

BÊTES DE SCÈNE

LES ANIMAUX DANS LA
SCULPTURE CONTEMPORAINE

À PARIS !

ESPACE MONTE-CRISTO

Laurent PERBOS, *Incognito II*, 2019 - Courtesy Galerie Baudouin Lebon - © Photo Laurent Perbos/ADAGP Paris 2020

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

14 MARS - 12 JUILLET

PROLONGATION

2 SEPTEMBRE - 20 DÉCEMBRE

FONDATION
VILLA
DATRIS
POUR LA SCULPTURE
CONTEMPORAINE
ESPACE MONTE-CRISTO
PARIS

Retrouvez toutes les infos en ligne :
www.fondationvilladatris.com

SOMMAIRE

LE THÈME DE L'EXPOSITION	2
LES ARTISTES	2
LA VISITE	3
L'ATELIER	5
PARCOURS DE L'EXPOSITION	6
ON RECONNAIT L'OISEAU À SON CHANT	6
CARTE BLANCHE À LAURENT PERBOS	11
MIROIR AUX ALOUETTES	15
MIROIR AUX ALOUETTES (SUITE)	21
LES GROS POISSONS MANGENT LES PETITS	25
LES GROS POISSONS MANGENT LES PETITS (SUITE)	30
LEXIQUE	35
BIBLIOGRAPHIE	36
LA FONDATION VILLA DATRIS ET L'ESPACE MONTE-CRISTO	37
INFOS PRATIQUES	38

LE THEME DE L'EXPOSITION

Bêtes de scène à Paris ! Les animaux dans la sculpture contemporaine

« L'art ne cesse pas d'être hanté par l'animal. »
Gilles Deleuze et Félix Guattari

Pour la troisième année consécutive, l'Espace Monte-Cristo présente à Paris les nouvelles acquisitions de la Collection Fondation Villa Datriis. Du 14 mars au 12 juillet, puis du 2 septembre au 20 décembre 2020, *Bêtes de scène à Paris ! Les animaux dans la sculpture contemporaine* revisite l'exposition qui a réuni plus de 50 000 visiteurs à l'Isle-sur-la-Sorgue en 2019. À travers la sélection de 57 sculptures de 29 artistes contemporains, français et internationaux, elle pose un nouveau regard sur l'animal : de la beauté sauvage à la bête qui sommeille en nous.

Comme en témoignent les fresques de Lascaux, l'animal est l'un des premiers sujets artistiques représentés par l'Humain. Pour autant, il n'est pas surprenant de le retrouver parmi les grandes préoccupations de l'art contemporain. À travers une prise de conscience amplifiée par la crise environnementale, l'animal dans sa singularité, sa proximité et sa vulnérabilité nous est devenu précieux, objet de fascination récoltant les hommages. Présents dans notre culture populaire dès les premiers mythes fondateurs, les animaux représentent nos alter ego incarnant nos comportements sociaux ; encore aujourd'hui, ils sont utilisés pour faire passer des messages métaphoriques à travers des caricatures et des paraboles. Investissant les enjeux actuels avec perspicacité, les artistes prennent également part aux débats écologiques concernant l'animal et dénoncent l'impact humain sur l'écosystème, nous invitant à revoir nos modes de vie.

LES ARTISTES

ART ORIENTÉ OBJET

Rina BANERJEE

Pascal BERNIER

BORDALO II

Katia BOURDAREL

CÉSAR

Céline CLÉRON

Mark DION

Richard DI ROSA

Harald FERNAGU

Antonio GAGLIARDI

Amélie GIACOMINI &

Laura SELLIES

Sébastien GOUJU

Dionisis KAVALLIERATOS

Evert LINDFORS

Kate MccGWIRE

Terrence MUSEKIWA

Ursula PALLA

Françoise PETROVITCH

Samuel ROUSSEAU

Mamady SEYDI

David TEBOUL

Jean TINGUELY

Dimitri TSYKALOV

Joana VASCONCELOS

Keping WANG

Artiste invité : Laurent PERBOS

Commissariat d'exposition et scénographie : Pauline RUIZ et Jules FORTINE

LA VISITE SCOLAIRE

INFORMATIONS PRATIQUES

Visites scolaires le jeudi et vendredi, à partir de 9h.

Durée totale : 2h

Gratuit

Niveaux : grande section de maternelle, élémentaire, collège, lycée et post-bac.

Lors de votre visite, la classe sera scindée en demi-groupes qui suivront alternativement la visite guidée de l'exposition et l'atelier pédagogique, qui permet aux élèves d'expérimenter la démarche artistique de notre artiste invité, Laurent Perbos.

Photo © Espace Monte-Cristo

Visite guidée

Durée : 45 min

Déambulation dans les espaces d'exposition, durant laquelle les élèves découvriront à travers un parcours thématique, des œuvres reflétant la diversité des rapports que nous entretenons avec les animaux, ainsi que la richesse et la pluralité de la sculpture

Atelier pédagogique

Durée : 45 min

A la suite de la découverte de l'œuvre *Mononoké ou l'esprit des choses*, réalisée par Laurent Perbos, il est proposé à chaque élève de créer son propre petit esprit animal.

ORGANISATION PRATIQUE

Afin de vérifier la disponibilité des créneaux souhaités, toute visite doit faire l'objet d'une demande de réservation par e-mail à : montecristo@fondationvilladatris.com, à l'attention de Léna Larrasquet, Chargée de médiation culturelle.

Les groupes ne doivent pas excéder 30 élèves.

Afin de proposer une visite pleinement bénéfique à l'ensemble des élèves et afin d'assurer la protection des œuvres, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance du protocole d'accord qui vous sera envoyé par mail lors de la réservation et qui devra nous être retourné rempli et signé avant votre visite.

N'hésitez pas à nous faire part de vos demandes spécifiques afin que votre expérience de visite à l'Espace Monte-Cristo réponde au mieux à vos attentes.

LAURENT PERBOS

Mononoké ou l'esprit des choses, 2019

Courtesy de l'artiste © Bertrand Hugues

« Je cherche continuellement, au travers de mes sculptures, à provoquer chez le spectateur des « réflexes poétiques » ».
Laurent Perbos

L'artiste

Laurent Perbos est fasciné par la peinture et l'Histoire de l'art occidental, auxquelles il fait fréquemment référence au sein de ses œuvres. Sculpter est pour lui une nouvelle manière de peindre. Les installations de Laurent Perbos puisent également leur inspiration dans des objets du quotidien. Détournés de leur usage, confrontés, assemblés, transformés, ils deviennent à la fois matériaux et éléments d'un vocabulaire poétique.

L'œuvre

L'installation *Mononoké ou l'esprit des choses* a été réalisée pour l'exposition *Bêtes de scène !* à la Fondation Villa Datriis, à L'Isle-sur-la-Sorgue en 2019. Dans la culture japonaise, le terme « mononoké » signifie « l'esprit d'une chose » ou « chose étrange ». Ce mot est souvent associé à l'apparition d'événements inexplicables, de créatures surnaturelles et de phénomènes étranges. Ces derniers peuvent provenir à la fois d'objets inanimés, d'êtres humains ou encore de toute autre forme de créature. L'œuvre de Laurent Perbos représente une colonie de singes d'une même espèce mais de tailles différentes. La vision de ces animaux regroupés évoque le caractère social, communautaire de ces êtres mais également la notion de refuge, la sensation de sécurité et d'insécurité. Ces petits êtres sont tels des figures totémiques, des idoles, ou autre talismans... Leurs yeux rouges lumineux leur confèrent un caractère magique, voire inquiétant.

L'ATELIER

Photo © Espace Monte-Cristo

En s'inspirant de l'œuvre *Mononoké ou l'esprit des choses* de Laurent Perbos, chaque élève participant à l'atelier est invité à réaliser son propre mononoké (totem protecteur) en le dotant d'un masque et d'une coiffe particuliers. Ces créatures sont de taille et de couleur similaires. C'est par la confection de de ces attributs que les élèves expriment leur créativité et s'approprient ce petit être magique. Ils pourront, s'ils le souhaitent, nommer leur totem. Une installation collective, commune à la classe peut également être imaginée, regroupant toutes ces petites créatures afin qu'elles forment une colonie, à l'instar de l'œuvre de Laurent Perbos.

Photo © Espace Monte-Cristo

PARCOURS DE L'EXPOSITION

ON RECONNAIT L'OISEAU A SON CHANT

Du plus loin où remonte l'histoire de l'art, l'animal a toujours été représenté par les artistes et c'est au sein de la plus ancienne tradition de bestiaires que **Samuel Rousseau** décide de s'inscrire, en réalisant une animation des fresques des grottes de Lascaux et du Pont d'Arc.

César, Jean Tinguely, Richard Di Rosa et **Wang Keping** ont quant à eux choisi l'oiseau comme objet d'expérimentation, l'interprétant chacun dans son propre langage plastique.

Au-delà des recherches sur la forme, c'est parfois l'esprit animal et son imaginaire qui sont représentés comme ici avec l'installation *Mononoké ou l'esprit des choses* de **Laurent Perbos**, arbre peuplé d'esprits simiesques, surveillé par la *Sentinelle* aux aguets de **Françoise Pétrovitch**.

JEAN TINGUELY

Lampe Coq, 1973

Collection privée © Jean Tinguely/ADAGP Paris 2020
© Franck Couvreur

L'artiste

Né en 1924 à Fribourg, Suisse. Décédé en 1991 à Berne, Suisse.

Adolescent, Jean Tinguely fabriquait déjà des sculptures « méta-mécaniques », qui produisaient des effets sonores lorsqu'elles étaient placées sur un ruisseau ; le courant de l'eau actionnant le mécanisme. Inspiré par les œuvres de Marcel Duchamp et par l'esprit de dérision propre aux dadaïstes, Jean Tinguely donne une nouvelle vie à divers objets et matériaux de récupération qui, par leur agencement et leur combinaison, deviennent machines, nous invitant le plus souvent à les mettre en action.

L'œuvre

Lampe-Coq est une œuvre représentative de la pratique de Jean Tinguely qui consiste à créer des machines précaires à travers l'assemblage d'objets de récupération. Ces méthodes d'appropriation et de détournement de rebuts issus du quotidien sont très répandues dans la pratique des *Nouveaux Réalistes*, dont Jean Tinguely est l'un des représentants.

PISTE PEDAGOGIQUE

LE NOUVEAU REALISME

César, *Compression de canettes*, 1980
© Galerie Alexis Pentcheff

Le terme de *Nouveau Réalisme* a été inventé par le critique d'art Pierre Restany, à l'occasion d'une exposition collective organisée en mai 1960 réunissant des artistes tels qu'Arman, Yves Klein, Raymond Hains, Martial Raysse, Jean Tinguely, ou encore Jacques Villeglé, Daniel Spoerri, etc.

En reprenant l'appellation de « réalisme », Pierre Restany fait référence au mouvement artistique et littéraire né au 19e siècle dont la vocation était de décrire, sans le magnifier, le quotidien le plus banal. Ici, le réalisme est « nouveau », à l'instar du *Nouveau Roman* ou de la *Nouvelle Vague* cinématographique. Nouveau car d'une part, il s'inspire d'une réalité nouvelle issue d'une société urbaine de consommation et d'autre part, son esthétique est elle aussi nouvelle car elle consiste pour l'artiste à présenter des objets qu'il a préalablement sélectionnés, et non plus à les représenter par la création d'une image.

RESSOURCE

DOSSIER PEDAGOGIQUE SUR LE NOUVEAU REALISME

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-nouvrea/ENS-nouvrea.htm>

SAMUEL ROUSSEAU

Paysage rupestre, 2017

Collection Fondation Villa Datris - © Franck Couvreur

L'artiste

Né en 1971 à Marseille, France. Vit et travaille à Romans-sur-Isère, France.

Samuel Rousseau pratique principalement l'art vidéo et numérique. Il emploie également des médiums variés tels que la sculpture, le dessin, ou encore la photographie, pour interroger l'humanité, de son origine à notre monde actuel, ses outils techniques et ses médias de masse. La technologie, employée de manière discrète dans son travail, est au service d'une poésie où le virtuel et le réel s'entrecroisent. Dans ses boucles vidéo fictionnelles, les objets du quotidien, recyclés ou transformés, prennent vie et induisent ainsi des questions nouvelles.

L'œuvre

« Le bestiaire vient principalement de la grotte de Lascaux et de la grotte du Pont d'Arc. Pour moi cette œuvre est une collaboration avec des artistes qui sont morts il y a entre 30 et 40 000 ans. (...) C'est avant tout un travail d'ingénierie, ce sont des gens qui prenaient en compte les formes : les animaux n'étaient pas placés n'importe comment, ils utilisaient les aspérités de la pierre et les déformations des grottes pour les incruster. Ils avaient déjà inventé la perspective, le dessin animé. J'ai vraiment essayé, dans le choix des couleurs, des positionnements et dans la construction et la narration de la pièce, d'avoir le plus grand respect pour ces artistes. », Samuel Rousseau

PISTE PEDAGOGIQUE

L'ART PARIETAL

Panneau des chevaux, environ -33 980
© Grotte de Chauvet-Pont d'Arc

L'art pariétal recouvre une période d'environ 26 000 ans, de l'Aurignacien (il y a 38 000 ans) à la fin du Magdalénien (il y a 12 000 ans). C'est en France et en Espagne que se trouve la plupart des sites d'art pariétal. On y retrouve de la peinture, du dessin, de l'aéroggraphie, de la gravure, de la sculpture et du modelage, aussi bien en milieu souterrain qu'en milieu ouvert.

On recense près de 10 000 représentations reproduisant essentiellement des figurations animales, plus rarement humaines, ainsi que de très nombreux motifs schématiques, des signes.

RESSOURCE

FICHE SUR L'ART PARIETAL

<https://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/visite-virtuelle-grotte-de-lascaux/liens/sur-lascaux-l-art-et-les-grottes-prehistoriques>

CARTE BLANCHE À LAURENT PERBOS

Dans le cadre de la carte blanche qui lui est confiée, **Laurent Perbos** investit une partie de l'espace d'exposition et présente une volière singulière, fidèle à son esthétique empruntée des matériaux du quotidien.

Son installation, espiègle et poétique, est composée d'une vingtaine d'œuvres issues de ses recherches autour de l'oiseau. Les différentes œuvres qui la composent interrogent la charge évocatrice de cet animal, le rapport que nous entretenons avec lui, sa place dans notre imaginaire collectif...

LAURENT PERBOS

Canaris, Rouge-gorge, Inséparables, 2014

Collection Fondation Villa Datriis/ADAGP Paris 2020 © Bertrand Hugues

L'artiste

Né en 1971 à Bordeaux, France. Vit et travaille à Marseille, France.

Usant de signes visuels forts tels que les couleurs de l'arc-en-ciel, la statuaire antique, les larmes, ou encore l'or et bien d'autres, Laurent Perbos s'est intéressé naturellement à la charge poétique de l'oiseau.

L'œuvre

Trois cages à oiseaux noires sont suspendues. Par leur teinte sombre, elles s'effacent au profit de l'oiseau, représenté par des lumières colorées. Les couleurs et les formes des ampoules sont des signes évoquant différentes espèces : *Canaris*, *Rouge-gorge*, *Inséparables*. Au-delà de ces dernières, c'est la charge symbolique de cet animal, ce à quoi il renvoie dans notre imaginaire collectif, qui intéresse l'artiste. Ces oiseaux-lampes sont enfermés mais leur lumière, à l'instar du chant des oiseaux, traverse les barreaux de leurs cages.

LAURENT PERBOS

The Birds, 2012

Courtesy de l'artiste/ADAGP Paris 2020 © Bertrand Hugues

L'œuvre

The Birds est une installation composée d'oiseaux blancs posés sur les branches de deux arbres en aluminium, répliques des « Cubism trees » créés par les frères Martel en 1925. Ces oiseaux pleurent les uns sur les autres des larmes colorées, retrouvant ainsi la teinte de leur plumage.

PISTE PEDAGOGIQUE

LES OISEAUX

Toucan d'Amérique tropicale © Fintanobrien

Lorsque nous pensons à un oiseau, nous n'avons pas tous la même représentation en tête. Certains voient immédiatement un oiseau majestueux en plein vol, d'autres un oiseau en volière, d'autres encore un élevage de poulets, certains des volatiles en liberté dans les bois, la jungle, ou les marais. On peut aussi imaginer une espèce en particulier (perroquet, moineau, merle...). Mais qu'est-ce qu'un oiseau exactement ?

Un oiseau est un animal vertébré tétrapode (qui possède quatre membres) au corps recouvert de plumes, muni d'un bec, et dont les deux membres antérieurs sont des ailes, ce qui lui permet, en général, de voler. Les oiseaux constituent une classe du règne animal que les naturalistes nomment *aves*. Elle regroupe l'ensemble des 10 000 espèces d'oiseaux existants ou disparus. Les oiseaux sont aussi les descendants des dinosaures qui possédaient des ailes. Comme les crocodiles, ils sont dotés d'un gosier.

RESSOURCE

FICHE D'AIDE A LA DETERMINATION DES PETITS OISEAUX

www.fcpn.org/activites_nature/activites-animaux/oiseaux/aide-a-la-determination-des-petits-oiseaux/download

MIROIR AUX ALOUETTES

Peuplant notre imaginaire, l'animal évoque dans notre culture populaire les mythes fondateurs comme dans la série d'Arche de Noé d'**Evert Lindfors** ou le serpent à plumes de **Kate MccGwire** rappelant le Quetzalcoatl.

Telle un alter ego, la figure de l'animal est souvent utilisée pour incarner les comportements sociaux à l'instar de **Mamady Seydi** illustrant les anciens proverbes ; comme une manière détournée de mieux parler des humains, **Dionisis Kavallieratos** évoque les oiseaux comme exemple de solidarité ; quant à **Terrence Musekiwa**, il se sert du serpent comme allégorie de la situation politique du Zimbabwe.

Cette relation en miroir renvoie au sujet de la domestication et de l'étrange rapport que nous avons développé à l'égard de certaines espèces devenues nos animaux de compagnie ; **Sébastien Gouju** imagine une pieuvre vivant dans notre salle de bain, **David Teboul** explore les relations entre Sigmund Freud et son chien, **Antonio Gagliardi** quant à lui repense l'habitat des animaux au prisme de l'urbanisation de masse.

MAMADY SEYDI

Bukki du rootal magettum nak ci neen, 2016

Collection Fondation Villa Datris, © Bertrand Hugues

L'artiste

Né en 1970 à Dakar, Sénégal. Vit et travaille à Mbour, Sénégal.

Mamady Seydi est un artiste dont l'univers est peuplé de créatures hybrides, d'animaux personnifiés. Ses œuvres sont des allégories, parfois insolites, de la Comédie Humaine, nous invitant à l'introspection. A travers des messages relatifs à l'identité et à l'altérité, les illustrations sculpturales de proverbes sénégalais de Mamady Seydi questionnent la complexité des rapports humains.

L'œuvre

« Une sérénade au clair de lune qui n'est pas sans rappeler quelque illustre « scène au balcon », représentation du désir amoureux. Agréable balade ou simple « parade » d'un damoiseau au diapason devant sa Dame en pâmoison, la figure emblématique de la hyène nous enseigne ici que l'art de la séduction est aussi celui de la flatterie et de la mascarade. Selon le proverbe sénégalais, le sentiment amoureux, bien que fondé, ne serait donc pas dénué de tout intérêt. Alors de sagesse ou de passion, la vieille vache se laissera-t-elle séduire ? Car au-delà des apparences, nous le savons, « l'amour a ses raisons », que la raison ne connaît pas toujours... », Graziella Marc

PISTE PEDAGOGIQUE

LES ANIMAUX DANS LES FABLES ET LES PROVERBES

Gustave Doré, *Le Chat Botté* [Illustration des contes de Charles Perrault], 1867

L'animal est un sujet universel. On utilise très souvent son image et comportement pour mieux parler de celui des humains. C'est ainsi que l'homme courageux est associé au lion, le rusé au renard, le malin au singe, ou encore le bougon à l'ours.

Exemples de fables et de proverbes faisant référence à des animaux, à travers le monde :

« La petite fourmi noire peut entrer chez l'homme, mais cet homme ne peut entrer chez elle ! »
Proverbe ivoirien

« Lorsqu'un troupeau de moutons est uni, le loup n'ose l'attaquer. »
Proverbe chinois

« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :

« Colibri ! Tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ! »

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. » »
Fable amérindienne

RESSOURCE

FABLE *LES ANIMAUX MALADES DE LA PESTE*, DE JEAN DE LA FONTAINE

<https://gallica.bnf.fr/essentiels/fontaine/fables/animaux-malades-peste>

KATE MCCGWIRE

Paradox II, 2019

Collection Fondation Villa Datriis © Bertrand Hugues

L'artiste

Née en 1964 à Norwich, Royaume-Uni. Vit et travaille à Londres, Royaume-Uni.

Kate MaccGwire crée par ses œuvres un univers fantastique, magique, fascinant. Elle peut être perçue comme une sorte de sorcière, d'enchanteresse qui présente dans des vitrines d'antiquaires ses « curiosités » tels des objets ou êtres sacrés. Elle s'intéresse au concept freudien de l'« Unheimlich », traduit par « inquiétante étrangeté » où, brutalement, le familier devient terrifiant.

L'œuvre

A partir de plumes de faisans patiemment récoltées, nettoyées et assemblées, Kate MccGwire crée une faune inédite aux courbes mêlées, entrelacées. Dans ce mouvement d'ondulations, ses sculptures semblent douées de vie et en pleine expansion. Ce bestiaire qui s'enroule sur lui-même, que l'on croirait tout droit sorti d'un livre de contes de fées ou de récits mythologiques, et dont on ne saurait trouver ni début, ni fin, nous amène dans une temporalité incertaine, au temps des premiers mythes et des premiers hommes.

PISTE PEDAGOGIQUE

MYTHE ET MYTHOLOGIE

Représentation de Quetzalcoatl,
Codex Borbonicus, p.22,
fin du XVe-début du XVIe siècle
Photo © Wikipédia

Le mythe est une histoire extraordinaire qui raconte de façon imagée et symbolique la création de ce qui existe : le monde, les animaux, les végétaux, les phénomènes climatiques, etc. On rencontre dans cette histoire des dieux et des monstres (sirènes, géants, cyclopes, animaux à plusieurs têtes...), ainsi que des héros issus d'unions entre mortels et divinités.

Le Quetzalcoatl

Quetzalcoatl signifie « serpent à plumes » et « jumeau précieux ». Il était une divinité majeure pour les Aztèques, ancien peuple du Mexique. Il revêtait de nombreuses formes, les plus célèbres étant le dieu du vent Ehecatl (le dieu bienveillant du Savoir et des Artisans, le dieu des Jumeaux) et le Serpent à Plumes.

RESSOURCE

ETUDE DE CREATURES MYTHOLOGIQUES

Pégase, mythologie grecque

<https://mythologica.fr/grec/pegase.htm>

Kappa, mythologie japonaise

<https://lesitedujapon.com/le-kappa-mythologie-japonaise/>

MIROIR AUX ALOUETTES (SUITE)

D'autres artistes représentent l'animal pour revendiquer leur animalité. C'est notamment le cas de **Katia Bourdarel** avec son œuvre explicite *Je suis une louve* ; **Rina Banerjee** qui dénonce une société dans laquelle la femme est perçue comme un « singe décoré » ; **Joana Vasconcelos** et son *Krishna* issu de la série du bestiaire sauvage emprisonné dans le tissage de la domesticité.

Amélie Giacomini et **Laura Sellies** questionnent quant à elles l'identité féminine, utilisant la conque et sa symbolique comme le refuge de la voix des femmes.

KATIA BOURDAREL

Je suis une louve, 2012

Collection Fondation Villa Datris, © Bourdarel/ADAGP Paris 2020
Photo © Aeroplastics, Bruxelles

L'artiste

Née en 1970 à Marseille, France. Vit et travaille à Paris, France.

Katia Bourdarel est une artiste qui travaille sur de multiples supports, du dessin à la sculpture en passant par la peinture et la vidéo. Ses œuvres nous rappellent l'univers des contes de fées, du rêve et du fantasme à travers des figures souvent féminines, qui semblent détenir un secret. Le travail de cette artiste s'inscrit dans une réflexion autour des états de passage, des failles, des moments de basculement d'un état à un autre : de l'animal à l'homme, de l'enfance à l'âge adulte, de l'innocence au vice, de la vie à la mort...

L'œuvre

Je suis une louve est une œuvre issue d'une série dont le titre renvoie à la symbolique de la louve dans nos sociétés. Cet être hybride, paré d'un masque et d'une peau de mouton, garde son territoire et le revendique. Au-delà de l'image souvent négative du loup, l'artiste se concentre sur la figure féminine de la louve, la plupart du temps considérée à l'instar du loup comme féroce et agressive mais également, à la différence de ce dernier, comme bienveillante, protectrice. La louve est en effet la mère d'Apollon et Artémis, de Remus et Romulus, ou encore celle qui a recueilli Mowgli.

PISTE PEDAGOGIQUE

LE LOUP ET LA LOUVE DANS LES CONTES ET LEGENDES

Louve capitoline
© Musée du Capitole, Rome

Certains animaux, dans notre imaginaire collectif, n'ont pas le même caractère suivant qu'ils soient mâles ou femelles. C'est le cas de la louve qui, en Occident, est maternelle, associée à la notion de protection avec Romulus et Rémus (fondation de Rome) et Mowgli (*Le Livre de la jungle*) ; tandis que le loup, lui, est seulement féroce (*Le Petit Chaperon Rouge*, *Les trois petits cochons*, *Pierre et le Loup*).

RESSOURCE

LECTURE ET ETUDE COMPARATIVE DE LA LOUVE ET DU LOUP

La Louve

Romulus et Rémus

<https://mythologica.fr/rome/romulus.htm>

Le Livre de la Jungle

http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/livres/Kipling_LeLivreDeLaJungle.pdf

Le loup

Le Petit Chaperon rouge

<http://ekldata.com/zeShx7zxDYAsCRAIVifyXluvZQY/Le-Petit-Chaperon-Rouge-Charles-Perrault.pdf>

Pierre et le Loup

<https://www.youtube.com/watch?v=w7-ZuXsiHMA>

RINA BANERJEE

« Inheritance of females, this stranger is more an intruder of families than family, making our family as well, skillful as a decorated monkey and impervious to British Liberal thinkers, not like the ignorant “other people” inheritance must be reconsidered when she waits to be widow left behind not of daughter or not of son», 2018

Collection privée © Franck Couvreur

L'artiste

Née en 1963 à Calcutta, Inde. Vit et travaille à New York, États-Unis.

Rina Banerjee est une artiste américaine d'origine indienne. Elle s'intéresse dans son travail de sculpture aux migrations et flux humains, à l'évolution des mœurs et des comportements à travers le monde. Elle compare souvent les deux cultures dont elle est issue, à la fois extrêmement différentes et complémentaires dans son travail. Rina Banerjee use dans ses créations d'une grande variété de matériaux et d'objets chinés au gré de ses voyages : plumes, graines, coquillages, perles, fils colorés, minéraux, nids, cornes, soie, verre, textiles, etc.

L'œuvre

Dans cette sculpture issue d'une série, Rina Banerjee utilise l'animal comme une métaphore des qualités et des comportements humains. En Occident, les singes sont perçus comme des animaux malicieux, intelligents et joueurs. Dans la culture hindoue, ils sont sacrés et considérés comme des messagers. Cette créature hybride et richement décorée, que l'artiste compare dans le titre de cette œuvre à une femme, nous invite à questionner le rapport à la féminité dans ces deux cultures.

PISTE PEDAGOGIQUE

LE FEMINISME

We Can Do It !, affiche de campagne de remotivation des salariées durant la Seconde Guerre mondiale, J. Howard Miller, 1943

Le féminisme est un mouvement de lutte pour l'égalité entre hommes et femmes. Olympe de Gouges, aristocrate française, est la première à poser en 1791 l'égalité des hommes et des femmes, dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. En 1804 encore, au plan légal, la femme n'était pas considérée comme une personne. Le Code civil la plaçait sous la tutelle de son père puis de son mari.

Les années 2010 sont marquées par les nouvelles technologies et l'utilisation des réseaux sociaux pour dénoncer les discriminations sexistes et appeler à l'égalité entre hommes et femmes : sur Twitter a été lancé en 2017 le mouvement #MeToo afin de montrer l'ampleur des viols et des agressions sexuelles sur les femmes à l'échelle mondiale. En 2019, dans le cadre du Grenelle contre les violence conjugales, l'INA a diffusé des archives vidéo sur le sujet. Netflix propose également des documentaires sur le féminisme.

L'art occupe une place importante dans ce mouvement de pensée car, comme lui, il cherche à questionner et repenser les rapports que les individus entretiennent les uns avec les autres et avec le monde. Dans le milieu artistique les femmes restent, encore aujourd'hui, minoritaires. Les artistes féministes, en déconstruisant des clichés, réinterprétant des mythes et en tissant de nouveaux récits, encouragent à travers leurs œuvres l'émancipation féminine.

RESSOURCE

FICHE PEDAGOGIQUE ART CONTEMPORAIN ET FEMINISME

<http://arts-plastiques.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/95/2020/07/Fiche-pe%CC%81dagogique-art-et-fe%CC%81minisme-1.pdf>

LES GROS POISSONS MANGENT LES PETITS

Investissant les enjeux actuels avec perspicacité, les artistes prennent également part aux débats concernant l'animal et dénoncent l'impact humain sur l'écosystème, nous invitant ainsi à revoir notre rapport au monde. **Pascal Bernier** nous met face à l'absurdité de notre industrie alimentaire avec l'œuvre *Farm Set Piglets*, ou à la violence de la pratique de la chasse à l'instar de **Dimitri Tsykalov** repensant le trophée.

Avec ses sculptures, **Bordalo II** construit des animaux en matériaux plastiques pour dénoncer les conséquences désastreuses de la mondialisation, tout comme **Mark Dion** créant des natures mortes figées dans le goudron. À travers son *Conseil de révision*, **Céline Cléron** nous invite à nous mesurer à ces animaux souvent considérés comme inférieurs.

PASCAL BERNIER

Accident de chasse – Renard, 2018

Collection Fondation Villa Datriis © Pascal Bernier/ADAGP Paris 2020
Photo © Eric de Ville

L'artiste

Né en 1960 à Bruxelles, Belgique. Vit et travaille à Bruxelles.

Pascal Bernier est un artiste qui se plaît à jouer de métaphores et affectionne les paradoxes. Il nous invite à découvrir un univers dans lequel la nature est revisitée par l'homme. Il y dépeint la société industrialisée occupée à absorber la nature pour la faire sienne, afin qu'elle réponde à des besoins de production et de rentabilité, et ce au risque de la malmener. À la fois inquiétantes et ludiques, ses œuvres questionnent la nature humaine.

L'œuvre

Cette sculpture est issue d'une série qui nous présente des animaux empaillés, dont certaines parties de l'anatomie ont été minutieusement bandées par l'artiste. Pourquoi panser des animaux déjà morts ? De quelles blessures s'agit-il ? Nous avons ici la sensation étrange que l'artiste a souhaité redonner vie à ce renard, comme un dernier refus de voir la vie s'échapper de son corps. Pascal Bernier nous projette ici face à notre propre appréhension, voire refoulement, de la mort. Il dénonce également par cette œuvre la violence de l'humain sur les autres espèces animales, dont un grand nombre a déjà disparu de son fait.

PISTE PEDAGOGIQUE

L'HOMME ET L'ANIMAL

Zoo des enfants de la famille Knie, Suisse © Sorell hotel Speer

Dans *Le Discours de la méthode*, datant de 1737, René Descartes déclare que « les bêtes [n]’ont [pas] moins de raison que les hommes, [qu’] elles n’en ont point du tout ». Leurs réactions ne seraient que des automatismes et leur langage ne pourrait émaner d’une pensée. À la fin 18e siècle, la zoologie s’intéresse au comportement animal. De plus en plus d’institutions, de sociétés savantes et de riches amateurs organisent des voyages scientifiques. La plupart des grands zoos dans le monde sont fondés au 19e siècle, dans un contexte colonial. Le zoo contribue à généraliser la connaissance des animaux. Mais les conditions de capture, de transport, d’hébergement et de soins de ces derniers ne leur permettent pas de survivre longtemps. Depuis, la recherche scientifique ne cesse de révéler de nouveaux aspects des capacités cognitives animales.

L’évolution du regard sur l’animal va de pair avec la prise de conscience de la fragilité des écosystèmes. Au début du 20e siècle, les premières mesures de protection de l’environnement sont prises en Europe. Le mot « biodiversité » apparaît en 1985 et définit la diversité des espèces vivantes sur notre planète et de leurs caractères génétiques. L’année 2010 a été proclamée « année de la biodiversité » par l’Unesco.

La place de l’animal dans le monde est discutée de nouveau aujourd’hui avec l’apparition il y a une vingtaine d’années du concept d’ « anthropocène » nouvelle ère géologique, qui pose à nouveau la question de la place des animaux et de notre lien avec ces derniers. Dans la société actuelle, présentée comme troublée, ressurgit l’image des premiers hommes, de leurs rites et de leurs mythes, où se combinaient êtres humains et animaux pour former des créatures chimériques. Les œuvres des artistes animaliers rendent compte de ces interrogations quant à l’avenir du vivant.

RESSOURCE

DOSSIER PEDAGOGIQUE *BEAUTE ANIMALE*

https://www.grandpalais.fr/sites/default/files/user_images/30/dossier_pedagogique_beaute_animale.pdf

BORDALO II

Plastic Elephant, 2018

Collection privée © Franck Couvreur

L'artiste

Né en 1987 à Lisbonne, Portugal. Vit et travaille à Lisbonne.

Cet artiste signe ses œuvres « BORDALO II », ajoutant « segundo » en hommage à son grand-père, le peintre Real Bordalo. La richesse et la diversité des possibilités qu'offrent les différents matériaux le poussent à privilégier la sculpture à la peinture, sa discipline initiale. L'espace public devient alors son terrain d'exploration. C'est là qu'il puise l'inspiration pour développer une pratique plastique fondée sur l'étude et la critique de notre société de consommation. La production excessive et le consumérisme à outrance aboutissent à une production constante et même croissante de déchets, et participe par conséquent à la destruction de la planète. Ces rebuts deviennent la matière première de l'artiste, qui réalise par ces « œuvres recyclées » diffusées à travers le monde, un manifeste universel.

L'œuvre

Cet éléphant, à l'instar de toutes les œuvres de BORDALO II, est réalisé à partir de déchets plastiques récoltés dans la rue : « La terre est notre foyer, notre habitat ; l'endroit où nous mangeons, où nous respirons. En aucun cas, nous ne pouvons dissocier l'attention que nous devons porter à la préservation de la nature et de l'environnement, de la qualité de vie des êtres humains et de la vie elle-même. J'utilise mon travail pour communiquer des idées, des peurs et des prises de conscience sur les désordres climatiques auxquels nous faisons face : réchauffement de la planète, changement climatique, extinctions massives, déforestation, pénurie d'eau, pollution... », BORDALO II.

PISTE PEDAGOGIQUE

L'ART DE LA RECUPERATION

Collectif de femmes, *Recycsac plasticipatif*, sacs plastiques découpés et crochetés, 2016

Les sculptures et les installations peuvent être réalisées à partir de divers matériaux. Ces derniers peuvent être naturels, tels que le marbre, le bois, l'argile ou transformés, comme le bronze, la toile, la peinture. Dans l'art de la récupération, les artistes prélèvent des objets déjà fabriqués, soit entiers, soit sous formes de débris plus ou moins identifiables. Ils les assemblent, les accumulent, les transforment pour créer des œuvres.

RESSOURCE

DOSSIER PEDAGOGIQUE RECUPERATION ET DETOURNEMENT D'OBJETS

[https://www.centrepompidou.fr/media/document/8e/6d/8e6d2db3bb20887a71904887b363c822/norm
al.pdf](https://www.centrepompidou.fr/media/document/8e/6d/8e6d2db3bb20887a71904887b363c822/norm
al.pdf)

LES GROS POISSONS MANGENT LES PETITS (SUITE)

Au-delà de la dénonciation, certains artistes amorcent des actes de réparation à mesure que les consciences s'éveillent, pour lutter en faveur de la préservation des espèces contre les impacts indirects de nos modes de vie.

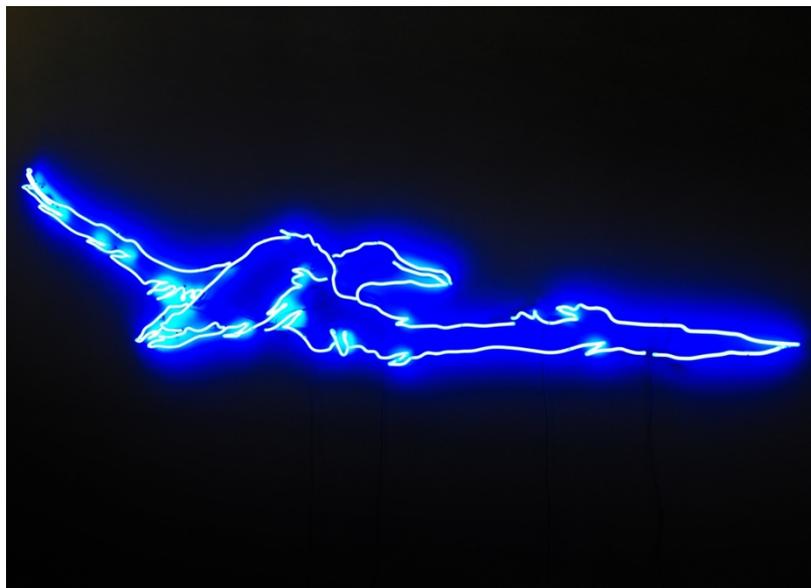
Avec l'œuvre *Albatros*, le collectif **Art Orienté Objet** immortalise l'animal grâce à l'électricité qui lui fut fatale. Dans la série des Tambours apotropaïques, **Marion Laval-Jeantet** et **Benoît Mangin** réalisent des objets à caractère sacrificiel pour un monde plus équitable. **Harald Fernagu** en recouvrant de coquillages de faux masques rituels tente de réparer l'histoire coloniale.

Ursula Palla quant à elle montre dans son installation *Tausend* à quel point la nature s'adapte et continue sa route, comme un acte de résilience au sein du monde que nous créons.

MARION LAVAL-JEANTET & BENOIT MANGIN

ART ORIENTE OBJET

L'albatros, 2017

Collection Fondation Villa Datris © Galerie Filles du Calvaire

Les artistes

Collectif créé en 1991 par Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin. Vivent et travaillent à Montreuil.

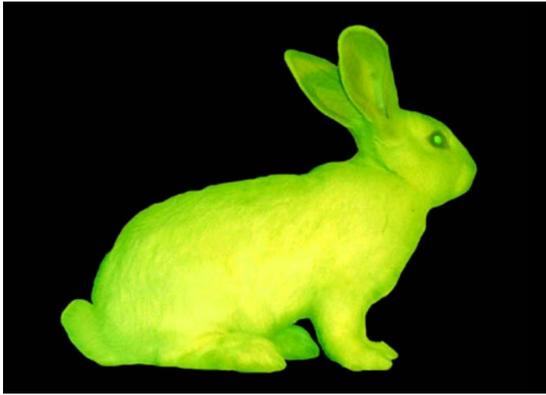
Le collectif Art Orienté Objet cherche à repousser les limites de notre compréhension du monde à travers des expériences anthropologiques, écologiques ou encore biotechnologiques. Ces artistes placent au centre de leurs préoccupations l'existence d'un lien, d'une vie commune et de caractères similaires, universels, des êtres vivants. Que ce soit par la tradition du Bwiti des Pygmées (rituel qui consiste à ingérer l'écorce de racine d'un arbuste aux effets hallucinatoires), d'expériences de méditation, d'approche des animaux par la création d'objets éthologiques ou encore par une injection de sang de cheval ou de panda, ces artistes cherchent à dépasser leur propre compréhension du monde afin de pouvoir transmettre une vision la plus large et ouverte de ce dernier.

L'œuvre

Ces artistes ont été témoins à de nombreuses reprises de la mort de grands oiseaux, foudroyés aux pieds de pylônes électriques. Les contours de ce néon reprennent la silhouette de l'un d'eux, un albatros, tel qu'ils l'ont découvert, étendu sur le sol. Cette œuvre est un hommage : les artistes gardent une trace et révèlent, par ce qui leur a été fatal, le fantôme de ces victimes silencieuses dont le vol a été brutalement arrêté.

PISTE PEDAGOGIQUE

LE *BIO ART*

Eduardo Kac, *GFP Bunny*, lapin génétiquement modifié, dont l'ADN a été croisée avec celle d'une méduse afin de le rendre fluorescent, © Institut national de recherche agronomique, 2000

Le *Bio Art* est un mouvement artistique récent, apparu dans les années 2000. Il s'intéresse à la science et au vivant (biotechnologies). Les artistes de ce mouvement étudient les mutations des êtres vivants (plantes, humains, animaux) rendues possibles par la science et questionnent le rapport que toutes ces espèces entretiennent les unes avec les autres.

RESSOURCE

ARTICLES SUR LE *BIO ART*

<https://e-cours-arts-plastiques.com/le-bio-art-du-vivant-dans-lart/>

<http://www.linflux.com/sciences/bio-art-vous-avez-dit-bio-art/>

URSULA PALLA

Tausend [Mille], 2014 – 2018

Collection Fondation Villa Datris © Ursula Palla

L'artiste

Née en 1961 à Chur, Suisse. Vit et travaille en Suisse.

Ursula Palla interroge à travers ses installations la nature, son caractère éphémère et fragile. Privilégiant le médium numérique, elle explore et immortalise dans ses installations vidéo la croissance, l'épanouissement, puis la dégradation des éléments. Elle crée un univers délicat, teinté de poésie, qui nous invite à la contemplation, à la rêverie et à la réflexion quant à notre propre finitude.

L'œuvre

Cette installation vidéo présente des fourmis mangeuses de feuilles (cellulose) au travail. On les observe découper un billet de 1000 francs suisses (soit environ 900 euros) en petits morceaux et les transporter afin d'en faire un terrain pour la culture de moisissures. Les écrans ainsi empilés pour rappeler une fourmilière, montrent en différentes séquences le processus de destruction de l'argent. Cette œuvre est inspirée d'un fait divers : une femme vivant à Shanghai cachait ses économies dans son matelas et s'est rendue compte, après un certain temps, qu'il ne restait plus que de petits morceaux billets de banque. Ses économies avaient été certainement dévorées par des fourmis ou autres insectes.

PISTE PEDAGOGIQUE

L'ARGENT, UNE CREATION HUMAINE

De gauche à droite : billet de 20 couronnes suédoises, billet de 100 dollars bermudiens, billet de 50 rands sud-africains

Il y a environ 11 000 ans, au début du néolithique, les chasseurs-cueilleurs nomades commencent à cultiver et à élever des animaux, mais aussi à fabriquer, et probablement à échanger, les premiers objets. C'est l'apparition du troc. Les siècles passant, des villages se créent et le troc se généralise : on donne ce qui est en trop contre ce qui manque. Progressivement des unités d'échange apparaissent : des coquillages bien souvent, puis des métaux précieux comme l'argent et l'or. Tout au long de l'histoire et à travers le monde, toutes sortes de choses sont utilisées comme monnaie : perle, fève de cacao, coquillage, sel, ambre, ivoire, pierres, plumes, tabac, etc.

Il faut attendre le 6e siècle avant Jésus-Christ pour voir apparaître les premières pièces frappées dans un atelier et signées par leur propriétaire. C'était en Lydie à l'ouest de l'actuelle Turquie, face à Athènes. La monnaie fera la fortune de ce royaume. Elle prend son essor avec les grands empires grecs puis romains. Le billet de banque en papier est apparu en Europe au 18e siècle et a constitué une innovation financière majeure. En effet, il permettait de payer d'importants montants sans avoir à transporter de lourdes et encombrantes quantités de pièces en argent ou en or.

Ce n'est qu'au 20e siècle qu'elle commence à se dématérialiser, c'est-à-dire perdre sa substance physique en étant remplacée par du papier (chèques) puis du plastique (cartes de paiement) ou des échanges immatériels (transactions électroniques, via internet et la téléphonie mobile).

RESSOURCE

FICHE PEDAGOGIQUE SUR L'IMAGINAIRE DE L'ARGENT

<http://www.nbbmuseum.be/doc/chap7f.pdf>

LEXIQUE

ALLEGORIE

Expression d'une idée par une image.

ANIMAL

- Par opposition au végétal, être vivant organisé, généralement capable de se déplacer et n'ayant ni chlorophylle ni paroi cellulaire cellulosique.
- Par opposition à l'homme, être animé, dépourvu de langage articulé : animal sauvage, domestique. Animaux de boucherie.

ANTROPOCÈNE

Période actuelle des temps géologiques, où les activités humaines ont de fortes répercussions sur les écosystèmes de la planète (biosphère) et les transforment à tous les niveaux. (L'anthropocène débute au moment de la révolution industrielle, au 18e siècle.)

ASSEMBLAGE (ART)

Œuvre d'art en 3 dimensions créée à partir d'objets et de matériaux préexistants.

BÊTE

- Tout être animé autre que l'homme : Bête à cornes, à poils, à plumes.
- Familier : vermine, vers, insectes, etc.
- Bétail
- Littéraire : homme sous l'emprise de ses instincts.
Personne sotte, sans malice (adjectif).

BIOLOGIE

Ensemble de toutes les sciences qui étudient les espèces vivantes et les lois de la vie.

Plus particulièrement, étude scientifique du cycle reproductif des espèces animales et végétales, du déroulement de la vie individuelle, par opposition à la physiologie, qui étudie les lois constantes du fonctionnement des êtres.

BIOTECHNOLOGIE

Ensemble de toutes les techniques utilisant les êtres vivants (micro-organismes, animaux, végétaux), généralement en modifiant leurs caractéristiques génétiques. La biotechnologie est notamment utilisée dans l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire.

CONTE

Récit, en général assez court, de faits imaginaires.

ÉCOLOGIE

Science des relations entre les êtres vivants (animaux, végétaux, micro-organismes) et avec leur environnement.

ETHOLOGIE

Étude du comportement des espèces animales (du grec *ethos*, manière d'être).

ETHNOLOGIE

Étude des peuples et de leur organisation, de leurs coutumes (du grec *ethnos*, peuple).

FABLE

Histoire, récit allégorique (imagé), d'où l'on tire une moralité.

INSTALLATION (ART)

Œuvre d'art composée de plusieurs éléments, fabriqués ou non par l'artiste, qui sont assemblés dans une forme qui occupe toujours un espace en 3 dimensions. Les installations offrent, généralement, la possibilité au visiteur d'interagir avec l'œuvre ou de circuler entre les éléments qui la composent.

NATURE

Ensemble de tous les éléments qui composent l'univers, le monde physique ; ce qui n'est pas modifié par l'homme.

NATURE MORTE

Genre pictural. Représentation d'éléments inanimés, questionnant souvent, comme les vanités, notre rapport au temps et à la mort (exemple : le papillon, le sablier).

SCULPTURE

Œuvre réalisée en volume, en trois dimensions (bas-relief, haut-relief ou ronde-bosse). La sculpture peut être un modelage (moulage et fonte), en taille directe ou réalisée à partir de techniques plus récentes (assemblage, accumulation, installation etc.)

SOCIOLOGIE

Étude des sociétés humaines et des faits produits par ces sociétés.

SYMBOLE

Élément (objet, image, mot, son) qui évoque un autre élément par association ou par convention. (Exemple : la colombe symbolise la paix, le renard symbolise la ruse et l'intelligence.)

TAXIDERMIE

Art de préparer, d'empailler et de monter les animaux vertébrés morts, en leur donnant l'apparence de la vie.

TROPHÉE

Récompense remise au vainqueur d'une épreuve. Sa forme peut revêtir une valeur symbolique et commémore la victoire.

Un trophée de chasse est une tête empaillée ou une autre partie de l'animal abattu.

VIVANT

Caractéristique donnée aux éléments qui se transforment, qui connaissent une naissance, une croissance et une mort (animal, végétal, humain).

BIBLIOGRAPHIE & FILMOGRAPHIE

Littérature

- BELFIORE** Jean-Claude, *Grand dictionnaire de la mythologie grecque et romaine*, Editions Larousse, 2016
- CALDIRAC** Annie & **LAIR-IVANOVITCH** Alben, *Mille ans de contes du monde entier*, Editions Milan, 2015
- DESPRET** Vinciane, *Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions ?*, Editions La Découverte, Paris, 2012
- GHILOU** Nadine, *La mythologie égyptienne*, Editions Marabout, 2014
- GOODALL** Jane, *Ma vie avec les chimpanzés*, Editions L'école des loisirs, 2012
- LA FONTAINE** Jean, *Fables*, 1668-1694
- MANNIX** Daniel P. *Le Renard et le Chien courant*, adaptation française de Jean Dupont, ill. de François Bourgeon, Bibliothèque verte, 1978
- OVIDE**, *Les Métamorphoses*, Ier siècle, Editions Gallimard, trad. de Georges Lafaye, 1992
- ORWELL** Georges, *La Ferme des animaux*, Editions Gallimard, 1984
- PASTOUREAU** Michel, *Les animaux célèbres*, Editions Bonneton, 2001
- Bestiaire du Moyen-Âge*, Editions Le Seuil, 2011
- Le Loup : une histoire culturelle*, Editions Le Seuil, 2018
- PERRAULT** Charles, *Contes*, illustrations de Gustave Doré, Editions Le livre de Poche, 1990
- PLINE L'ANCIEN**, *Histoire naturelle*, circa. 77, trad. de Jean Queval, 1984
- WOHLLEBEN**, Peter *La Vie secrète des animaux ; Amour, deuil, compassion : un monde caché s'ouvre à nous*, Les Arènes, 2018

Musique

- CABREL** Francis, *La Corrida*, 1994
- PERRET** Pierre, *La cage aux oiseaux*, 1987
- POW WOW**, *Le lion est mort ce soir*, 1992
- PROKOFIEV** Sergeï, *Pierre et le Loup*, 1936
- SAINT-SAËNS** Camille, *Le Carnaval des Animaux*, 1886

Littérature jeunesse

- CAVALLO** Francesca & **FAVILLI** Elena, *Histoires du soir pour filles rebelles ; 100 destins de femmes extraordinaires*, Editions Les Arènes, 2017
- GRIMM** Jacob & Wilhelm & Collectif, *Contes*, ill. d'Arthur Rackham, Editions de la Bibliothèque Nationale de France, 2017
- KIPLING** Rudyard, *Le livre de la jungle*, Editions Flammarion, trad. de Louis Fabulet, 2011
- LAFONTAINE** Jean & Collectif, *Belles fables de La Fontaine pour grands tableaux*. Editions Palette, 2018
- ZWIGTMAN** Floortje & **VOLBEDA** Ludwig, *Fabuleuses créatures*. Editions Réunion des Monuments Nationaux, 2018

Cinéma

- ALLER** Roger, **MINKOFF** Rob *Le Roi Lion*, Walt Disney Pictures, 1994
- ANDERSON** Wes, *Fantastic Mr Fox*, Production 20th Century Fox Animation, 2009
- ANNEAU** Jean-Jacques, *L'Ours*, Renn Production, 1988
- BIRD** Brad, *Ratatouille*, Pixar Animation Studios, 2007
- FOTHERGILL** Alastair, **LINFIELD** Mark, *Un jour sur Terre*, Sophokles Tasioulis, 2007
- GRIMAULT** Paul, **PREVERT** Jacques, *Le Roi et L'Oiseau*, version de 1980.
- JACQUET** Luc, *La Marche de l'empereur*, Bonne Pioche Cinéma, 2005
- JAUBERT** Alain, *La Beauté animale*, Production Les Poissons volants, Arte, 2011
- LASSETER** John, *1001 pattes*, Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios, 1999
- NURIDSANY** Claude, *Microcosmos : Le Peuple de l'herbe*, Galatée Films, 1996
- PARK** Nick, *Les Grandes Aventures de Wallace et Gromit*, 1989, 1993, 1995, 2008
- PERAZIO** Vincent, *L'Europe à la reconquête de la biodiversité*, Production Arte 2018
- PERRIN** Jacques, **CLUZEAU** Jacques, **DEBATS** Michel, *Le Peuple migrateur*, Galatée Films, 2001

LA FONDATION VILLA DATRIS ET L'ESPACE MONTE-CRISTO

LA FONDATION VILLA DATRIS

La Fondation Villa Datris a été créée en 2011 à l'Isle-sur-la-Sorgue par Danièle Kapel-Marcovici et Tristan Fourtine, tous deux passionnés d'art. Particulièrement intéressés par l'abstraction, l'art cinétique, ainsi que par la pluralité et la diversité de la sculpture contemporaine, ils décident de dédier leur collection à cette forme artistique. La sculpture les a en effet toujours captivés par son volume, son occupation de l'espace, la volupté du toucher et la multitude de ses facettes, qui apparaissent à chaque déplacement du regard. En France, rares sont les espaces d'art uniquement et entièrement dédiés à la sculpture contemporaine. L'exposition d'œuvres à l'intérieur et dans les jardins a permis à la Fondation Villa Datris de se doter d'une identité unique.

LA COLLECTION DE LA FONDATION

Au fil des années, la Fondation Villa Datris a acquis des œuvres d'artistes présentés lors de ses expositions thématiques à la Villa. Réunir ces sculptures afin de constituer progressivement une collection était pour Danièle Kapel-Marcovici et Tristan Fourtine un moyen de garder une trace de ces expositions et des enjeux qu'elles mettaient en lumière. Éclectique et éclairée, la Collection de la Villa Datris, à l'instar de grandes institutions à l'échelle internationale, réunit des œuvres d'artistes de renom tels que Victor Vasarely, François Morellet, Jesús-Rafael Soto, Julio Le Parc... Ainsi que des artistes contemporains comme Joana Vasconcelos, Chiharu Shiota, Loris Cecchini, Élias Crespín... En 2016, la Villa Datris a présenté l'essentiel de sa Collection lors d'une grande exposition : *Sculpture en Partage*, à l'Isle-sur-la-Sorgue. 2021 sera l'occasion d'une nouvelle grande exposition à partir de la Collection, pour célébrer les dix années d'existence de la Villa.

L'ESPACE MONTE-CRISTO

Depuis sa création en 2014, l'Espace Monte-Cristo a pour mission de promouvoir la sculpture contemporaine à travers des expositions d'œuvres de la Collection Fondation Villa Datris. Cette collection réunit plus de 100 œuvres de figures majeures et de talents émergents, mettant à l'honneur les artistes œuvrant en région et à l'échelle internationale. Placé depuis mars 2018 sous la responsabilité de Pauline Ruiz et de Jules Fourtine, l'Espace Monte-Cristo confirme son identité de lieu d'exposition parisien de la Collection Fondation Villa Datris, s'enrichissant chaque année d'œuvres nouvelles.

La Fondation Villa Datris et l'Espace Monte-Cristo œuvrent dans une volonté constante d'accessibilité à l'art pour le plus grand nombre et dès le plus jeune âge, en privilégiant une démarche didactique reposant sur l'échange, le plaisir et la surprise. Dans une vocation d'intérêt général, la Fondation Villa Datris se place comme « passeur » durable de la diversité de ces regards portés sur le monde, proposés par les artistes. Cette politique des publics se traduit par un accès gratuit aux expositions, aux visites guidées, ainsi qu'aux événements et conférences. Un espace documentaire est par ailleurs accessible à tous les visiteurs, qui peuvent y consulter des monographies des artistes de la collection, les catalogues des précédentes expositions et visionner des interviews des artistes exposés.

INFOS PRATIQUES

Espace Monte-Cristo
9, rue Monte-Cristo
75020 PARIS
Tel : 01 48 17 60 60
montecristo@fondationvilladatriss.fr

Réservations : montecristo@fondationvilladatriss.com,
À l'attention de Léna Larrasquet, Chargée de médiation culturelle.

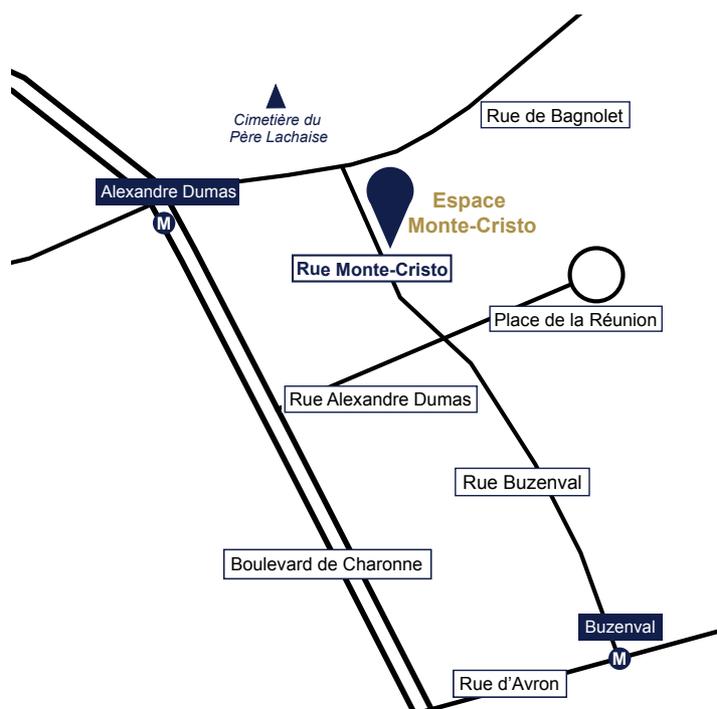
OUVERTURE

Du 14 mars au 12 juillet
Prolongation du 2 septembre au 20 décembre 2020
Du mercredi au dimanche, de 11h à 18h30
Accueil du public scolaire le jeudi et vendredi, à partir de 9h

ENTRÉE GRATUITE

ACCÈS

Métro ligne 2 : Alexandre Dumas et ligne 9 : Buzenval
Bus lignes 56 et 76 : La Réunion

MÉDIAS

Afin d'organiser et d'approfondir votre visite, rendez-vous sur notre site internet : www.fondationvilladatriss.com

Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux :

#betesdesceneparis
#espacemontecristo
#fondationvilladatriss