

Project Room #1 : Une singulière appropriation

CAIRN Centre d'art, 26 février – 26 avril 2015

Ce document présente le projet **Project Room #1**, réunissant 8 artistes autour de 15 vidéos et propose des pistes pédagogiques pour l'exploitation de cette exposition dans le cadre scolaire. Pour les enseignants qui le désirent, la visite de l'exposition avec les groupes scolaires et le projet pédagogique qui en découle peuvent être accompagnés par une médiatrice.

Présentation de l'exposition

Le CAIRN, centre d'art contemporain de la ville de Digne, accueille du 26 février au 26 avril 2015 l'exposition PROJECT ROOM #1 :

L'art vidéo prend aujourd'hui une grande place dans les œuvres d'art contemporaines et a pourtant encore du mal à trouver son public.

L'exposition Project Room #1 rassemble 8 artistes autour du thème de l'appropriation par le biais du médium vidéo, que ce soit l'appropriation des codes du cinéma, des séries tv, d'internet, de faits divers, mais aussi l'appropriation dans le domaine de la poésie, de la mythologie, de l'Histoire de l'Art, allant même parfois jusqu'aux portes de la copie, voire du plagiat.

Ce médium est un moyen d'évoluer avec son époque et de retranscrire le ressenti d'une société où la vidéo est accessible à tous avec les téléphones portables ou les réseaux sociaux comme youtube. Le média vidéo est aussi un moyen de parler du temps qui passe, de la vision de soi, de sa vision de l'autre.

Les quinze vidéos présentées dans le cadre de cette première édition de Project Room, intitulée *Une singulière appropriation*, sont empreintes d'humour, d'intensité, et nous interrogent sur ce que nous pouvons (re)produire dans notre société du XXIème siècle.

Raphaële Bezin

Née en 1987. Elle vit et travaille à Paris.

Œuvre présentée :

Une esthétique de coups (des opérations d'artistes), vidéo, 2013, 64 min.

A travers une accumulation d'image, Raphaële Bezin, met en lumière le phénomène d'appropriation, du remake et de la citation au cinéma. Ce film est une réelle réflexion sur les codes de répétitions au cinéma, il montre que ces pratiques n'ont rien de nouveau et qu'elles sont avant tout nécessaires pour nous emparer de notre environnement et l'habiter. Raphaële Bezin pose également la question de la place de l'artiste et du spectateur en s'interrogeant sur l'appropriation d'objets qui ne nous appartiennent pas mais qui nous sont destinés.

Sébastien Duranté

Né en 1983. Il vit et travaille à Bruxelles, Belgique.

Dans ses performances filmées, Sébastien Duranté s'interroge et nous interroge sur la place de l'œuvre d'art et celle de l'artiste dans le milieu de l'Art. Il pose la question de la valeur d'une œuvre et de sa diffusion sur le marché de l'art. Sa démarche empreinte d'humour, est à la limite de celle du faussaire.

Œuvres présentées :

RE RE-ENACTMENT, 5,58 mn, 2011

Cette performance est une infiltration dans l'œuvre de Francis Alÿs, qui en 2000, fait lui-même une performance dans les rues de Mexico, une arme fictive à la main. Le but de Francis Alÿs était de voir combien de temps, il pourrait tenir ainsi dans la rue. Lors d'une exposition rétrospective en 2011, Sébastien Duranté décide de s'approprier l'œuvre de l'artiste en créant une arme à la façon d'Alÿs et de prolonger la performance de l'artiste en voyant combien de temps, il pourrait tenir sans se faire prendre dans l'espace d'exposition.

Rendre à César, vidéo, 4,37 mn, 2013

A la suite d'une découverte archéologique d'un buste de César dans les eaux du Rhône à Arles, Sébastien Duranté décide de sculpter son propre buste à la manière des bustes de César et de le déposer à l'endroit où les archéologues doivent mener les fouilles.

Clefs de lecture – pistes pédagogiques

pratique de l'artiste :
vidéo, installation

- ⇒ Notion de réemploi, de détournement, d'emprunt.
- ⇒ Questionnement sur la place de l'artiste et du spectateur.

pratique de l'artiste :
vidéo, installation, performance, sculpture, peinture

- ⇒ Notion d'emprunt, d'appropriation
- ⇒ Readymade d'œuvre d'art
- ⇒ Question sur la notion d'auteur
- ⇒ Questionnement sur les moyens de production
- ⇒ Questionnement sur l'espace de présentation
- ⇒ Question de la valeur sur le marché de l'art
- ⇒ Questionnement sur la marchandise culturelle
- ⇒ Notion de statut de l'objet
- ⇒ Performance filmée

Clefs de lecture – pistes pédagogiques

IKEA, vidéo, 2,6 mn, 2009

Sébastien Duranté achète une toile produite en masse chez Ikéa, qu'il va reproduire à l'identique en lui rendant les codes nobles de la peinture. Il va ensuite la replacer parmi les autres tableaux d'Ikéa afin qu'une personne achète une véritable œuvre sans le savoir.

Noé Grenier

Né en 1987. Il vit et travaille à Lille et Bruxelles.

Que ce soit à travers des extraits de films ou des appropriations de vidéos youtube, Noé Grenier avec ses vidéos joue sur le principe de répétitions, de juxtapositions d'images avec des procédés de montage qui créent de nouvelles dimensions spatio-temporelles.

Il instaure une réflexion sur l'esthétique des images en mouvement, et un questionnement sur ce qui se cache derrière ces images.

Œuvres présentées :

Play with time, vidéo, 8,27 mn, 2012

Ici, Noé Grenier reprend une séquence d'un film de Jacques Tati qui se passe dans un aéroport, il vient accentuer l'entrelacement des corps en divisant l'écran en 10 parties qui se suivent avec une seconde d'intervalle. Cette déclinaison du temps et du mouvement créent un nouvelle espace qui renvoie à la mécanique du geste. Les bruitages se transforme en musique accentuant le coté surréaliste de la scène qui se déroule sous nos yeux.

I think I am shooting a video, vidéo, 3mn, 2014

A l'ère où tout est diffusé sur internet, Noé Grenier s'approprie les vidéos les plus courtes et les moins vues publiées sur youtube en reprenant les codes du zapping. Ces images « ratées » dévoilent ainsi des caractéristiques cinématographiques qui leur sont propres.

Jame's song, vidéo, 4,16 mn, 2011

En reprenant une séquence de la série *Twin Peaks* où les personnages chantent une chanson d'amour et en triplant l'image avec quelques secondes de décalage, Noé Grenier forme une nouvelle séquence qui vient perturber le spectateur par l'incohérence qui apparaît dans le contenu des paroles appuyé par le jeu de regards qui amplifie l'absurdité de la scène.

**pratique de l'artiste :
vidéo, photographie**

⇒ Notion de détournement, de réemploi, d'appropriation

⇒ Questionnement sur la propriété

⇒ Notion d'espace filmique (champ / hors-champ, cadre, action, plan...)

⇒ Notion de répétition

⇒ Notion de frontière

Paul Heintz

Né en 1989. Il vit et travaille à Paris.

Dans ses vidéos, Paul Heintz met en scène des actions qui sont inspirées de faits divers, d'évènements d'actualités. Ces actions filmées reprennent le schéma du cinéma leur permettant de garder l'aspect mystérieux et irrationnel des faits desquels elles sont inspirées. Il mélange à la fois le tragique et le comique.

A travers ses vidéos, Paul Heintz instaure une vraie réflexion sur notre société.

Œuvres présentées :

Plus près de toi, vidéo, 3,09 mn, 2014

Le personnage principal de cette vidéo est un air de musique, celui de *Plus près de toi mon Dieu*. Cette mélodie, qui fût l'une des dernières à être jouée sur le paquebot le Titanic lors de son naufrage en 1912, est interprétée par un trio de cuivre. Les musiciens avancent sur cette plage déserte puis s'éloignent au loin, un homme tout habillé arrive depuis la mer. Qui est-il ? Rescapé d'une traversée ratée, celle du Titanic ou, plus près de nous, du naufrage de Lampedusa ?

Les blagueurs anonymes, 22,18 mn, 2014

Le DSM est un guide de psychiatrie surtout utilisé aux États-Unis dans lequel sont classés les troubles et pathologies mentaux. A chaque réédition de ce manuel s'ajoute de nouvelles pathologies. Allant jusqu'à caractériser la désobéissance, l'hostilité et la provocation comme un comportement déviant sous le nom de « trouble oppositionnel avec provocation ». Jusqu'où peut aller cette catégorisation de la folie ? La vidéo *Blagueurs anonymes* nous propose d'imaginer un monde dans lequel la blague serait un trouble.

D'habitude, c'est plutôt avec les Claude François qu'on a des problèmes, 3,22 mn, 2014

Dans cette vidéo, Paul Heintz nous propose une mise en scène d'un fait divers survenu en 2011 à Epinal où un sosie de Johnny Halliday se fait poignarder par son ennemi juré, le sosie de Serge Gainsbourg.

« Le show-biz est un univers impitoyable » commentait *Le Figaro* avec un brin d'ironie, à l'été 2013 au moment du procès. Expression d'une vanité toute contemporaine, cette affaire témoigne de la folie humaine tandis que le travelling de la vidéo, déjà engagé dans un défilement du temps, oblige à l'amnésie.

pratique de l'artiste : vidéo, photographie, installation, dessin

⇒ Notion de réemploi, d'appropriation, de détournement

⇒ Exploitation de faits divers

⇒ Rapport à l'autre

⇒ Notion de mise en scène

Bérengère Hénin

Née en 1983. Elle vit et travaille à Paris et Bruxelles.

A travers ses vidéos, Bérengère Hénin nous propose une nouvelle lecture de l'Histoire, de l'Histoire de l'Art mais aussi d'éléments quotidiens qu'elle place dans un autre contexte. Le détournement des scènes qu'elle effectue est rempli d'ironie et de réflexions amusées. A travers un regard décalé sur la société, elle nous propose de nouveaux codes où la démocratisation est le maître mot.

Œuvres présentées :

Yo Moma, vidéo, 3,45 mn, 2010

Cette vidéo reprend le concept d'une émission de télé-réalité américaine de MTV, Yo momma, dans laquelle deux personnes sont invitées à se « clasher » sur leurs mères. Parallèlement à cette évocation de la culture de masse, les dialogues font références à l'Histoire de l'Art. Les protagonistes se lancent des vanes très référencées avec beaucoup de naturel, créant un décalage humoristique et perturbant. Ainsi, ces plaisanteries ultra-anecdotiques relativisent la culture artistique et mettent sur un pied d'égalité connaisseurs d'art et fans d'MTV.

Les 12 travaux d'Hercule, 7,07 mn, 2009

L'artiste se met en scène dans la peau d'Hercule à travers des gestes du quotidien, elle réalise les exploits réussis par Hercule selon la mythologie grecque.

Nos plus belles années, vidéo HD en boucle infinie (extrait), 2013

Ici, Bérengère Hénin met en scène une chorale chantant une musique d'attente téléphonique, c'est une façon d'illustrer le temps qui passe et que l'on perd.

Dalibor Martinis

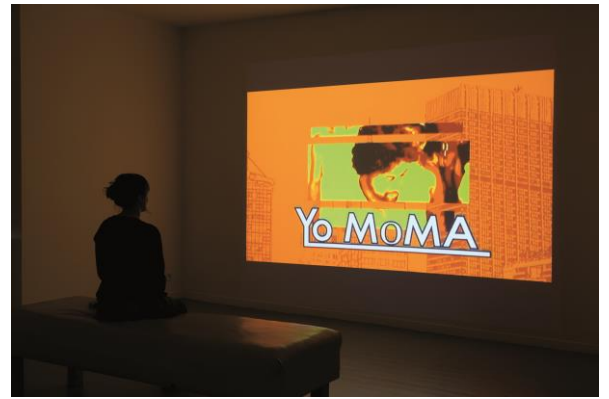
Né en 1947. Il vit et travaille à Zagreb, Croatie.

Œuvre présentée :

Dalibor Martinis 1978 Talks to Dalibor Martini 2010, vidéo, 13,26 mn, 1978-2010

Dalibor Martinis parle à Dalibor Martinis est un projet de voyage dans le temps dont la durée était de 31 ans. En 1978, l'artiste Dalibor Martinis, âgé de 31 ans, a réalisé une

**pratique de l'artiste :
vidéo, installation, sculpture, dessin**

- ⇒ Notion de détournement
- ⇒ Notion de mise en scène
- ⇒ Rapport à l'Histoire de l'Art
- ⇒ Notion du temps

**pratique de l'artiste :
vidéo, installation, performance**

performance sous forme d'une interview télévisée. La performance a eu lieu et a été enregistrée dans le Centre d'art The Western Front à Vancouver, devant le public. C'est alors que la première moitié de l'œuvre a été créée, à savoir une auto-interview fictive de l'artiste, qui, environ 31 ans plus tard, allait répondre aux questions qu'il se posait à lui-même. Les questions ont été enregistrées sur une bande vidéo qui a été conservée pendant 31 ans. Le 13 avril 2010, Dalibor Martinis, âgé de 62 ans, a fait face à Dalibor Martinis de 1978, et il a répondu aux questions dans l'émission de télévision « Autre format » diffusée par la 2ème chaîne de la télévision croate (HRT2) le 13 avril 2010.

Noah Wiegand & Manon Xhaard

Né en 1980 et née en 1981. Ils vivent et travaillent à Londres, Royaume-Uni.

Œuvre présentée :

Uccello, vidéo, 15,38 mn, 2012

Un personnage portant un masque primitif, accoutré tel un chaman tenant un thyrses à la main voyage à travers des paysages exempts de toute présence humaine, renvoyant à une sorte de « temps préhistorique ». Sur son chemin initiatique, il croise des danseurs perses aux bords de l'extase mystique, fait une rencontre onirique avec une chouette philosophe, crée une sculpture d'argile et découvre pour la première fois des vagues... Il est à la recherche de quelque chose. Mais « une telle quête est vaine et l'on se doit de profiter des plaisirs qu'offre la vie présente » (NW). *Uccello* est une fable énigmatique qui traduit avec un humour désespéré les aspects intrinsèques de la condition humaine.

- ⇒ Le temps
- ⇒ Notion d'archive
- ⇒ Le rapport à soi
- ⇒ Notion de trace

pratique des artistes :
vidéo, installation, peinture, sculpture, performance

- ⇒ L'ailleurs
- ⇒ L'exotisme
- ⇒ Le temps

Notions – Prolongements pédagogiques	Quelques références
L'ART VIDEO	Bill Viola, Douglas Gordon, Harun Farocki, Nam June Paik, Eija-Liisa Ahtila, Chris Marker
L'APPROPRIATION/ LE DETOURNEMENT	Marcel Duchamp, Raymond Hains, Jacques Villeglé, Jeff Wall, Cindy Sherman, Sylvie Fleury
LE TEMPS	Roman Opalka, Duane Michals, Peter Dreher
L'AILLEURS	Joseph Beuys, Paul Gauguin, Gilbert Garcin, Cristina de Middel, Nadège Meriau

Piste de lecture

- Bellour, Raymond, *L'entre-images : photo, cinéma, vidéo*, éd. La Différence, 2002
- De Certeau, Michel, Giard, Luce, *Invention du quotidien, 1. Arts de faire*, éd. Gallimard, 1990
- Collectif, *Qu'est-ce que l'art vidéo aujourd'hui ?*, Beaux-Arts éditions, 2008
- Dufour, Sophie, *L'image vidéo : d'Ovide à Bill Viola*, éd. Archibooks, 2008
- Rush, Michael, *Les nouveaux médias dans l'art*, Thames & Hudson, collection Univers de l'art, numéro82, 2005
- Rush, Michael, *L'art vidéo*, Thames & Hudson, 2007

VISITE GRATUITE
SUR RESERVATION POUR LES GROUPES SCOLAIRES

CONTACT :

+33 (0)4 92 31 45 29

fanny.lami@musee-gassendi.org / bertrand.riou_cairn@musee-gassendi.org

CAIRN Centre d'art
1, bld Victor Hugo
04000 Digne-les-Bains