

MCA

Exposition | Hyperdrawing

Dossier pédagogique du service éducatif de la Maison de la Culture d'Amiens

— du 16 mars au 1er mai 2022 | Hall Matisse
Emmanuel Béranger, Klaus Rinke, Vassiliki Tsekoura

— du 25 février au 30 mars 2022 | Salle Giacometti
Stéphanie Mansy

MAISON
DE LA
CULTURE
AMIENS

Pôle européen de création
et de production

2, place Léon Gontier — CS 60631
80006 Amiens cedex 1

www.maisondelaculture-amiens.com

Sommaire

I - Les artistes exposés	Page 3
II - Prolongements pratiques	Page 15
III - Réflexions	Page 16
IV - Informations	Page 17

Emmanuel Béranger

Pendant son enfance, Emmanuel Béranger est baigné dans les domaines artistiques, notamment la peinture et les arts visuels, qui deviennent rapidement pour lui une véritable passion.

Il décide alors d'y consacrer ses études, obtient à Nantes le baccalauréat en Arts Appliqués puis un DNSEP de l'École Européenne Supérieure de l'Image (ÉESI) de Poitiers. C'est dans ce contexte qu'il commence un travail performatif autour du sport, du corps et du rythme, tout en incluant une pratique sonore et du dessin dans ses recherches.

Entrer dans l'univers d'Emmanuel Béranger — L'art et le geste sportif

Observer cette œuvre et retrouver le mouvement qui a conduit au tracé.

Les sauts

Série de performances où l'artiste, muni d'un fusain, est contre un mur. Il répète plusieurs gestes issus de la salle d'entraînement. Ces gestes deviennent ainsi des protocoles pour ses dessins, à la fois objets plastiques et traces de l'effort. De chaque protocole émerge un tracé différent et le corps devient alors dans ces performances l'outil de l'écriture du mouvement.

Le *saut n°8* sera réalisé lors du vernissage le 29 mars 2022 et son dessin sera visible par la suite dans l'exposition. Le *saut n°13* sera visible dès le lancement de l'exposition.

Pour en savoir plus : <https://www.emmanuel-beranger.com/performances/sauts.html>

Saut n°13, 2022

Réaliser un tracé sur une grande surface verticale en suivant les indications à l'origine du *saut n°13* :
" Debout, perpendiculaire au mur, pieds joints, fusain posé. Saut extension horizontal, foulée bondissante. Réception pieds joints, jambes serrées. Lever le fusain à la réception. "

Comparer les différents résultats. Quelles caractéristiques communes retrouve-t-on ? En quoi chaque dessin est-il unique ? Effectuer de manière répétitive le dessin produit par un geste lié à une activité sportive. Agrandir ce geste de plus en plus.

Parallèle, 2018

Ce dessin est en relation avec une captation vidéo d'un mouvement de gymnastique aux barres parallèles. La vidéo de ce mouvement, prise de profil, est diffusée sur le mur de l'exposition. Le performeur vient alors augmenter cette projection en traçant au fusain la trajectoire de la tête du gymnaste. Le dessinateur et le gymnaste effectuent alors une chorégraphie en duo. C'est la trace de cette performance qui est visible dans l'exposition.

Dessiner en bougeant, en dansant, en réalisant une performance sportive.

J'élargis mon horizon

- *Les Anthropométries* d'Yves Klein
- *Les All-Over* de Jackson Pollock
- Les chorégraphies de Trisha Brown
- Ushio Shinohara

Dessin

Image de la captation vidéo

Rebondir, 2019

Cette performance est une répétition d'un geste simple: courir vers un mur, rebondir sur la surface verticale et s'en éjecter le plus loin possible. À l'endroit de la réception, le performeur trace une ligne à la craie puis il recommence le geste. Le dessin qui en résulte est une accumulation de traits blancs au sol et des traces de pas au mur. Ces traces restent visibles dans l'exposition. Un document vidéo est aussi présent pour montrer la réalisation de la performance in situ.

Concevoir un parcours physique qui laisse des empreintes sur un mur avec le médium de son choix. Prendre une série de clichés d'un camarade réalisant une performance physique pour décomposer son mouvement. Traduire ensuite cette série en un dessin du mouvement continu.

J'élargis mon horizon

- La chronophotographie de Muybridge et Etienne-Jules Marey
- *Nu descendant un escalier* de Marcel Duchamp
- Le mouvement futuriste

Vestiaire, 2019

L'acte de se vêtir/dévêtir introduit et conclut le temps de la performance à la manière des sportifs lors de leurs entraînements. C'est une sculpture modulaire où l'on dépose les vêtements. D'ordinaire, le mobilier de vestiaire est créé à la chaîne alors qu'ici, il est construit par l'artiste, avec des matériaux à la manière d'une production unique, d'une œuvre d'art. Il s'agit de créer un rituel autour du moment où le sportif se met en condition. L'équipement collectif est ramené à un usage individuel.

Choisir un objet manufacturé et le sortir de la composition sérielle pour en faire un objet unique qui se livre précieusement au regard

J'élargis mon horizon

- Les œuvres des Nouveaux Réalistes
- les *Ready-made* de Marcel Duchamp

Lancer n°1

Lancer n°1 est une performance où une pelote de laine est lancée contre un mur à répétition. Le fil se déroule au gré des lancers jusqu'à la disparition de la pelote. Il ne reste alors plus que le dessin laissé par les allers-retours de la laine. Cette performance sera réalisée lors du vernissage de l'exposition le 29 Mars 2022. Contrairement aux sauts, les lancers sont spontanés, il n'y a pas de protocole.

Réaliser de manière répétitive le dessin produit par un geste lié à une activité sportive. Agrandir ce geste de plus en plus.

Dessiner en bougeant, en dansant, en réalisant une performance sportive

J'élargis mon horizon

- *Discobole Lancellotti, Discobolos* de Wim Delvoye
- *Les Basketball Drawing* de David Hammons

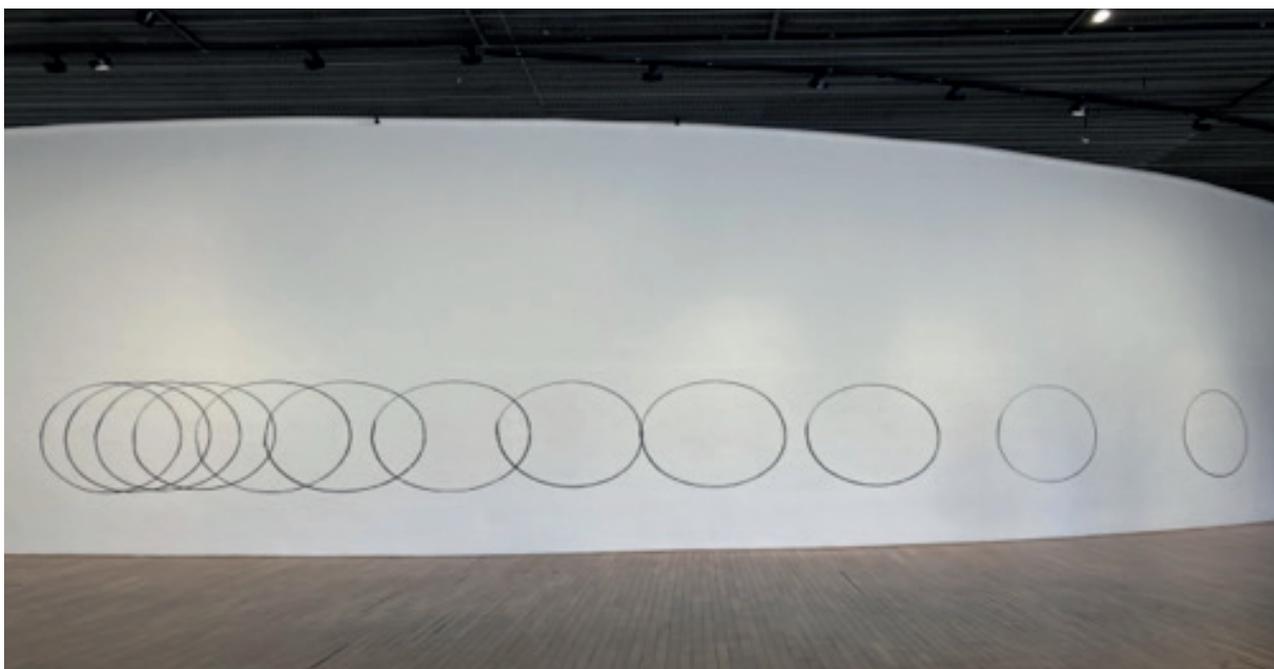
Cercles, 2022

Cette fresque murale est une accumulation horizontale de cercles réalisés au fusain. Ils sont dessinés à main levée, bras tendu, sans outils de traçage. Les cercles se rapprochent de plus en plus les uns des autres donnant ainsi cette sensation de mouvement et de vitesse.

Utiliser son corps comme outil de mesure mais aussi comme matériau pour produire un dessin géométrique rythmé.

J'élargis mon horizon

- *L'Homme de Vitruve* de Léonard de Vinci
- Heather Hansen
- Tony Orricco
- Sonia Delaunay

Immuable, 2021

La vidéo *Immuable* est un plan fixe sur un personnage figé au bord de l'eau. Par la composition du plan et sa durée, elle met en regard l'immobilité du corps gisant et l'écoulement de l'eau

Analyser cette image et les effets produits par la posture du personnage.

Dans un lieu spécifique et à partir d'une posture choisie, réaliser à son tour une courte vidéo de l'immobilité de l'humain dans un environnement où la Nature est mouvante.

J'élargis mon horizon

- Les photographies de d'Éric T. Whight
- *L'Homme qui marche* de Rodin
- *La Victoire* de Samothrace
- *Le baiser* de Magritte
- Les vidéos de Bill Viola
- *Le Slow Walk* d'Anne Teresa De Keersmaeker

Klaus Rinke et Vassili Tsekoura

Analyser ces œuvres en s'intéressant à leur dimension géométrique, ainsi qu'à leur caractère monumental.

S'interroger sur leur place dans l'exposition

Hyperdrawing : comment s'inscrivent-elles dans l'espace qui les environne et quels liens se créent avec les œuvres d'Emmanuel Béranger qui les entourent ?

Vassili Tsekoura, *Sans titre*, 1993
Acier verni, 275,5 x 193,5 x 550 cm

Klaus Rinke, *Spirale in der Zeit gezeichnet*, 1972 - 1994
Ensemble de 24 dessins indissociables, graphite sur papier et cadre métallique, 100 x 75 cm, chaque dessin

Stéphanie Mansy

Née en 1978, Stéphanie Mansy est une artiste française. Elle étudie à l'École des Beaux-Arts de Rennes, puis devient monitrice de gravure, de sérigraphie et lithographie. Elle poursuit sa formation auprès de l'atelier de René Taze à Paris jusqu'en 2003. Stéphanie Mansy réalise plusieurs projets d'atelier en collaboration avec de nombreux artistes sur les thèmes du dessin, de la gravure, de l'art imprimé et de la céramique.

En 2010, Stéphanie Mansy intègre la résidence d'artistes Quai de la batterie à Arras durant laquelle elle a l'occasion de publier deux livres d'artiste. En 2012, elle entre dans une résidence d'artistes située en Normandie et en 2016 dans la résidence de l'école d'art de Beauvais. Elle participe à de nombreuses expositions collectives en France et en Allemagne. rythme, tout en incluant une pratique sonore et du dessin dans ses recherches.

En vidéo, le travail de Stéphanie Mansy

<http://www.stephanie-mansy.fr/>

<https://www.youtube.com/watch?v=6nuF5ArmyWk>

https://www.youtube.com/watch?v=3ffkTUn_Kbo

<https://vimeo.com/222934015>

Entrer dans l'univers de Stéphanie Mansy — L'empreinte sensible et l'accident

Quelle relation le dessin peut-il avoir avec la nature ? La représente-t-elle ou bien est-il nature lui-même ? L'œuvre de Stéphanie Mansy est traversée par cette question. Elle émane d'une sensibilité développée dans différents écosystèmes naturels, faisant corps avec eux. En effet, l'artiste se déplace dans des milieux où la vie grouille, non pas pour dessiner, mais bel et bien pour absorber les gestes de croissance, de prolifération et de devenir de la nature afin de les incorporer dans sa pratique du dessin.

Effectuer un dessin qui pourrait porter l'un des titres d'une œuvre de Stéphanie Mansy :

- *Bruissements*
- *Transparence*
- *Liquéfaction*
- *Ondes*
- *Moirage*
- *L'ombre des corps*
- *Souffle*
- *Bruits*
- *Vestiges*
- *Des cris*
- *Fracture, cicatrice végétale*
- *Nuages de poudre*

Fixer une feuille de papier dans un lieu (extérieur ou intérieur, naturel ou urbain) et laisser l'environnement y marquer son passage.

Sur le thème de la légèreté, en utilisant le lavis, la gravure, la plume, la mine ou le feutre noir fin, dessiner le tracé de gestes à la surface du papier, puis convoquer le hasard pour faire intervenir des altérations (verser des gouttes d'eau, exposer au vent, au soleil, traîner au sol, marcher dessus ...)

Dessiner un paysage observé en créant des textures avec de l'eau, de l'encre et du sel. Tenter des expériences avec d'autres "révélateurs" du dessin

Dessiner à partir d'une tache.

Travailler la superposition du dessin par couches successives afin de former une œuvre palimpseste.

Le papier

Rapporter le plus de sortes de papiers possible : à grains différents, de soie, kraft, essuie-tout, crépon, calque, cellophane, de riz, glacé, marbré, peint, journal, mâché, buvard, émeri ...

Faire parler ces papiers différents en mettant en avant les sensations qu'ils procurent et évoquent.

Relever les "défis dessins" proposés sur le site de l'Académie de Lille en les expérimentant sur des papiers de textures et de formats différents :
<https://defidessineducatio.wixsite.com/defidessin>

Le support et la trace

Faire une liste de tous les matériaux autres que le papier sur lesquels on peut dessiner (bois, verre, pierre, brique, terre, glace, tissu, caoutchouc, fleur, fruit, cire, peau ...)

Dresser ensuite une liste de verbes exprimant des actions possibles pour dessiner

(griffer, froter, gratter, brûler, arracher, déchirer, perforer, froisser, tacher, estomper, diluer, gommer, pulvériser, décalquer, détourer, tamponner ...)

Noter tous les matériaux possibles pour dessiner (crayon à papier, pastel, fusain, encre, pigment, peinture, pâte dentifrice, rouge à lèvres, boue ...) et tous les outils possibles (bâton, pinceau, ficelle, partie du corps...)

Piocher dans chacune de ces catégories et dessiner.

Le geste et le mouvement

Décomposer un mouvement simple en plusieurs images dessinées.

Dessiner dans une position inhabituelle ou inconfortable.

Dessiner en insistant sur la caractéristique d'un mouvement (ample, minutieux, rapide, fluide, saccadé, violent ...) pour la mettre en avant.

Utiliser tout le corps pour dessiner :

- dessiner la marche et le déplacement avec des empreintes du corps.
- utiliser des ombres projetées, des silhouettes.
- s'asseoir ou s'allonger sur une feuille de grand format et utiliser les mouvements du corps pour laisser des traces.

Le lieu

Proposer un dessin en rapport avec le lieu dans lequel il s'inscrit, une œuvre in situ.

Le sens du mot " dessin "

Lire une définition :

Dessein et dessin sont le même mot ; il n'y a pas longtemps que l'orthographe les a distingués pour l'œil ; et dans le XVIIe siècle dessin s'écrivait souvent dessein. Dessein n'est que dessin pris figurément, c'est-à-dire ce que l'on dessine ou désigne, car ces deux mots sont identiques. (Dictionnaire Littré)

- Une définition plus détaillée : <https://www.cnrtl.fr/definition/dessin>

- Un parallèle avec le mot " design " : <https://www.articule.net/2018/09/18/petite-histoire-etymologique-du-mot-design/>

L'histoire et la pratique du dessin

Regarder une vidéo sur les arts plastiques et le dessin avec de nombreux repères culturels et des exercices à pratiquer en classe : <https://www.youtube.com/watch?v=QbOfhyz1gS8>

Explorer la matérialité du papier : <https://artsplastiquesmadamebenoit.wordpress.com/2018/12/11/materialite-du-papier-cycle4/>

Connaître l'histoire du dessin :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin>

<https://www.dessinoriginal.com/news/article/le-dessin-au-xxe-siecle-50.html> (20ème siècle)

Parcourir les collections d'art graphique et de dessins :

- du Musée de Besançon : <https://www.mbaa.besancon.fr/les-collections/art-graphique/>

- du Centre Georges Pompidou :

<https://www.centrepompidou.fr/fr/collections/dessins>

- du F.R.A.C. de Picardie :

<https://frac-picardie.org/collection/en-ligne>

Le geste dans l'art

Consulter des ressources sur le geste et le mouvement dans l'art :

- gestes et mouvements :

<https://perezartsplastiques.com/2016/02/28/le-geste-dans-l-art/>

- Réflexion et ateliers pratiques : <http://77lezarts.free.fr/77-Corps%20en%20mouvement%20C1.pdf>

- " Gestes, signes, traces, espace. Figures de l'abstraction" (Artothèque de Caen) :

https://www.artotheque-caen.net/images/upload/081204_dossier-peda.pdf

Les relations entre l'art et le sport

Consulter ces ressources :

- <https://www.carredartistes.com/fr-fr/blog/l-art-du-sport>

- <http://love-arts-plastiques.overblog.com/2013/11/du-sport-dans-l-art.html>

Feuilleter l'ouvrage *Art & Sport* de Nicolas Martin aux éditions palette:

<https://www.editionspalette.com/catalogue/ouvrage/art-et-sport-9782358321396>

Regarder des vidéos sur des œuvres d'artistes qui relient l'art et le sport :

https://www.reseau-canope.fr/la-grande-ecole-du-sport/disciplines_sport-et-arts987.html

Infos pratiques

CONTACTS

Réservations visites groupes

03 22 97 79 77 ou accueil@mca-amiens.com

Service éducatif de la Maison de la Culture

(permanences les vendredis 14h-18h)

Anne-Valérie Damay anne-valerie.damay@ac-amiens.fr

Clélia Téry clelia.tery@ac-amiens.fr

Jérôme Araujo, secrétaire général

j.araujo@mca-amiens.com | 03 64 26 81 36

Relations publiques : Patricia Hanote, directrice

p.hanote@mca-amiens.com | 03 22 97 79 61

Pôle européen de création
et de production

2, place Léon Gontier, Amiens

Tél. 03 22 97 79 77

www.maisondelaculture-amiens.com