

FONDATION VILLA DATRIS
SCULPTURE CONTEMPORAINE
ESPACE MONTE-CRISTO, PARIS

CINÉTIQUE!

La sculpture en mouvement

Exposition du 9 avril au 11 décembre 2022

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

FONDATION VILLA DATRIS

SCULPTURE CONTEMPORAINE

ESPACE MONTE-CRISTO, PARIS

CINÉTIQUE!

La sculpture en mouvement

EXPOSITION DU 9 AVRIL AU 11 DÉCEMBRE 2022

FERMETURE ESTIVALE
DU 25 JUILLET AU 30 AOÛT INCLUS

ENTRÉE LIBRE

9, rue Monte-Cristo 75020 Paris
www.fondationvilladatris.com

Chargée de médiation culturelle
Léna LARRASQUET

Médiatrice culturelle, chargée du public scolaire
Pauline GUILLOT

CONTACT
montecristo@fondationvilladatris.com
01 45 31 89 00

« Le mouvement est le principe de toute vie. »

Léonard de Vinci

SOMMAIRE

L'exposition <i>Cinétique !</i>	5
La visite scolaire	6
Les parcours pédagogiques	7
Les œuvres	9
Les ressources utiles	
- Repères historiques	30
- Lexique	35
- Bibliographie	36
- L'Espace Monte-Cristo	37
- Infos pratiques	38

L'EXPOSITION

Dix ans après l'exposition *Mouvement et lumière* dans notre lieu provençal, nous abordons à Paris le sujet du mouvement en réunissant des œuvres cinétiques, mécaniques, lumineuses qui composent le cœur de la Collection Fondation Villa Datriis. À l'heure où, une fois de plus, la crise sanitaire fait mine de s'affaiblir, le moment nous paraît opportun de mettre en perspective l'immobilisme solidaire et collectif d'hier à l'agitation d'aujourd'hui.

L'Humanité a vacillé, suffoqué, fait le dos rond, tandis que la planète reprenait quelques couleurs. De ce paradoxe et de ces interrogations sur le rythme de nos vies, de notre travail, de cette répartition du temps, en d'autres termes de ce que nous avons appris, il ne reste que peu de choses. Et la danse a redémarré. Pour adoucir la frénésie qui l'accompagne, nous vous invitons à découvrir cette exposition à votre rythme, au gré d'œuvres qui demandent à être apprivoisées, à jouer avec le visiteur et qui nous interrogent sur le temps qui passe et que l'on perd, ou que l'on prend.

Pauline Ruiz et Jules Fourtine, commissaires d'exposition.

Les Artistes

Yaacov **AGAM**
Chul-Hyun **AHN**
Marina **APOLLONIO**
Loris **CECCHINI**
Miguel **CHEVALIER**
Geneviève **CLAISSE**
Robbie **CORNELISSEN**
Elias **CRESPIN**
Carlos **CRUZ-DIEZ**
Jean **DEWASNE**
Liam **GILLICK**
Ann Veronica **JANSSENS**
Hans **KOTTER**

Julio **LE PARC**
Manuel **MÉRIDA**
François **MORELLET**
Darío **PÉREZ-FLORES**
Olivier **RATSI**
Nicolas **SCHÖFFER**
Susumu **SHINGU**
Jesús-Rafael **SOTO**
Victor **VASARELY**
Roger **VILDER**
Peter **VOGEL**
Ludwig **WILDING**
ZIMOUN

Carte blanche

à *Manuel Mérida*

LA VISITE SCOLAIRE

Visite scolaire de l'exposition *Recyclage/Surcyclage*, 2021 - Photo © Espace Monte-Cristo

INFORMATIONS PRATIQUES

Accueil du public scolaire les jeudi et vendredi, à partir de 9h30.

Visite gratuite

Niveaux : De la petite section de maternelle aux études post-bac

Durée : 1h30 environ

La durée et les modalités de visite sont adaptées aux différents cycles.

MODALITÉS

Déambulation dans les espaces d'exposition à travers un parcours thématique, durant lequel les élèves découvriront des œuvres d'art cinétique et optique. Les expériences visuelles et sensorielles proposées par les artistes de l'exposition *Cinétique ! La sculpture en mouvement* permettront aux élèves de découvrir des phénomènes scientifiques autour de la perception, de la lumière, du corps et du temps. Ils seront invités à se connecter à leurs sensations et à les partager.

Lors de la visite, la classe sera scindée en demi-groupes qui découvriront l'exposition en compagnie des médiatrices de l'Espace Monte-Cristo, à travers une sélection d'œuvres.

RÉSERVATIONS

Afin de vérifier la disponibilité des créneaux souhaités, toute visite doit faire l'objet d'une demande de réservation par e-mail à l'attention de Pauline Guillot : montecristo@fondationvilladattris.com Ou via le formulaire d'inscription, sur le site de l'Espace Monte-Cristo : <https://fondationvilladattris.fr/espace-monte-cristo/scolaires/>

- Les groupes ne doivent pas excéder 30 élèves.
- Les demandes doivent être effectuées au plus tard dix jours avant la date de visite souhaitée, afin de préparer cette dernière en classe.

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 au plus tard une semaine 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.

LES PARCOURS PÉDAGOGIQUES

CYCLE 1 - MATERNELLES

EXPLORER, OBSERVER ET EXPÉRIMENTER

Avec les œuvres de :

Yaacov **AGAM**, Marina **APOLLONIO**, Elias **CRESPIN**

Jean **DEWASNE**, Manuel **MÉRIDA**, Olivier **RATSI** et Susumu **SHINGU**

Les couleurs

LES FORMES

les échelles de
GRANDEUR
et de **MASSE**

← aller à gauche

aller à droite →

L' e s p a c e

les déplacements

Les textures

les volumes

3 DIMENSIONS

Tourner autour

objet **FIXE**

en mouvement

HORIZONTALITÉ

VERTICALITÉ

CYCLE 2 - CP - CE1 - CE2

EXPÉRIMENTER, COMPRENDRE ET QUESTIONNER

Avec les œuvres de :

Yaacov **AGAM**, Marina **APOLLONIO**, Robbie **CORNELISSEN**, Elias **CRISPIN**,
Jean **DEWASNE**, Manuel **MÉRIDA**, Olivier **RATSI**, Susumu **SHINGU**,
Jesús-Rafael **SOTO**, Victor **VASARELY**, Peter **VOGEL**

Au-dessus
En dessous

Derrière
Devant

loin

PRÈS

GÉOMÉTRIE

sens critique

Goût

AltErité

CYCLE 3 - CM1 - CM2 - 6ÈME

QUESTIONNER, TROUVER DES RÉPONSES PAR LE RAISONNEMENT ET LA LOGIQUE

Avec les œuvres de :

Yaacov **AGAM**, Miguel **CHEVALIER**, Robbie **CORNELISSEN**,
Elias **CRISPIN**, Manuel **MÉRIDA**, François **MORELLET**, Darío **PÉREZ-FLORES**,
Olivier **RATSI**, Susumu **SHINGU**, Jesús-Rafael **SOTO**, Victor **VASARELY**, Peter **VOGEL**

TECHNIQUES

PHÉNOMÈNE

mouvement

Complexe

TEMPS et e s p a c e

CONTEXTE HISTORIQUE ET CULTUREL

CYCLE 4 - 5ÈME - 4ÈME - 3ÈME ET LYCÉE ET ÉTUDES SUPÉRIEURES

CONTINUER À QUESTIONNER, MIEUX COMPRENDRE LES PHÉNOMÈNES ET LES TECHNIQUES COMPLEXES

Avec les œuvres de :

Yaacov **AGAM**, Miguel **CHEVALIER**, Robbie **CORNELISSEN**, Elias **CRISPIN**, Hans **KOTTER**,
Manuel **MÉRIDA**, François **MORELLET**, Darío **PÉREZ-FLORES**, Olivier **RATSI**,
Jesús-Rafael **SOTO**, Peter **VOGEL**, Ludwig **WILDING**,

Carte blanche

à *Manuel Mérida*

ORDRE • DÉSORDRE

MANUCHROME

À l'occasion de cette Carte blanche, Manuel Mérida présente deux installations monumentales : une dans l'espace intérieur et l'autre dans l'espace extérieur. Au sein de cette salle, l'artiste poursuit son travail d'installations « Manuchrome » déjà réalisé à plusieurs reprises.

L'idée de « Manuchrome » est simple. À partir de grands cercles qui enferment différentes matières colorées, l'installation de Manuel Mérida s'approprie le mur et l'ensemble de l'espace. Le mouvement réel est indispensable, autrement les œuvres seraient en quelque sorte inexistantes. Le mouvement est fondamental dans le travail de Manuel Mérida, permettant de créer des situations de changements, comme c'est le cas dans la nature. Cette conception comprend aussi une prolongation colorée au-delà du mur, sur le mobilier adjacent et tout ce qui l'entoure. L'œuvre de Manuel Mérida se prolonge généralement sur les spectateurs, qui s'habillent de vêtements « Manuchrome », suggérant ainsi un écho chromatique sans limite comme une éponge qui absorbe l'espace, la matière, les couleurs et les mouvements.

Au sein de l'Espace Monte-Cristo, Manuel Mérida réalise un lien non pas chromatique mais formel entre l'installation extérieure et celle à l'intérieur. Dans les deux cas, la confrontation entre ordre et désordre constitue le sujet de cette Carte blanche. Au sein des deux installations, la désorganisation apparente s'oppose à la monochromie des cercles et la régularité des rayures blanches et rouges.

Manuel Mérida, Cercle rouge et blanc
2009 - Collection Fondation Villa Datriis
Photo © Tim Perceval

USUYUKI - CHANTIER

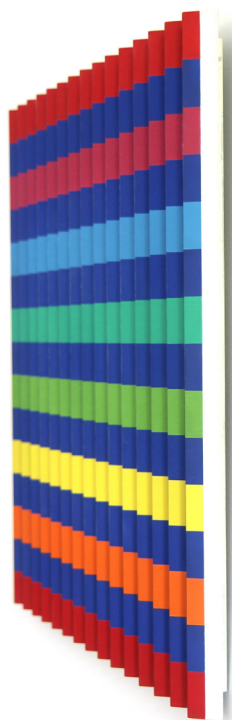
La confrontation entre ordre et désordre est un élément indéniablement important dans le langage artistique de l'artiste vénézuélien Manuel Mérida. L'installation extérieure réalisée spécialement pour l'Espace Monte-Cristo s'inscrit dans la série « Usuyuki », commencée par l'artiste en 1988, reconnaissable par ce camouflage de rayures rouges et blanches. Le terme « Chantier », utilisé par l'artiste pour cette œuvre, vient souligner cette dichotomie entre ordre et désordre : d'apparence désordonné, le chantier reste un lieu où l'organisation est primordiale pour la bonne réalisation des travaux. En 2013, Manuel Mérida évoquait cette confrontation :

« Le support et l'installation confrontent des tendances plastiques différentes telles que le constructivisme, l'informel, l'abstraction, jouant entre le statique et le mouvement réel. Cette même confrontation est composée de divers matériaux - moteur, bois, métaux, tissus, cartons, plâtre, cordes, etc. - exprimés par des formes organiques, le tout dans l'ordre et le désordre, en une seule masse, presque comme un camouflage, presque monochrome, cohérente des matières et des couleurs. Le mélange des matériaux comme des tendances unies propose une situation plastique, inédite et refuse le caractère passif de l'image stable, fixe, inerte. Les éléments figés, l'improvisation, la dimension, l'adaptation selon l'espace sont les composantes qui me conduisent vers une énergie et une grande liberté. »

Usuyuki-Chantier est la première installation réalisée en extérieur par Manuel Mérida. Mesurant 8 mètres de hauteur, il s'agit également de la plus grande œuvre de l'artiste.

Époque mouvementée

Dès les années 50, la galeriste parisienne Denise René réunit autour d'elle un petit groupe d'artistes et débute ce qui deviendra la grande épopée cinétique. À travers différentes démarches, les artistes précurseurs du mouvement bousculent la vision traditionnelle de la sculpture contemporaine, développent des technologies innovantes et inventent un nouveau langage optique.

Né en 1928 à Rishon Lezion, Israël
Vit et travaille à Paris, France

Carré Bleu

1977 - Huile sur relief aluminium
60 x 60 cm - Collection privée
Photo © Tim Perceval
© Yaacov Agam, ADAGP, Paris - 2021

L'artiste

Yaacov Agam est l'un des fondateurs de l'art cinétique. Il a donné son nom à une technique : l'agamographe, tableau en trois dimensions qui ne présente pas la même image en fonction du point de vue du spectateur. Constituées de formes géométriques simples : droites, cercles, triangles, et fondées sur des principes mathématiques, les créations de Yaacov Agam exploitent la lumière et le mouvement du spectateur, principes actifs de ses sculptures dites « transformables ». Une dimension quasi spirituelle, métaphysique naît de ces multiples réalités offertes par l'image.

L'œuvre

L'art de Yaacov Agam se fonde sur la transformation, ses œuvres pouvant être perçues de multiples manières selon l'angle de vue. Il donne son nom à un procédé : l'agamographe, tableau en trois dimensions qui ne présente pas la même image en fonction du point de vue du spectateur. Dans ce nouveau type d'œuvre, l'artiste introduit la quatrième dimension, celle du temps. Chaque déplacement devant l'œuvre induit une nouvelle perception visuelle de cette dernière.

Jesús-Rafael Soto

Né en 1923 à Ciudad Bolívar,
Vénézuéla, décédé en 2005
à Paris, France

320 st (Ravena)

1984 - Peinture sur bois et métal
135 x 109 cm - Collection privée
Photo © Tim Perceval
© Jesús-Rafael Soto, ADAGP, Paris - 2021

L'artiste

Artiste emblématique de l'Op Art et de l'art cinétique, Jesús-Rafael Soto explore l'implication du spectateur dans l'œuvre. Il réalise des sculptures en série produisant des vibrations optiques qui, à leur tour, modifient l'espace et la perception du spectateur.

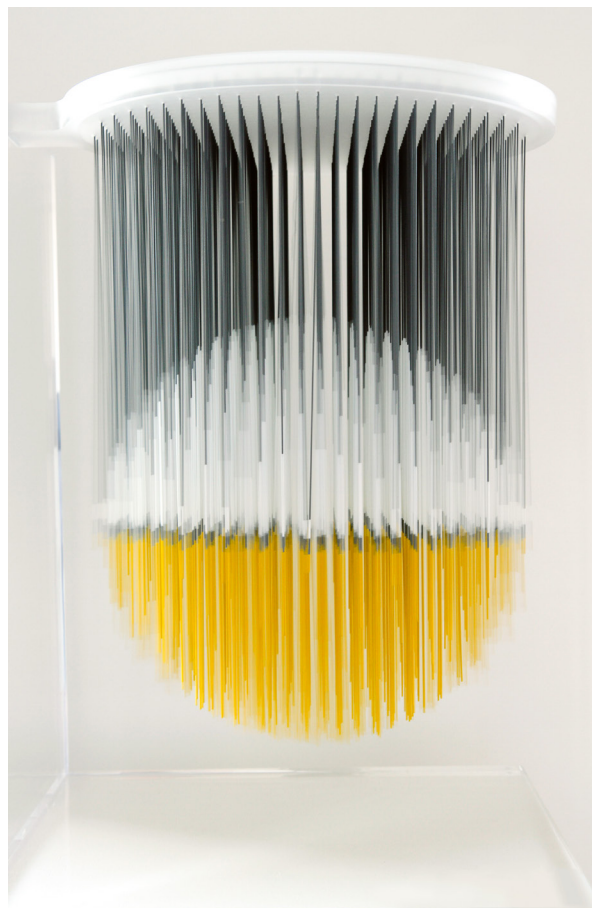
Il fonde sa recherche sur la combinaison et la juxtaposition de chromatiques et s'intéresse aux qualités transformables de la couleur, interrogeant les rapports entre lignes parallèles et figures géométriques, entre fond et premier plan, afin d'introduire du mouvement au sein de constructions tridimensionnelles figées.

Esphera theospacio

2003 - Plexiglas et métal peint
53 x 34 x 40 cm - Collection privée
Photo © Tim Perceval
© Jesús-Rafael Soto, ADAGP, Paris - 2021

L'œuvre

« Comme moteur, je n'ai jamais utilisé que l'œil. »
Les œuvres de Jesús-Rafael Soto se fondent sur une exploration temporelle, rythmique et vibratoire de la couleur, traitée comme pur phénomène lumineux. La forme de l'œuvre évolue et s'impose dans l'espace selon le point de vue du spectateur, l'invitant à se mouvoir autour. Avec *Esfera theospacio*, l'artiste matérialise une sphère grâce à la capacité de la couleur à générer la sensation d'espace.

Né en 1926 à Cholet, France
Décédé en 2016 à Cholet, France

Pégatif et positif

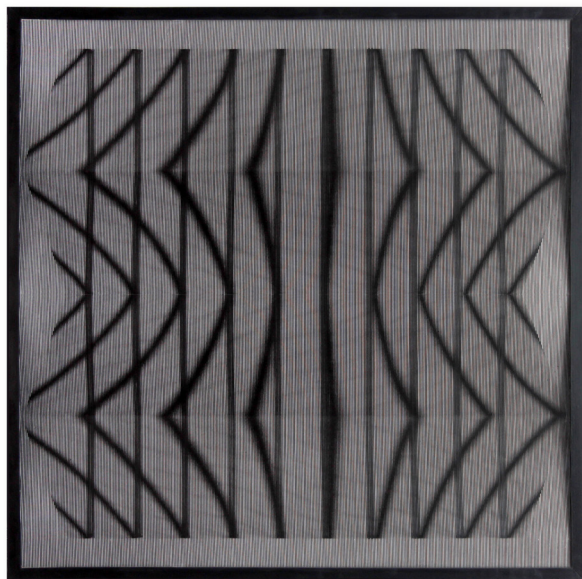
2008 - Acrylique sur toile tubes
de néon blanc - 100 x 120 x 8 cm
Collection Fondation Villa Datris
Photo © Tim Perceval
© François Morellet, ADAGP, Paris - 2021

L'artiste

François Morellet s'est consacré durant plus de soixante ans à l'exploration radicale de l'abstraction géométrique. Membre fondateur en 1960 du Groupe de Recherche d'Art Visuel (G.R.A.V.), il a multiplié les types d'intervention artistique, de la peinture sur châssis aux projets dans l'architecture urbaine qu'il nomme « Désintégrations ». Sa démarche artistique repose sur le jeu avec les cadres (aussi bien l'encadrement de l'œuvre que les normes sociales), le développement de divers systèmes aux fondements mathématiques (par exemple selon le nombre Pi), le recours au hasard au sein de principes préétablis et l'ironie présente au sein des titres de ses œuvres.

L'œuvre

François Morellet est le précurseur de l'usage artistique du néon, qu'il emploie depuis le début des années 1960. Le titre de cette œuvre procède d'un jeu avec les mots « négatif » et « positif » à l'image du jeu des contrastes de ses matériaux : néons blancs sur fond noir sont ici juxtaposés verticalement et confrontés à leurs négatifs, tubes de métal laqués noirs sur fond blanc, créant un phénomène de persistance rétinienne. Après avoir fixé son centre durant plusieurs secondes, l'image s'imprime durant un instant dans le champ de vision du spectateur.

Né en 1927 à Grünstadt, Allemagne
Décédé en 2010 à Buchholz, Allemagne

PSR 85/6

1979 - Réseau électrique et structure
85 x 85 x 4 cm Collection privée
Photo © Tim Perceval
© Ludwig Wilding, ADAGP, Paris - 2021

L'artiste

Ludwig Wilding, artiste de l'art optique et cinétique, mène dans les années 1960 des travaux sur les phénomènes de perception visuelle. Il crée par superpositions des structures tridimensionnelles dont les motifs noirs et blancs se mettent en mouvement lors du déplacement du spectateur. Créant des interférences visuelles, les œuvres de Wilding visent à désorienter le spectateur en usant de stratégies relatives à la faculté d'accommodation de l'œil et interrogent ainsi l'interaction entre l'œil et le cerveau du spectateur. L'interaction entre l'œuvre et son observateur participe selon lui de la démocratisation de l'art : c'est le spectateur qui, en la contemplant, rend l'image vivante.

L'œuvre

Le travail de Ludwig Wilding, fondé sur une technique précise de dessin en noir et blanc, s'attache à désorienter le spectateur, à brouiller ses repères spatiaux et visuels en usant d'astuces relatives au fonctionnement de l'œil. Par le recours à la superposition de deux réseaux de lignes, Ludwig Wilding crée des « Images stéréoscopiques » dont les motifs semblent se déplacer dans l'espace, se diriger vers le visiteur, provoquant chez ce dernier une sensation de trouble et de vertige.

Née en 1972 à Paris, France
Vit et travaille à Paris, France

Spectrum (Frame Version)

2021
Tubes LED, câbles, acrylique, structure métallique
6 x 2 x 2 m
Courtesy Olivier Ratsi
Production Crossed Lab et
Fondation Villa Datriis
Photo © Bertrand Hugues

L'artiste

Olivier Ratsi s'intéresse à des éléments de la réalité objective tels que le temps, l'espace et la matière, conçus comme des concepts intangibles. Fondant son travail sur l'expérience du réel et de ses représentations, il conçoit des œuvres qui incitent leurs spectateurs à s'interroger sur leur propre perception de la réalité en déconstruisant ses repères spatio-temporels. Les installations d'Olivier Ratsi créent une rupture avec la réalité objective. Telles des catalyseurs de points de vue psychologiques, d'émotions et de références culturelles, elles s'offrent librement au regard et à l'interprétation de leurs spectateurs, dans toute leur individualité.

L'œuvre

Les œuvres d'Olivier Ratsi questionnent notre perception à travers des expériences conçues pour modifier nos repères spatio-temporels et créer une rupture avec la réalité objective. Inspirée de l'expérience sur la lumière blanche menée par Newton au XVIIème siècle, la série Spectrum reconstitue le spectre chromatique à travers une composition verticale de 12 cadres lumineux suspendus qui se déclinent progressivement du rouge au violet. Cette installation, au centre de laquelle le visiteur est invité à se placer, crée un dialogue entre ce dernier, la terre et le ciel.

Code Couleur

La couleur est un langage universel. Au même titre que la musicalité des sons, l'harmonie chromatique permet aux artistes de composer. Associées, les couleurs créent une vibration donnant l'illusion du mouvement.

Victor Vasarely

Né en 1906 à Pecs, Hongrie
Décédé en 1997 à Paris, France

Torony II

1988 - Bois peint
68 x 40 x 7 cm Collection privée
Photo © Tim Perceval
© Victor Vasarely, ADAGP, Paris - 2021

L'artiste

Victor Vasarely est le fondateur de l'art optique (ou Op Art). Ce mouvement né au début des années 1960 s'appuie sur des recherches artistiques et scientifiques qui exploitent la faillibilité de l'œil à travers des illusions ou des jeux d'optique. L'art optique s'attache à suggérer le mouvement sans jamais le provoquer réellement au sein des œuvres et instaure, en sollicitant sa participation active, de nouvelles relations avec le spectateur. Ce dernier est alors libre d'interpréter l'image en autant de manifestations visuelles qu'il pourra en concevoir.

L'œuvre

Pour Vasarely, « la forme pure et la couleur pure peuvent signifier le monde... ». Promoteur d'un nouvel art qu'il souhaite populaire et universel, il invente un alphabet plastique constitué de combinaisons et de permutations de formes et de nuances, inspiré par les théories et le travail du peintre Auguste Herbin. *Torony II* est un « tableau-objet », selon les mots de l'artiste, qui brouille les frontières entre peinture, sculpture et architecture. Au sein de cette œuvre, la couleur est l'outil principal de l'artiste, créant une illusion de volume et de profondeur.

Né en 1921 à Lille, France
Décédé en 1999 à Paris, France

Sans titre *(Antisculpture,* *Ronde-bosse n°2)*

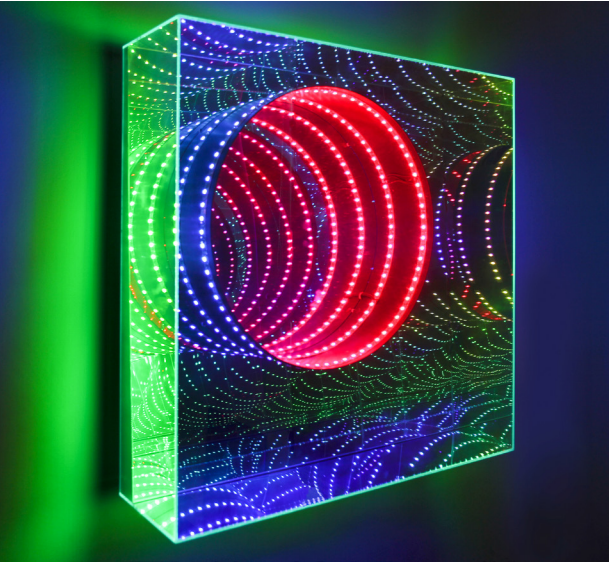
1975-1979
Laque glycérophtalique sur tôle émaillée
117 x 185 cm Collection privée
Photo © Tim Perceval
© Jean Dewasne, ADAGP, Paris - 2021

L'artiste

Figure et théoricien de l'abstraction constructive, Jean Dewasne œuvre dès ses débuts en 1945 pour une libération de la peinture, à l'image de la Libération de la France : « L'abstraction n'est pas qu'une modification dans l'aspect superficiel du tableau, mais une éthique, un mode de vie qui s'adapte, s'intègre, modifie toute une façon de sentir le monde et les êtres. » Dewasne cherchera tout au long de sa carrière à concilier peinture, sculpture et architecture. Après avoir fondé en 1950 son Académie d'art abstrait, il crée l'année suivante le groupe « Espace », dont la vocation est la synthèse des arts dans l'architecture et l'urbanisme. On y retrouvera des artistes et architectes tels que Jean Prouvé, André Bloc et Victor Vasarely.

L'œuvre

Enseignant la « Technologie de la peinture » dans son Académie d'art abstrait, Jean Dewasne réalise des « Antisculptures » à partir de matériaux issus du secteur industriel moto et automobile. Entre peinture, sculpture, architecture et design, ces œuvres repoussent les frontières classiques de l'art et explorent une nouvelle esthétique aux couleurs vibrantes et réseaux de formes géométriques complexes. Ces supports sculpturaux inédits constituent pour Dewasne un nouveau champ d'exploration artistique et une célébration du monde moderne.

Né en 1966 à Mühldorf am Inn,
Allemagne Vit et travaille à Berlin,
Allemagne

Tunnel view *« Down Under »*

2011 - Boîte en plexiglas, leds
61 x 61 x 17 cm
Collection Fondation Villa Datris
Photo © Tim Perceval
© Hans Kotter, ADAGP, Paris - 2021

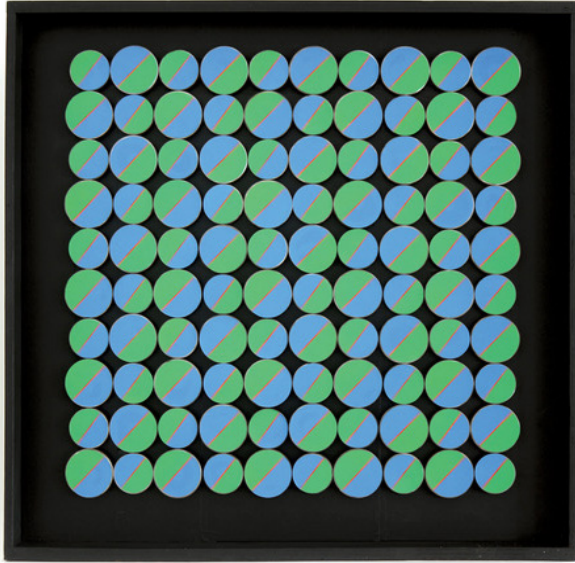
L'artiste

« Peintre de la lumière » selon ses propres mots, Hans Kotter est un artiste expérimental qui fait de la lumière sa matière picturale. Usant de LED, tubes fluorescents, plexiglas, miroirs, métal et autres matériaux, il développe une technique complexe et crée des œuvres aux formes et variations sans cesse renouvelées. Phénomènes d'oscillation, de réfraction et diffraction, de concentration de la lumière créent des effets illusoires et des formes à l'aspect fugitif telles des traces d'ondes lumineuses.

L'œuvre

Constitués de volumes de verre filigranés et réfléchissants qui projettent le spectateur dans espaces géométriques aux nombreuses variations de formes et de couleurs, les objets lumineux de Hans Kotter plongent leur spectateur dans des environnements perceptifs nouveaux.

Cette œuvre est mouvante et procède d'un double phénomène optique : les couleurs fluorescentes changent progressivement tout en se transformant en fonction du déplacement du spectateur. Immergé dans un tunnel lumineux, il voit ses repères spatiaux et visuels brouillés.

Né en 1938 à Beyrouth, Liban
Vit et travaille entre Paris et Nîmes,
France et Montréal, Canada

Pulsation n° 8

1967 - Pièces mécaniques, moteur
électrique, variateur électronique, bois
85 x 85 x 30 cm
Collection Fondation Villa Datris
Photo © Tim Perceval
© Roger Vilder, ADAGP, Paris - 2021

L'artiste

Le travail de Roger Vilder est centré sur les notions de mouvement et de temporalité, qu'il explore dès le début de sa carrière, à la fin des années 1960. Ses recherches l'ont rapidement conduit à s'intéresser aux nouvelles technologies.

Il est l'un des pionniers de l'utilisation d'algorithmes au sein de créations artistiques. De la mécanique motorisée aux animations algorithmiques, en passant par le néon, la démarche artistique de Vilder se fonde sur des cycles. En résultent des créations abstraites et géométriques en constante transformation.

L'œuvre

Les « Pulsations » de Roger Vilder sont des sculptures réalisées entre 1966 et 1968 constituées de plusieurs rangées de disques peints animés par un moteur. Composés de motifs géométriques rouges, bleus et verts, ces rouages créent au gré de leurs rotations de multiples combinaisons et effets visuels saisissants. Lignes et couleurs se rencontrent dans des itérations sans cesse renouvelées, se faisant succéder images de désordre et d'harmonie.

Inter-action

Créateurs espiègles, les artistes cinétiques encouragent à la découverte, engageant la curiosité du visiteur plutôt que son savoir. Actionner une œuvre ou rechercher les multiples points de vue possibles provoque un changement de posture chez ce dernier. Il devient alors l'élément déclencheur, le « spect-acteur ».

Née en 1940 à Trieste, Italie
Vit et travaille à Padoue, Italie

Dinamica Circolare 6B

1968-2015 - Laque sur bois,
mécanisme rotatif,
Diamètre 30 cm, 40 x 40 cm
Collection privée
Photo © Franck Couvreur
© Marina Apollonio, ADAGP, Paris - 2021

L'œuvre

Les œuvres de Marina Apollonio sont conçues comme de pures expériences visuelles, créées à partir de matériaux bruts ou industriels. Actionnées manuellement, les « Dynamiques circulaires » de Marina Apollonio présentent de forts effets psychédéliques grâce à des compositions de lignes circulaires concentriques et des formes tantôt concaves, tantôt convexes noires et blanches. Créées à partir de systèmes mathématiques, elles proposent au spectateur des expériences optiques et physiques nouvelles.

L'artiste

Marina Apollonio fait partie depuis 1965 du mouvement international Op Art. Elle partage avec d'autres artistes un intérêt pour une démarche volontairement « dépersonnalisée » et automatisée, par opposition à l'expressionnisme abstrait. Elle use de métaux purs tels que l'acier et de l'aluminium pour mettre au point des illusions visuelles à partir de systèmes mathématiques, qui proposent aux visiteurs des expériences physiques nouvelles.

Struttura in Acciaio 6 x 6

1969 - Acier inox - 185 x 60 x 48 cm
Collection privée - Photo © Tim Perceval
© Marina Apollonio, ADAGP, Paris - 2021

L'œuvre

Marina Apollonio fonde son travail sur des systèmes mathématiques rigoureux, de manière à ce que chaque œuvre produise chez les spectateurs un effet visuel précis. Dans *Struttura in Acciaio 6 x 6*, elle étudie les potentialités structurelles de la forme élémentaire du cercle, à partir de laquelle elle conçoit des modules identiques.

La position de chaque anneau est rigoureusement étudiée par l'artiste afin de produire un effet optique puissant sur le spectateur. Selon son déplacement, la sculpture prend des formes diverses, reflétant tantôt l'environnement, s'y incorporant ou, au contraire, le déformant, lui imposant sa structure.

Né en 1937 à Fribourg-en-Brisgau,
Allemagne

Décédé en 2017

à Fribourg-en-Brisgau, Allemagne

Schlanke Trommel

1985 - Cellule photoélectrique, structure
acier, aimants - 24 x 17 x 122 cm

Collection privée Photo © Tim Perceval
© Peter Vogel, ADAGP, Paris - 2021

L'artiste

Artiste cybernétique, Peter Vogel crée des sculptures alliant électronique et acoustique. Après avoir mené une carrière de physicien dans l'industrie puis de chercheur en neurosciences, Peter Vogel est devenu un artiste emblématique de l'art sonore et cybernétique. Il réalise des installations sonores et lumineuses interactives constituées de systèmes électroniques, réagissant à leur environnement, en particulier à la présence, aux mouvements et aux bruits des visiteurs. Il a ainsi développé une esthétique de l'interaction, concevant le spectateur comme un véritable performeur et entraînant ce dernier dans un processus créatif aléatoire.

L'œuvre

Peter Vogel, pionnier de l'art interactif, réalise des cyberstructures interactives constituées de systèmes électroniques qui réagissent à leur environnement, en particulier à la présence, aux mouvements et aux bruits des visiteurs. Chacune possède un caractère particulier et dispose d'un répertoire de comportements prédéfinis. Lorsqu'elle détecte un mouvement, *Schlanke Trommel* actionne de petits marteaux qui viennent frapper le tambour placé à son sommet. Le « spect-acteur » est alors invité à interagir avec l'œuvre dans un processus créatif aléatoire.

Forces de l'invisible

De la course des astres aux battements du cœur, de la croissance silencieuse des plantes à leur balancement par le vent, le mouvement est partout. Les êtres vivants, tout comme les éléments naturels qui constituent notre environnement, sont en perpétuelle évolution. Les dynamiques continues sont ici représentées par des œuvres qui nécessitent qu'on prenne ce temps si précieux pour mieux les découvrir.

Né en 1937 à Osaka, Japon
Vit et travaille à Sanda, Japon

Snowflakes

2009 - Mobile, fibre de carbone,
aluminium, acier, inox et polyester
192 x 192 cm - Collection privée
Photo © Tim Perceval

L'artiste

Susumu Shingu conçoit des sculptures animées dont les mouvements sont générés par les flux et forces de la nature tels que le vent, l'eau et la gravité. Par le recours à la haute technologie et à la science dynamique, il crée des œuvres en parfaite harmonie avec les rythmes naturels. « Quand notre esprit sera capable de s'accorder avec le mouvement de la nature, notre vision en sera élargie et approfondie à l'Infini. Nous parviendrons ainsi à la compréhension de vérités universelles et nous connaissons même des émotions profondes et des plaisirs spirituels dans nos contacts avec la nature. L'air, l'eau et la gravité, ces trois éléments uniques de notre planète Terre, sont à l'origine de toutes les énergies et vie (...) »

L'œuvre

Attentif aux phénomènes naturels et à leurs infinies variations, Susumu Shingu s'intéresse à l'éphémérité et à l'impermanence qui régit la nature : « Mes œuvres sont des moyens de traduire les messages de la nature en mouvement. ». À chaque instant, sous l'impulsion de l'air, son œuvre *Snowflakes* prend une nouvelle forme, la rendant insaisissable.

Né en 1959 à Mexico, Mexique
Vit et travaille à Paris, France

Pixacantha Baudelairis Tenebris

2009 - Œuvre de réalité virtuelle - Vidéo
Œuvre digitale de 60 minutes
sur mediaplayer encrypté
Collection Fondation Villa Datriis
Photo © Tim Perceval
© Miguel Chevalier, ADAGP, Paris - 2021

L'artiste

Figure pionnière de l'art numérique et virtuel, Miguel Chevalier puise son inspiration dans l'histoire de l'art, dont il reformule les données essentielles à l'aide de l'outil numérique. Son travail aborde la question de l'immatérialité dans l'art et les logiques induites par l'informatique, telles que l'hybridation, la générativité, l'interactivité, la mise en réseau. Il s'intéresse à la relation entre nature et artifice, à l'observation des flux et des réseaux qui organisent nos sociétés, imagine de nouvelles villes architectures, en usant de moyens numériques et technologiques sophistiqués.

L'œuvre

Les « Fractal Flowers » de Miguel Chevalier dont est issue *Pixacantha Baudelairis Tenebris* sont des végétaux virtuels dont le processus de développement est régi par un logiciel qui suit le cycle naturel : ils apparaissent, se développent et meurent, avant de se régénérer en une variété infinie de formes.

Au-delà de questionner le statut de l'œuvre d'art à l'ère du numérique, cette « Fleur Fractale » interroge, sur un mode poétique et métaphorique, les enjeux de la manipulation génétique : « Quand ces plantes meurent, leurs graines peuvent muter, s'hybrider et donner naissance, de manière aléatoire, à de nouvelles espèces dont je n'ai pas forcément anticipé toutes les caractéristiques ! ».

Né en 1965 à Caracas, Vénézuéla
Vit et travaille à Paris, France

Malla electronica IV

2018 - Aluminium, plomb, nylon, moteurs,
interface électronique
Dimensions variables - Collection privée
Photo © Franck Couvreur

L'artiste

Fils de mathématiciens et petit-fils d'artistes, Elias Crespin a d'abord étudié l'ingénierie et la programmation informatique, qu'il intègre dans sa démarche artistique. Membre actif de l'art cinétique sud-américain, il conçoit des sculptures aériennes et motorisées, dont les mouvements sont dirigés par un programme informatique. Ces œuvres mobiles suivent une chorégraphie créée par l'artiste et dessinent dans l'espace de multiples figures, passant de l'ordre au chaos. À cette recherche sur la forme, l'espace, le temps et le mouvement, Elias Crespin associe l'expérimentation de différents matériaux et textures, des ombres et de la lumière.

L'œuvre

Malla Electrocinetica IV est une sculpture composée de mailles de cuivre et de billes de plomb suspendues, évoquant des graines. Dans un mouvement lent et constant, cette structure dessine une danse dans l'espace.

Évoquant aussi bien l'infiniment grand des constellations que l'infiniment petit de l'atome, cette œuvre invite le spectateur dans des échelles de natures variables, qui rappellent la multiplicités des formes au sein de la nature.

Né en 1954 à Utrecht, Pays-Bas
Vit et travaille à Utrecht, Pays-Bas

The labyrinth Runner

2009 - Vidéo, durée 10'30 min
Edition n°3/7
Collection Fondation Villa Datris
Photo © Tim Perceval

L'artiste

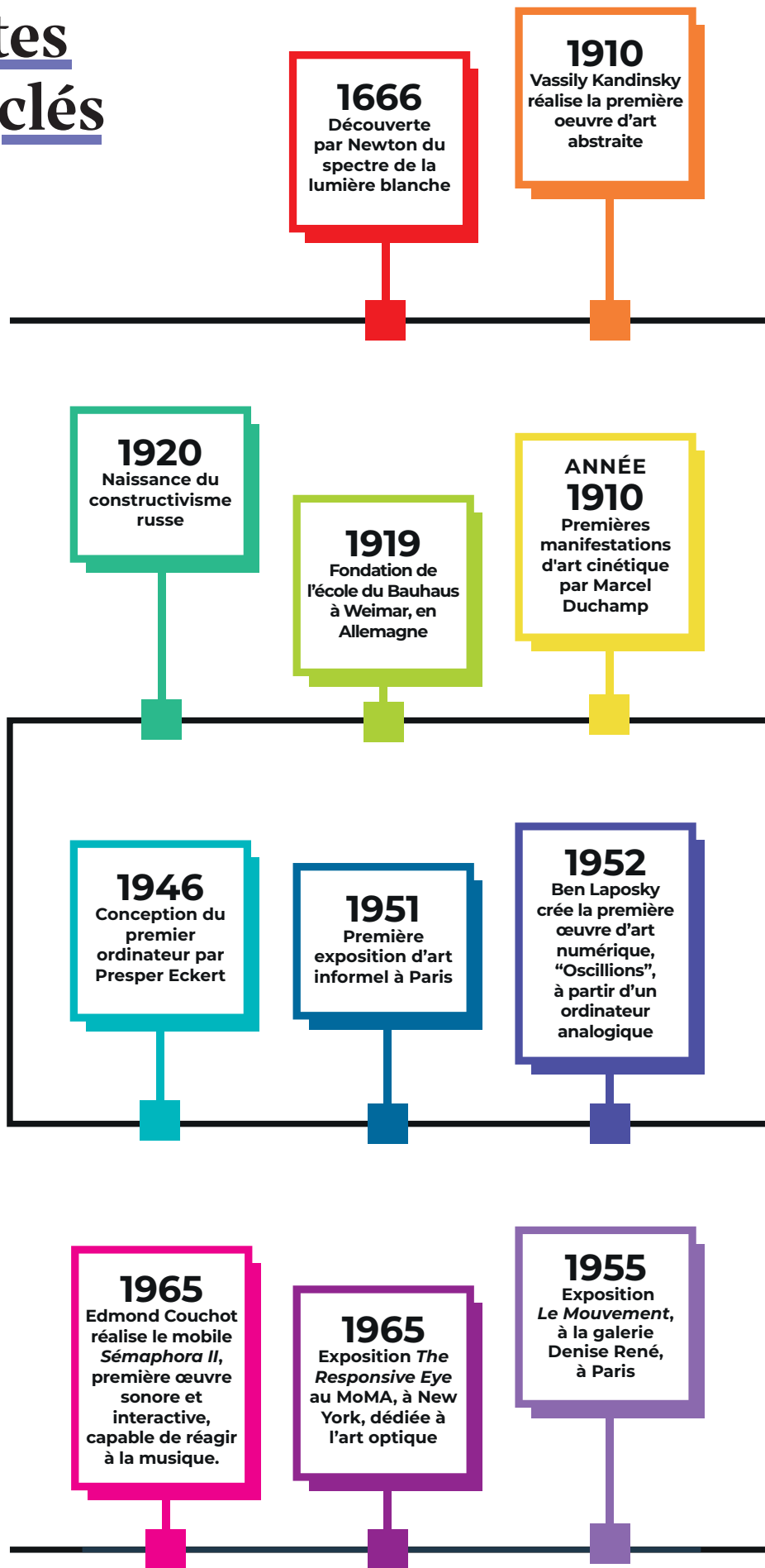
Les dessins et vidéos de Robbie Cornelissen présentent un univers familier dans lequel règne une certaine étrangeté. Constitués de structures architecturales très détaillées, ces environnements impressionnent par leur immensité et étourdissent par leurs perspectives vertigineuses et leur complexité. Labyrinthiques, ils présentent des possibilités infinies à la fois aux personnages qui les habitent et à leur spectateur. Par l'animation, Cornelissen fait passer le dessin à l'installation, ouvrant son champ de recherches aux relations entre espace figuré et espace réel.

L'œuvre

The Labyrinth Runner montre la course effrénée d'un jeune garçon à travers un environnement labyrinthique complexe. Passant du monde réel à des espaces imaginaires, cette vidéo plonge le spectateur dans des architectures virtuelles complexes et déroutantes. Allégorie de l'organisme humain, cet environnement en perpétuel mouvement et mutation dans lequel le spectateur se voit immergé l'entraîne dans une forme de vertige, au rythme de battements de cœur.

Repères historiques

Dates clés

L'ère industrielle et la géométrisation du monde

En produisant à grande échelle des objets de plus en plus formatés, en imposant au plus grand nombre un espace urbain toujours plus rationalisé et fonctionnel, l'ère industrielle, qui débuta au XIXème siècle, modifia la perception et créa des repères de plus en plus géométriques.

Dans ce sens, elle accomplit en quelque sorte le projet de Galilée de mathématiser le monde. Les artistes s'emparent de cette nouvelle esthétique et revendiquent le recours aux formes géométriques pour réaliser des œuvres dites « abstraites ».

L'abstraction

À l'inverse de l'art figuratif qui représente des éléments concrets de la réalité tels qu'un objet, un paysage ou une personne, l'art abstrait ne fait appel qu'à l'imaginaire. Il naît en 1910 sous le pinceau de Vassily Kandinsky, qui réalise la première *Aquarelle abstraite*. Usant exclusivement de formes et de couleurs, l'abstraction est autant un moyen de libre expression pour l'artiste qu'un espace de libre interprétation pour le spectateur. acteurs.

Wassily Kandinsky, Œuvre Sans-titre (Aquarelle abstraite)
Photo © Audrey Laurans - Paris, Centre Pompidou, MNAM

Auguste Herbin, Vendredi 1
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI,
Dist. RMN-Grand Palais Philippe Migéat

L'abstraction géométrique

L'abstraction géométrique est un pan de ce mouvement qui recourt, au sein de la peinture, exclusivement à l'utilisation de formes géométriques et de couleurs. L'abstraction géométrique est présente dès le début de l'art abstrait : dans une partie de l'œuvre de František Kupka, de Robert et de Sonia Delaunay, chez Mondrian, ou encore dans le Suprématisme de Malévitch, puis le Constructivisme et le Bauhaus.

Par la suite, d'autres courants artistiques s'y rattachent tels que l'art concret et les associations Cercle et Carré et Abstraction-Création. C'est au cours des années 1950 que se sont développées en Europe de nouvelles tendances utilisant le vocabulaire de l'abstraction géométrique et reprenant certaines de ses préoccupations.

Ce mouvement a également trouvé un prolongement dans certaines créations de l'art cinétique.

Carton d'invitation de la première exposition du Bauhaus de Weimar de juillet à octobre 1923

Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

Le Bauhaus

L'école du Bauhaus est fondée en 1919 à Weimar, en Allemagne.

Son enseignement artistique repose sur l'égalité entre les arts dits majeurs : architecture, peinture, sculpture et les arts mineurs : design, illustration, mode, graphisme...

Pour Walter Gropius, l'un de ses fondateurs, l'objectif du Bauhaus est de réunir les arts et l'artisanat afin de constituer une nouvelle architecture. Le style Bauhaus se reconnaît par une esthétique minimaliste et fonctionnaliste, inspirée par la technologie et l'industrie.

Loin des édifices complexes et ornementés du passé, les constructions de ce mouvement usant de matériaux tels le béton, l'acier et le verre, se veulent standardisées et innovantes.

Parmi les principaux représentants de cet art dit « total » se trouvent Vassily Kandinsky, Paul Klee, Piet Mondrian et Laszlo Moholy-Nagy.

Le Nouveau Réalisme

Né dans les années 60 en France, le Nouveau Réalisme rassemble différents artistes tels que Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, César, ou encore Yves Klein et Daniel Spoerri.

Héritiers de la société de consommation, ils se caractérisent par l'usage de divers matériaux de récupération et des nouvelles matières plastiques utilisées par l'industrie. Il s'agit du premier mouvement artistique qui use d'assemblage d'objets de rebut, de débris, de voitures cassées, de mousse polyuréthane, ou de tôle comme matériaux. L'utilisation de matériaux dits "nobles" en sculpture comme le bronze ou la pierre sont volontairement délaissés par les artistes au profit de ces nouvelles matières, qui présentent un reflet de cette nouvelle société de consommation.

Jean Tinguely, Lampe Coq

1973 - Collection privée

Photo © Bertrand Hugues

Art informel

Le terme d'art informel est employé pour la première fois en 1951 par le critique d'art Michel Tapié concernant des dessins de l'artiste Camille Bryen. La même année, il organise l'exposition *Véhémences confrontées* qui présente des peintures de Willem de Kooning, Hans Hartung ou encore Jackson Pollock.

Non-figuratives et affranchies de tout cadre théorique préalable, ces œuvres font prédominer le geste créateur et le traitement brut de la matière. Celle-ci se présente sous la forme de pigments, de tâches, d'empreintes, de pâtes épaisses, brossées, grattées, de grumeaux...

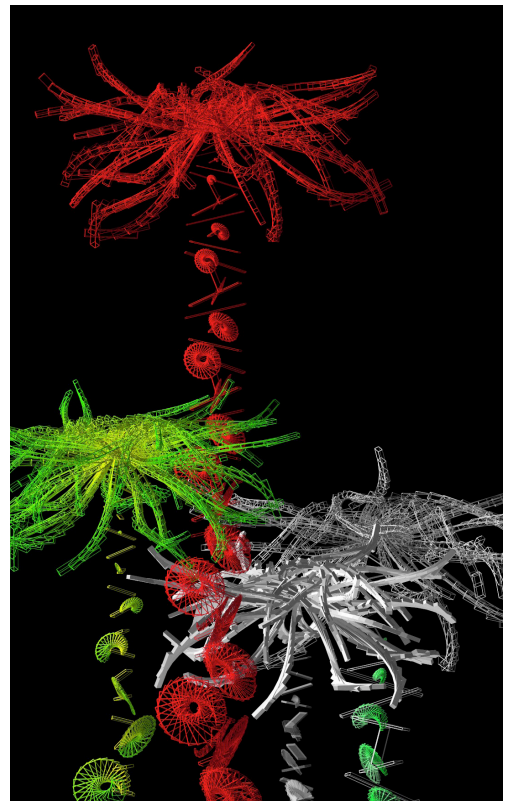
Manuel Mérida, *Cercle rouge et blanc*
2009 - Collection Fondation Villa Datris
Photo © Tim Perceval

Art numérique

L'art numérique désigne un ensemble varié d'œuvres issues du langage, d'outils, d'interface ou encore de réseaux informatiques. Ses origines remontent au début des années 1950, avec les premières œuvres réalisées par ordinateur.

Les artistes d'art numérique sont fascinés par la puissance de calcul de l'ordinateur et la possibilité de développement d'interfaces électroniques capables de capter et de retranscrire des informations complexes. Au sein de ce mouvement, humains et machines peuvent interagir, ouvrant à de nouvelles formes artistiques. Usant des nouvelles technologies, l'art numérique se développe parallèlement aux innovations techniques. Aujourd'hui, il comprend la réalité virtuelle et augmentée, l'intelligence artificielle, l'imagerie numérique ou encore la robotique.

Les artistes d'art numérique possèdent des compétences en programmation et en ingénierie informatique, ou font appel à des professionnels de ces domaines.

Miguel Chevalier
Pixacantha Baudelairis Tenebris
2009 - Collection Fondation Villa Datris
© Adagp, Paris, 2022. - Photo © Tim Perceval

LEXIQUE

Cinétique : Du grec ancien *kinêtikos*, qui signifie « qui est et qui met en mouvement ».

Chromatique : Du grec ancien *chrômatikós* qui signifie « coloré ».

Concave : Du latin *concavus* qui signifie « creux et rond ». Un objet est concave lorsqu'il est arrondi vers l'intérieur. L'image reflétée par un miroir ou une lentille concave est amplifiée, elle paraît plus grosse.

Convexe : Du latin *convexus* qui signifie « arrondi, voûté ». Un objet est convexe lorsqu'il est arrondi vers l'extérieur. L'image reflétée par un miroir ou une lentille convexe est rétrécie, elle paraît plus petite.

Couleur : Sensation liée à la perception visuelle grâce à la lumière et traduite par le cerveau. Chaque individu a sa propre perception des couleurs. Sans lumière, les couleurs ne sont pas visibles.

Cybernétique : Science de l'action et de l'interaction fondée sur l'étude de l'information, des processus de communication et visant un but précis.

Cycle : Suite de phénomènes se produisant à intervalles réguliers et dans un ordre déterminé.

Dynamique : Relatif au mouvement.

Diffraction : Changement de sens de la lumière lorsqu'elle touche un objet qui n'est pas transparent.

Diffusion : Du latin *diffusio* qui signifie l'action de « répandre ». Ce mot désigne ce qui se développe dans l'espace.

Forme : Ensemble des contours qui délimite un objet, un être vivant, une chose.

Fréquence : Nombre de fois où une action ou un phénomène se produit dans un temps donné.

Géométrie : Étude mathématique des figures dans l'espace.

Indice de réfraction : Chiffre qui décrit le comportement de la lumière dans un environnement précis.

Longueur d'onde : Distance parcourue par une onde. Elle se mesure en mètre et représente l'écart entre deux sommets d'une onde. Une longueur d'onde correspond à une couleur précise.

Lumière : Types de rayons que l'œil peut percevoir et qui permettent de rendre visible un objet. Sans la lumière, on ne peut pas voir. La lumière peut être naturelle, comme celle du soleil, ou artificielle comme celle d'une lampe électrique.

Mouvement : Du verbe latin *movere* qui signifie « remuer ». Le mouvement est le déplacement de quelqu'un ou de quelque chose.

Monochromatique : Qui ne contient qu'une longueur d'onde. Une lumière monochromatique contient seulement une couleur.

Onde : Vibration ou déformation d'une matière, qui se déplace dans un milieu particulier. Le son et la lumière sont constitués d'ondes. Les tremblements de terre et le mouvement des vagues produisent des ondes.

Optique : Science qui étudie la lumière, ses relations avec l'œil et sa manière de réagir avec la matière. L'optique permet de comprendre le fonctionnement de l'œil, d'un miroir, des rayons lasers, de la fibre optique, des microscopes et des télescopes.

Pigment : Du latin *pigmentum* qui signifie « couleur pour peindre ». Ce mot désigne la matière chimique ou naturelle qui donne sa couleur à un objet, ou encore à la peau.

Plan : Surface plate, comme une feuille ou un écran, sur laquelle on peut créer ou observer des images.

Polychromatique : Qui contient plusieurs longueurs d'onde et montre donc plusieurs couleurs. Une lumière polychromatique contient des rayons de plusieurs couleurs.

Rayon lumineux : Trajet suivi par la lumière pour aller d'un point à un autre.

Réfraction : Phénomène de déviation d'un rayon de lumière lorsqu'il passe d'un milieu transparent à un autre, comme du ciel à la mer. Quand la lumière voyage dans le même environnement, elle garde la même vitesse. Mais si elle passe dans un autre milieu, sa vitesse change étant donné que celle-ci varie en fonction du milieu dans lequel elle voyage.

Réflexion optique : Renvoi dans le sens inverse de rayons lumineux qui ne sont pas absorbés lorsqu'ils entrent en contact avec un objet.

Temps : Impression de la durée des événements de la vie. L'être humain analyse le temps en trois périodes : le passé, le présent et le futur. Pour mesurer le temps, on se sert de repères naturels comme le cycle du jour et de la nuit ou encore celui de la lune.

Vibration : Mouvement, état de ce qui vibre ; effet qui en résulte (tremblement, frémissement).

BIBLIOGRAPHIE

Littérature

POPPER Franck, *Naissance de l'art cinétique - L'image du Mouvement dans les arts plastiques depuis 1860*, Éditions Gauthier-Villars, 1967

ALBERS Josef, *L'interaction des couleurs*, Éditions Hazan, Collection Les Incontournables, 2021

DESAULNIERS Louis, *Couleur, matière et lumière*, Éditions Modulo, 2001

DUCURON Julio Eduardo, *Théorie des couleurs*, Auto-Publication, 2020

GUIGON Emmanuel, *L'œil moteur - Art optique et cinétique 1950-1975*, Éditions Musées de Strasbourg, 2005

MERLEAU-PONTY Maurice, *L'Œil et l'Esprit*, 1960, Éditions Gallimard

MERLEAU-PONTY Maurice, *Phénoménologie de la perception*, 1945, Éditions Gallimard

MESSEN-JASCHIN Youri, DRAGANSKI Bogdan, *L'Op Art rencontre les neurosciences*, Éditions Favre, 2021

GAUTHIER Michel, PIERRI Arnaud, Vasarely, *Le partage des formes*, Éditions du Centre Pompidou, 2019

Littérature jeunesse

LEBLOND Michaël, BERTRAND Frédérique, *Le Musée en pyjamama*, Éditions du Rouergue, 2016 (dès 3 ans)

LIONNI Léo, *Petit-Bleu et Petit-Jaune*, Éditions L'école des loisirs, 2000 (de 3 à 6 ans)

GERMAIN Cléo, MARCHAND David, PRÉVÔT, *Le grand livre animé des sciences*, Éditions Milan, 2020. (dès 4 ans)

FAURE Cédric, VERDON Aurélie, *Mes p'tites questions sciences - La Lumière*, Éditions Milan, 2018 (de 6 à 8 ans)

GIRARDET Sylvie, SALAS Nestor, *Vasarely vous a à l'œil*, Éditions Réunion des Musées Nationaux, Collection Salut l'artiste, 2012 (8 ans et plus)

Box sciences - Physique - Les secrets du mouvement, Lab'oh, Éditions Bayard, 2020 (de 6 à 10 ans)

Box sciences - Les secrets des couleurs, Lab'oh, Éditions Bayard, 2020 (de 6 à 10 ans)

Illusions d'optique - réalise un thaumatrope, un zootrope et un cube flottant, Éditions Deux Coqs d'or, Collection C'est pas sorcier, 2019 (7 ans et plus)

La vision - Comment les animaux voient-ils le monde ?, Magazine n°125, Éditions Salamandre Juniors, Collection La revue des explorateurs nature, 2019 (de 8 à 12 ans)

ARCAND Kimberly, WATZKE Megan, *Lumière - Le spectre visible et au delà*, Éditions Place des Victoires, Collection Carré de Sciences, 2016 (15 ans et plus)

ZANANIRI Chérif, *La physique pour tous*, Éditions Ellipses, Collection La Lumière et les couleurs, 2000 (Terminale et Post Bac)

Vidéos

Interviews d'artiste

Visite exceptionnelle de l'exposition Vasarely, Centre Pompidou, 17 mars 2019 ; <https://youtu.be/RyO4CvGxpM>

Art cinétique | Voulez-vous un dessin ? Centre Pompidou, 2 avril 2017 ; <https://youtu.be/NYQ7mnaIzFA>

HISTOIRES ET DECOUVERTES | Yaacov Agam, le maître des couleurs, i24NEWS, 17 janvier 2022 ; <https://youtu.be/7XdesCkhJOE>

Entretien avec Miguel CHEVALIER, pionnier de l'art virtuel et numérique - «Artistes & Robots», Art Interview, 22 février 2020 <https://youtu.be/7vCMrdI7UUY>

Robbie Cornelissen - 2011 - Sous titrage en Français, Adam Montmartre, 8 janvier 2012 https://youtu.be/_QmzYPqCOZg

L'art cinétique d'Elias Crespín entre au Louvre, Arte TV, 27 janvier 2020 <https://www.arte.tv/fr/videos/095114-000-A/l-art-cinetique-d-elias-crespin-entre-au-louvre/>

Carlos Cruz-Diez : La vie en couleur, la couleur de la vie, Cruz-Diez Foundation, 3 mars 2017 <https://youtu.be/m4VHFmFH5OY>

L'art en toucher et en mouvement de Julio Le Parc, Tracks ARTE, 4 juin 2020 <https://youtu.be/sMP6CZVwxuA>

Olivier Ratsi : Artiste plasticien, Art Team Media, 28 juin 2021 - <https://youtu.be/WrR8-KDDI5s>

Jesús Rafael SOTO «Chronochrome» at Galerie Perrotin, Paris & New York, Galerie Perrotin, 13 février 2015. - <https://youtu.be/Vin5gKglFSQ>

Supports pédagogiques

Dès le CE1

Lumières et illusions - C'est pas sorcier, France 3, 7 septembre 2015 <https://youtu.be/P-VTfLDiMWM>

Comment créer l'illusion du mouvement ? - C'est pas sorcier, France 3, 14 juin 2016 <https://youtu.be/gZIfHUmYs6o>

Dès la 6ème

QU'EST-CE QUE LA LUMIÈRE ? - Dimension, 17 décembre 2016 <https://youtu.be/rBvIOL9VCPY>

Dès la 5ème

La propagation rectiligne de la lumière, Physique Facile, 3 Mars 2020 <https://youtu.be/-kEY3jQIS4Y>

Dès la 4ème

Énergies cinétique, de position, mécanique... Que se passe-t-il lors d'un mouvement ? - superBrevet by digiSchool, 22 octobre 2019 <https://youtu.be/oAfExqPCzmQ>

Dès la 3ème

Quels sont les secrets de la lumière ? | 42, la réponse à presque tout, Arte, 18 décembre 2021 <https://youtu.be/cQoNLe9ezuc>

Dès la seconde

Modèle réduit de l'œil - (vision et image) | Physique - Chimie, e-profs - Physique Chimie, 15 mai 2020 <https://youtu.be/4qc5MMKZIIw>

L'ESPACE MONTE-CRISTO

L'Espace Monte-Cristo propose tout au long de ses expositions des activités et événements gratuits ou à tarif accessible, en lien avec ses thématiques.

Afin de découvrir les sculptures tout en s'amusant, un livret est proposé gratuitement à chaque jeune visiteur, âgé de 6 à 12 ans. Adressées aux enfants dès 6 ans, des visites ludiques et séances de lecture et d'initiation à l'histoire de l'art sont organisées tout au long de l'exposition, à la découverte des œuvres et de leurs histoires.

Consacré à la découverte de la sculpture contemporaine et des thématiques des expositions, l'espace documentaire accueille un fond de plus de mille ouvrages mis à la disposition des visiteurs et diffuse des interviews des artistes exposés. Il dispose également d'un espace ludique dévoilant tous les mystères de l'art optique et cinétique.

Activités et événements

VISITES DU SAMEDI - 16H

Conçues comme un moment d'échanges, les visites guidées proposent de partir à la découverte de l'exposition et de la démarche des artistes à travers une sélection d'œuvres.

Durée : 1h

VISITES LUDIQUES

Conçues comme un moment d'échanges, les visites guidées proposent de partir à la découverte de l'exposition et de la démarche des artistes à travers une sélection d'œuvres.

Durée : 1h

VISITES NOCTURNES - CHAQUE MOIS

La visite nocturne permet de découvrir d'une manière inédite les sculptures de l'exposition. Dans l'obscurité, ombres et projections plongent l'espace dans une atmosphère unique.

Durée : 1h

Retrouvez l'ensemble de notre agenda sur :
fondationvilladatriss.fr/espace-monte-cristo/les-activites/

INFOS PRATIQUES

COORDONNÉES

Espace Monte-Cristo
9, rue Monte Cristo
75020 PARIS
Tél. : 01 45 31 89 00
montecristo@fondationvilladattris.com

Accueil du public scolaire les jeudis et vendredis,
à partir de 9h30

Réservation :

montecristo@fondationvilladattris.com
À l'attention de Pauline Guillot, médiatrice
culturelle, chargée du public scolaire

OUVERTURE

Du 9 avril au 11 décembre 2022
Du mercredi au dimanche,
de 11h à 13h et de 14h à 18h30
Fermeture estivale du 19 juillet au 31 août

ENTRÉE GRATUITE

ACCÈS

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

PROTOCOLE D'ACCORD

Visites scolaires

L'équipe de l'Espace Monte-Cristo, lieu de la Collection de la Fondation Villa Datriis, est heureuse d'ouvrir les portes de son exposition *Cinétique ! La sculpture en mouvement* aux élèves de la moyenne section de maternelle jusqu'aux études post-bac. L'exposition se tiendra du 9 avril au 11 décembre 2022. Les visites scolaires se dérouleront les jeudis et vendredis à partir de 9h30, à compter du mois d'avril.

Depuis sa création, l'Espace Monte-Cristo a pour mission de promouvoir la sculpture contemporaine et de permettre sa découverte au plus grand nombre, par l'organisation d'expositions thématiques à partir des œuvres de la Collection Fondation Villa Datriis.

Figures majeures et jeunes talents émergents y sont représentés, mettant en évidence la pluralité et la diversité de ce champ artistique à l'échelle internationale. L'Espace Monte-Cristo œuvre dans une volonté constante d'accessibilité à l'art dès le plus jeune âge.

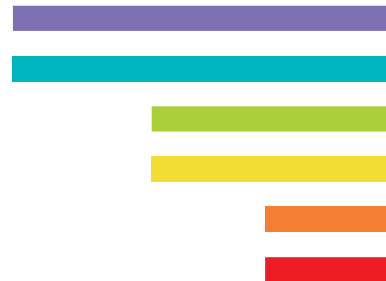
De manière à assurer une visite pleinement bénéfique à l'ensemble des élèves et pour nous permettre d'assurer la protection des œuvres, particulièrement fragiles, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance du **protocole à observer, qui devra être signé et renvoyé par mail 8 jours avant votre visite** à l'Espace Monte-Cristo par l'enseignant.e responsable.

Modalités

- Les deux jours dédiés aux visites scolaires sont les jeudis et vendredis, à partir de 9h30.
- Toute visite doit faire l'objet d'une réservation par mail à l'adresse suivante : **montecristo@fondationvilladatriis.com**, afin de vérifier la disponibilité du créneau jour et des horaires souhaités avec : indication des coordonnées de l'établissement scolaire, nom, adresse et téléphone, classe concernée, nombre d'élèves, nombre d'encadrants, nom du professeur. Vous recevrez une confirmation de la part de Pauline GUILLOT, médiatrice, chargée du public scolaire ou Léna LARRASQUET, chargée de médiation culturelle. Cette réservation pourra faire l'objet d'un entretien téléphonique.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute demande de renseignements complémentaires.

Nous serions heureux de connaître les impressions des enfants et de recevoir des retours sur les éventuels travaux réalisés en classe, suite à la visite.

Coordonnées de l'établissement

Nom

Adresse

Téléphone

Mail

Classe concernée et âge moyen des élèves

Nom et téléphone de l'enseignant.e responsable

Mail si différent de celui de l'établissement

Nombre d'élèves

Nombre d'accompagnateurs.trices

Date et horaire de la visite

Assurance scolaire

- Chaque classe accueillie ne peut excéder 30 élèves.
- Une répartition des élèves par demi-groupes est demandée, chaque demi-groupe doit être accompagné obligatoirement d'au moins 1 adulte encadrant.
- **Chaque encadrant est responsable de son groupe et doit veiller à ce que les élèves respectent les règles de bonne conduite : pas de course dans les salles, de mains sur les murs ou sur les œuvres** (sauf pour celles où la manipulation est désignée souhaitée sur les cartels et ce alors dans des gestes mesurés), **pas d'excitation débordante et de volume sonore trop élevé.**
- Aucun enfant ne peut être laissé seul sans surveillance dans les locaux et dans les toilettes.
- Aucun goûter ne peut être pris sur place.
- **L'Espace Monte-Cristo décline toute responsabilité quant à la perte ou à la disparition des effets personnels des enfants lors de la visite.**
- La prise de photographies est autorisée dans la mesure où les photos ne sont utilisées qu'à titre privé ou pédagogique.
- Au sein de l'exposition *Cinétique ! La sculpture en mouvement*, certaines œuvres sont susceptibles de heurter les personnes sujettes au vertige, aux migraines, à l'épilepsie ou ayant une sensibilité accrue aux couleurs et effets visuels intenses.

Protocole lu et approuvé

Date et signature de l'enseignant(e) responsable :