrit et dessin) avec des outils graphiques de votre choix.

En EPS | À partir de vos observations plastiques, **élaborer une chorégraphie** qui entrera en dialogue avec le bâti, afin de souligner son mouvement ou sa rigidité. Capturer l'ensemble de votre travail dans une courte vidéo. Vos vêtements participeront à la mise en scène.

https://vimeo.com/ 618211273? embedded=true&source=vi meo_logo&owner=2990815

DIALOGUE DES ARTS

À partir de l'utilisation de votre corps, entrez en dialogue avec un lieu, une architecture, du bâti, une peinture... dans une production plastique de votre choix (Vidéo, peinture, installation, photographie, performance...).

Au préalable, vous réaliserez un dossier documentaire avec votre support de dialogue afin qu'il soit fructueux et vertueux dans le sens et dans la forme.

Maquette de Tadao Ando à la Bourse du commerce

PAROLES D'ARCHITECTE I TADAO ANDO

« Faire de l'architecture signifie exprimer des aspects représentatifs du monde réel comme la nature, l'histoire, la tradition et la société sous forme d'une structure spatiale, c'est-à-dire par un concept abstrait fondé sur une logique claire et transparente. »

« **J'ai dessiné un cercle dans le cercle** » https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/tadao-ando-jai-dessine-un-cercle-dans-le-cercle

EN RÉGION I MRAC SÉRIGNAN I EXPOSITION DES COLLECTIONS

 $\underline{https://mrac.laregion.fr/Nouvelle-exposition-des-collections?mr{=}1}$

Au MRAC | Masaki NAKAYAMABody scale, circle triangle square, 1977

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUESI

+ Les mouvements du corps tracent-ils une chorégraphie visuelle ?

Les références à **l'architecture**, au **cinéma** et à la **danse** se croisent dans une **scénographie** faite de dévoilement et de replis. Dans cette salle Gerard & Kelly instaurent **un espace de rencontres** où les catégories se troublent, **la chorégraphie devient dessin, la phrase devient sculpture**. l'affiche de cinema devient oeuvre, le paravent devient toile.

Le visiteur contourne un rideau fait de chemises de nuit datant des années 50. Untitled (for Edith) fait référence à Edith Farnsworth pour qui l'architecte Ludwig Mies van der Rohe construit en 1946 une maison qui marque l'histoire de l'architecture. La **Farnsworth House** est une maison de campagne posée dans le paysage, un grand espace ouvert dont les murs extérieurs sont en verre. **L'architecture moderniste**, par sa **radicalité**, vient menacer le style de vie même d'Edith Farnsworth. Elle ne sait pas comment vivre son intimité dans cet espace tout en transparence et en ouverture qu'elle décrit comme une « cage de verre ». L'installation de rideaux devint ainsi le point central du contentieux entre Mies van der Rohe et sa cliente.

Affiche, 2022. Sérigraphie, 100x150cm.

« COMME ON NE L'A JAMAIS VU! »... 30 ANS, C'EST BIENTÔT.

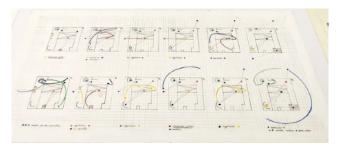
À partir d'une recherche visuelle et photographique du bâtiment de Carré d'art de Norman Foster, sélectionner, extraire un détail d'une de vos images. Puis, réduire le choix des couleurs à une seule de votre choix pour mettre en valeur les pleins et les vides. Après plusieurs essais de compositions, élaborer une affiche pour les 30 ans du musée. VOC. I Plein/vide, réserve, aplat, monochrome, sérigraphie, monotype...

MÉLANGE DES « GENRES » I QUAND L'ART TRANSFORME

La chorégraphie devient dessin La phrase devient sculpture La photographie devient affiche Le rideau devient peinture

. . .

À partir de ces propositions, réalisez un projet à visée artistique qui interrogera le mélange des « genres ». La présentation visuelle de votre production sera en dialogue avec le lieu choisi.

Vue de l'exposition sur la série Score Drawings, 2016- en cours.

PAROLES D'ARCHITECTE I MIES VAN DER ROHE

«L'architecture n'est pas l'exécution de problèmes formels donnés, bien que ces derniers en fassent partie.

Elle est toujours...l'accomplissement spatial de choix intellectuels.»

| **En vidéo** | **Farnsworth House** de L. Mies Van der Rohe | <u>https://www.youtube.com/watch?</u> | v=QNckyRjFBMg&ab_channel=Mr.Architect

ARCHIVE | Vue à Carré d'art musée | A different way to move (2017) https://www.carreartmusee.com/fr/expositions/a-different-way-to-move-126

Mies van der Rohe, Farnsworth house, 1945-51.

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUESI

+ En quoi l'espace contraint-il le corps ?

Le visiteur s'infiltre entre deux murs, comme un diptyque, pour découvrir Schindler/Glass. L'installation vidéo rassemble et sépare les deux vidéos projetées en simultané, pour créer une relation ouverte, faite d'échanges et de rencontres. Gerard & Kelly y couplent deux architectures iconiques d'avant-garde. La Glass House, maison de l'architecte Philip Johnson, construite en 1949, qu'il habitât toute sa vie avec son compagnon David Whitney. Installée sur un promontoire en pleine nature, la maison, avec son toit terrasse, ces murs en verre, et son ameublement minimal, déjoue la définition même d'intérieur et d'extérieur. La Schindler House apparait dans la deuxième partie du film, reconnaissable par l'utilisation de matériaux bruts et des espaces ouverts sur les jardins. Fidèle à la philosophie du lieu, les danseurs s'y retrouvent en couple puis en groupe. Considérée comme la première maison moderniste, la Schindler House a été construite en Californie en 1922 par Rudolf Schindler. Radicale pour l'époque, elle pouvait accueillir deux couples qui partageaient un espace de vie commun. L'architecture propose une expérience de vie en dehors des normes sociales, entre cellule familiale ouverte et vie en communauté. Chacune à leur façon, les deux maisons redéfinissent la relation à l'architecture et réforment la (les) façon(s) de vivre dans un lieu. La danse s'immisce dans ces espaces architecturaux atypiques. La caméra, curieuse, explore et accompagne les corps en mouvement. Elle découvre les architectures tout en dévoilant les relations entre les danseurs. Ensemble, ils déconstruisent les archétypes d'une maison hétéronormée vouée à la cellule familiale nucléaire.

MATÉRIAUX SIMPLES POUR EFFET GARANTI

Construire une maquette, avec des matériaux simples : cartons, feuilles cartonnées, transparents... en respectant les **cinq principes de l'architecture moderne**. Une fois votre réalisation terminée, réalisez une visite sous la forme d'une courte vidéo. Projetez le résultat, en concevant une courte chorégraphie qui dialoguera avec l'image.

(PARENTHÈSE) FAIRE CORPS AVEC L'ARCHITECTURE

Concevez un projet vidéo qui engagera un dialogue plastique entre le corps et une architecture réelle. Au montage, apportez une attention particulière à la synchronisation des images et du son, pour créer une parenthèse rythmée ou au contraire suspendue.

Comment l'architecture peut-elle influencer la chorégraphie ? La relation corps et architecture, construit-elle un rapport de « soumission » ?

Schindler/Glass, 2017, vidéo HD sur deux canaux, couleur, son, 35 min.

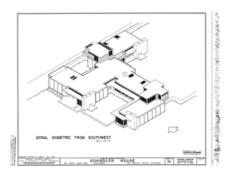

Philip JOHNSON, *Glass House*, 1949, photographie et plan.

Rudolph SCHINDLER, Schindler house, 1922, vue intérieure.

Rudolph SCHINDLER, Schindler house, 1922, vue axonométrique.