

Boîtes/exposition

Les Boîtes/couleur

Les Boîtes/matériaux de l'art

Les Boîtes/histoire de l'art

Les Dossiers/artistes

Les Dossiers/diaporamas

Les Vidéos

MAIRIE DE BORDEAUX

capcMusée d'art contemporain

Entrepôt.

7, rue Ferrère

33000 Bordeaux

Sommaire

7	Présentation
9	Boîtes/exposition
11	Boîtes/couleurs
27	Boîtes/matériaux de l'art
61	Boîtes/histoire de l'art
79	Dossiers/artistes
89	Dossiers/diaporamas
93	Vidéos
95	Liste des Boîtes/exposition
97	Formule de prêt

Présentation

Le capcMusée d'art contemporain présente des expositions thématiques, monographiques, des projets in situ.

Le Service éducatif crée des animations en relation avec ces expositions. Ces activités permettent aux scolaires, de la grande section maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, de se familiariser avec les concepts véhiculés par l'art de notre époque.

D'autres outils sont proposés aux enseignants parmi lesquels les Boîtes/expositions.

Imaginées par les animateurs et les graphistes du capcMusée, elles permettent aux enseignants de préparer leurs visites puis de les exploiter en classe.

Le terme Boîtes/expositions désigne le matériel éducatif conçu comme un ensemble d'outils originaux pour explorer les diverses formes de la création contemporaine.

Il n'y a pas de règle d'utilisation d'une boîte mais de multiples propositions de lecture. Chaque enseignant doit s'approprier ce matériel et l'adapter à la démarche qu'il souhaite mener avec sa classe. Ces boîtes sont des outils de sensibilisation ou d'approfondissement des connaissances artistiques.

Les Boîtes/exposition

Nous jouons avec deux mots. Le mot « boîte » qui désigne le véhicule. Dans celle-ci est rassemblé le matériel d'animation. « Boîte » c'est aussi une forme : un cube. Le mot « exposition » lui, nous renseigne sur le lien des boîtes avec les expositions, puisqu'elles trouvent leur point de départ au capcMusée d'art contemporain de Bordeaux ; d'autre part, c'est faire comprendre qu'il y a un propos dirigé de lecture.

Ces boîtes se présentent comme une mini-exposition : images, textes, outils, jeux, vidéos, objets, références et analyses plastiques accompagnés d'un classeur réunissant textes d'intention, suggestions de manipulation et inventaire détaillé. Elles représentent une possibilité supplémentaire de communication du travail des artistes auprès des enseignants et de leurs élèves. Il est possible de les emprunter tout au long de l'année scolaire.

Vous allez découvrir dans ce catalogue un matériel éducatif proposé selon six types d'approche de l'art.

Les Boîtes/couleur

Chaque Boîte/couleur explore l'univers d'une couleur et propose une approche de la création contemporaine au travers des diverses fonctions de la couleur : symbolique, onirique, environnementale...

Chaque sujet est exposé au moyen de planches illustrées de reproductions d'œuvres, de détails d'environnement, d'objets, elles-mêmes accompagnées de textes.

Ces planches sont mises en relation les unes avec les autres. Des propositions d'atelier à expérimenter en classe complètent chaque boîte.

Boîte bleue

Boîte jaune

Boîte rouge

Boîte violette

Boîte verte

Boîte blanche

Boîte entre chien et loup

Boîte bleue

La **Boîte bleue** est un conte illustré de reproductions d'œuvres, elle se propose d'évoquer les rapports complexes du bleu avec l'histoire de l'art.

Trois chapitres résument trois « états » symboliques du bleu :
le bleu céleste ;
la ligne bleue d'horizon ;
le bleu matière.

Ces trois chapitres, composés chacun de dix œuvres de référence, s'articulent comme les trois parties d'un paysage classique : le ciel immatériel et sacré, la ligne d'horizon, élément fondamental d'un espace représenté, la matière, métaphore de la terre. Comme tous les contes, le conte bleu est une interprétation subjective des données scientifiques concernant cette couleur. Il mêle les références religieuses, historiques, picturales, affectives, sociales qui précèdent toute étude d'une couleur. Nous souhaitons avant tout qu'il multiplie les regards portés sur le bleu.

Jean-Charles Blais, « Sans titre », 1984.

Descriptif :

- . 30 planches (25 x 25 cm)
- de textes et reproductions d'œuvres,
- . 1 herbier bleu,
- . 1 livre pour enfants.

Boîte jaune

Le monde de la couleur est vaste. La **Boîte jaune** en présente un aspect, celui que l'on découvre dans le sillage d'artistes dont le travail évoque les multiples « visages » du jaune.

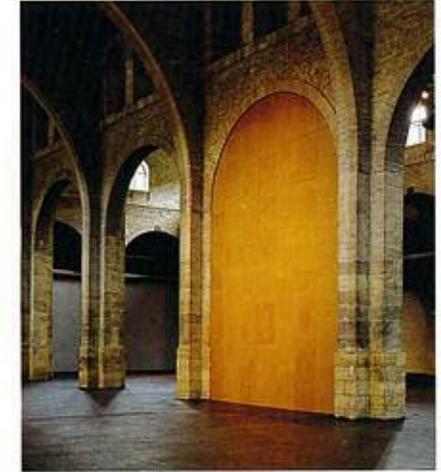
Dans l'univers de la création contemporaine, la couleur prend forme de diverses façons : elle est un mot, un pigment, une matière, un objet, un signe, une sensation comme la chaleur, un concept comme les pages jaunes. Des images se dessinent qui hésitent entre notre univers quotidien et celui de la création contemporaine.

Trois chapitres vous guident du quotidien à l'art :

l'art et la matière, ou le pollen, l'argile, la cire dans l'œuvre de Wolfgang Laib, Richard Long, Mario Merz ;

l'art et la lumière, ou le soleil, les étoiles, le néon dans l'œuvre de Claude Monet, David Boeno, Dan Flavin ;

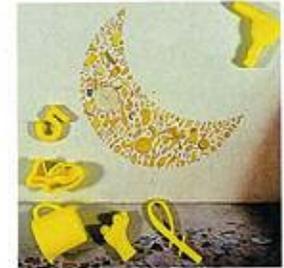
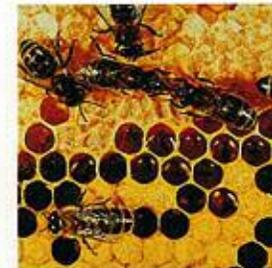
l'art d'accommoder le jaune, ou le déchet urbain dans l'œuvre de Tony Cragg.

Wolfgang Laib, « Passage », 1992, capcMusée d'art contemporain de Bordeaux.

Descriptif :

- . 41 planches (25 x 25 cm) de textes, reproductions d'œuvres, objets et matières,
- . 1 catalogue d'exposition,
- . 1 livre pour enfants,
- . 1 vidéo.

Boîte rouge

Le rouge est la couleur par excellence.

Rouge est synonyme de couleur dans de nombreuses langues ; le rouge s'associe à tous les moments de la vie.

Le rouge attire, terrifie, enchante et repousse, signale, corrige, interdit, souligne, cible, dynamise et réchauffe.

Il n'y a pas un rouge mais des dizaines, des centaines de rouges, de bons et de mauvais rouges. Bien sûr, les artistes utilisent le rouge et chacun d'eux un rouge particulier.

Aussi avons-nous choisi « des œuvres rouges » qui illustrent les six chapitres de cette Boîte comme les six lettres du mot rouge au pluriel.

Rouges comme *couleur pure et matière*

ROuges comme *objets*

RoUges comme *urbanisme*

RouGes comme *graphisme*

RougEs comme *environnement*

RougeS comme *sentiments*

Jean-Pierre Raynaud, « Pot 815 », 1968, capMusée d'art contemporain de Bordeaux.

Descriptif :

- . 71 planches (25 x 25 cm) de textes et reproductions d'œuvres,
- . 27 diapositives,
- . 1 livre pour enfants,
- . 1 vidéo.

Boîte violette

On décrète que les murs ont des oreilles, on décrète aussi que les couleurs ont des sens.

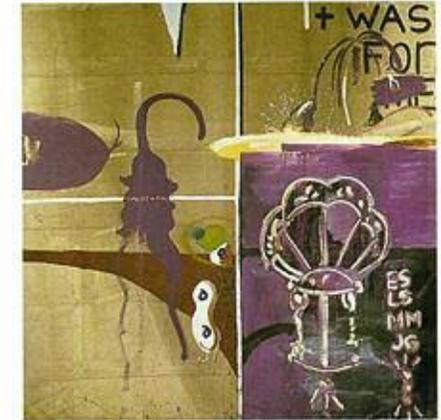
C'est à peu près le postulat de départ de la **Boîte violette**.

Le violet est presque absent de la nature, une absence qui s'explique peut-être par la charge symbolique inhérente à cette couleur.

Le violet est la couleur des situations troubles, des situations qui mènent d'un monde à un autre, de la vie à la mort, du naturel au surnaturel.

Pour alléger le contenu de cette boîte, nous avons retenu la forme du récit. Il s'agit de suivre deux garçons, « il et il », dans leur recherche du violet dans différents pays et dans l'art. Huit étapes vont rythmer leur voyage, d'Israël à la publicité, huit étapes qui nous feront faire le tour du violet.

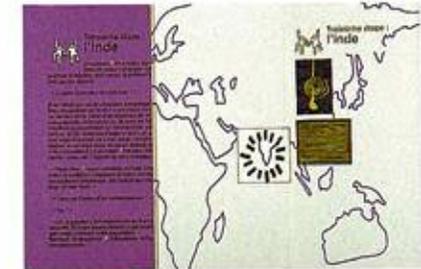
Un jeu de l'oie vient récapituler ce qu'« ils » auront appris au cours de leurs pérégrinations, c'est notre moyen de faire découvrir aux enfants objets et matières violets.

Julian Schnabel, « Punch and Joe », 1988.

Descriptif :

- . 46 planches (25 x 25 cm) de textes, reproductions d'œuvres et illustrations,
- . 1 jeu de l'oie (50 x 50 cm),
- . 1 cassette audio,
- . 1 livre pour enfants.

Boîte verte

La **Boîte verte** prend sa source dans les six triptyques des artistes anglais Gilbert et George, « The paintings (with us in the nature) », 1971. Ces peintures sont l'occasion d'une promenade dans le vert de la nature (champ, pré, étang, forêt) avec Gilbert et George comme guides. L'environnement naturel devient un lieu d'interrogation. Comme Gilbert et George, les enfants observent la nature pour aller plus loin dans la découverte du monde qui nous entoure : « ne pense pas au charmant paysage mais à tout ce qui se trouve derrière », nous disent Gilbert et George.

Cette Boîte nous invite à traverser le miroir pour découvrir ce qui se cache derrière. Il existe des ponts entre le monde des artistes et celui des enfants dans leur quotidien. Pour les découvrir, il suffit d'ouvrir grand les yeux et d'aller voir ce qu'il y a derrière le tableau. Un domino à double entrée reconstitue le cercle chromatique et débusque les territoires du vert dans l'art contemporain.

Fabrice Hybert, « L'homme de Bessines », 1988.

Descriptif :

- . 18 planches (25 x 25 cm) de textes et reproductions d'œuvres,
- . 1 jeu de domino de 109 cartes,
- . 1 coffret de parfums,
- . 36 diapositives,
- . 1 vidéo.

Boîte blanche

« ... Quand on a l'habitude de travailler le noir et le blanc, on n'éprouve pas la même nécessité de travailler la couleur. Le monde se referme, il est parfaitement complet. »

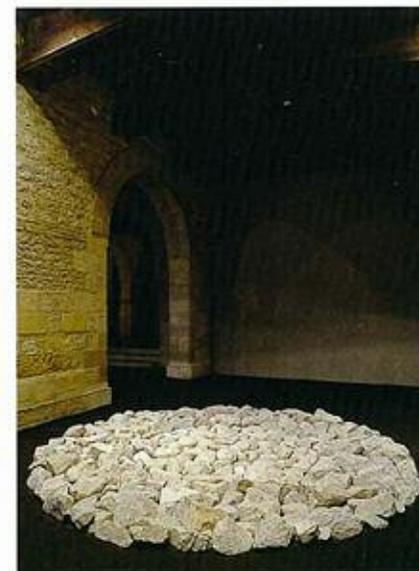
Cette citation de Jean-Pierre Raynaud a accompagné notre réflexion dans la réalisation de la **Boîte blanche**.

Notre objectif est de permettre aux enfants d'expérimenter les qualités du blanc, des blancs, en trois chapitres :

*le blanc, matière, lumière, volume ;
le blanc et le noir ;
le blanc et la couleur.*

Chaque chapitre réunit des planches illustrées de reproductions d'œuvres, des citations, des textes, des propositions d'atelier, des plateaux de jeux, des outils.

Un conte sert de fil conducteur à la découverte. Cette Boîte propose aux enfants de s'immerger dans le blanc afin d'y puiser un enrichissement de leur imaginaire et une meilleure connaissance des qualités esthétiques de la couleur.

Richard Long, « River and mountain circle », 1991, capcMusée d'art contemporain.

Descriptif :

- . 55 planches (25 x 25 cm) de textes et reproduction d'œuvres,
- . 6 coffrets en plexiglas (25 x 25 cm),
- . 1 jeu de mémoires,
- . 1 boîtier de 41 détails d'œuvres,
- . 1 livre pour enfants,
- . 1 vidéo.

Boîte entre chien et loup

Si on mélange deux couleurs complémentaires, le résultat obtenu est un brun, un kaki, un marron, bref une couleur foncée.

Étymologiquement, le mot foncé vient du mot fond, ainsi les couleurs foncées seraient les couleurs du fond, celles que l'on cache sous des emballages vivement colorés.

La **Boîte entre chien et loup** les déshabille, les sort de l'ombre en cinq chapitres. Chacun analyse un aspect des couleurs sombres à partir d'un mot qui peut les qualifier.

*vif + vif ;
caché, aimé ;
faire briller ;
petite pierre ;
sous l'ombre.*

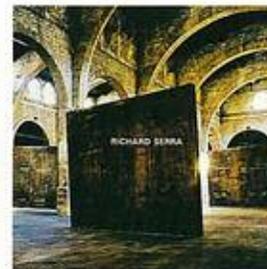
Des reproductions d'œuvres associées aux cinq chapitres permettent de percevoir les différents usages et les différents sens donnés à ces couleurs par des artistes d'hier et d'aujourd'hui. Deux propositions d'atelier complètent la Boîte.

Clegg and Guttman, « Untitled, Landscape n° 22 (Bordeaux) », 1989, détail.

Descriptif :

- . 44 planches (25 x 25 cm) de textes, illustrations et reproductions d'œuvres,
- . 1 livre pour enfants.

Les Boîtes/matériaux de l'art

Les Boîtes/matériaux de l'art sont une initiation à la création contemporaine conduite à travers la découverte des grands thèmes de l'art, tels que la couleur, la lumière, le signe, l'écriture, la matière, le matériau, le geste, l'espace... Ces Boîtes réunissent des planches illustrées, des textes, des jeux éducatifs, des reproductions d'œuvres, permettant de comprendre l'origine et l'évolution des démarches artistiques en Occident.

Gestes de peintres

De la couleur

La couleur

Signes peints : le trait, la tache, la trace, la matière

La ligne, l'espace

Formes de base

La légende de l'alphabet

Autour de la sculpture

L'art et la lumière

L'art et la géométrie

Le signe, l'espace

Une histoire de boîte

De formes en forme

Art et espaces quotidiens

Réflexion sur le tableau

L'invention des matériaux de l'art

Gestes de peintres

La Boîte Gestes de peintres est un jeu de déduction amenant à la découverte de 12 gestes d'artistes. Le postulat de départ est le suivant : il n'y a pas un geste, mais des gestes de peintres, envisagés chacun comme l'acte fondateur d'une démarche originale. A travers le geste, on découvre l'artiste. Fournie avec une bâche sérigraphiée de douze citations d'artistes, des boîtes d'indices contenant des outils, des détails d'œuvres, des instantanés de gestes, des portraits, cette Boîte permet de s'initier en s'amusant à l'œuvre de Paul Cézanne, Henri Matisse, Jackson Pollock, Lucio Fontana, Yves Klein, Simon Hantaï, Sam Francis, Franck Stella, Daniel Buren, Sol LeWitt, Andy Warhol et Keith Haring.

Appréhender l'art par le geste, la main qui agit, c'est tracer en quelques signes et en images un chemin dans le monde de l'histoire de l'art du XXe siècle.

Jackson Pollock dans son atelier, East Hampton, 1956, USA.

Descriptif :

- . 1 bâche (174 x 138 cm) sérigraphiée de 12 citations d'artistes,
- . 4 pochettes d'indices (instantanés de gestes, reproductions d'œuvres, portraits d'artistes ...),
- . 1 pochette d'outils.

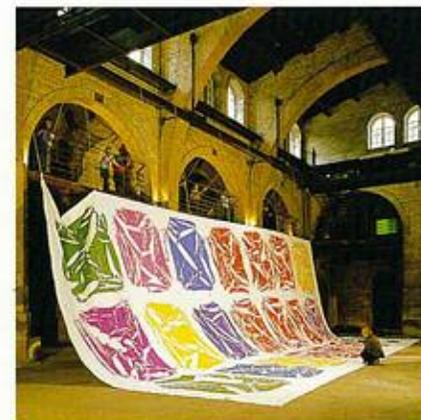
« J'ai essayé de les faire à la main, mais je trouve que c'est plus facile avec l'écran de sérigraphie. Comme ça je n'ai plus du tout besoin de travailler sur les objets que

De la couleur

La Boîte **De la couleur** se présente comme une malette de peintre. Elle fournit les informations et le matériel nécessaires à l'étude approfondie du phénomène de la couleur. Une série de planches illustrées de reproductions d'œuvres et de textes présente l'univers de la couleur en six chapitres : *la lumière ; l'œil ; la couleur ; les mélanges ; les contrastes ; les effets de la couleur*. Un dernier chapitre est consacré à des propositions d'atelier, à expérimenter en classe avec vos élèves.

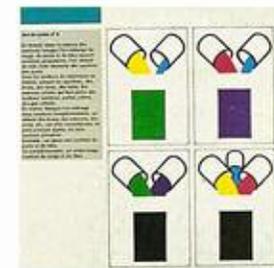
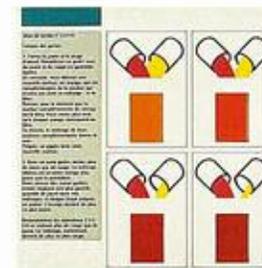
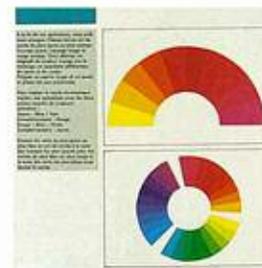
Avec des jeux de cartes originaux et une grosse toupie, les enfants comprennent en s'amusant comment s'organise le cercle chromatique, quelle est l'exacte complémentaire d'une couleur, ce que sont les valeurs ou les mélanges optiques. Des diapositives offrent un choix important de reproductions d'œuvres. Une cassette vidéo « Sur le chemin de la couleur » complète la Boîte en y ajoutant sa part de rêve.

Exposition, **Simon Hantaï**, accrochage, 1981, capcMusée d'art contemporain de Bordeaux.

Descriptif :

- 36 planches (25 x 25 cm) de textes, illustrations et reproductions d'œuvres,
- 5 toupies,
- 6 jeux de cartes,
- 15 diapositives,
- 1 cassette audio,

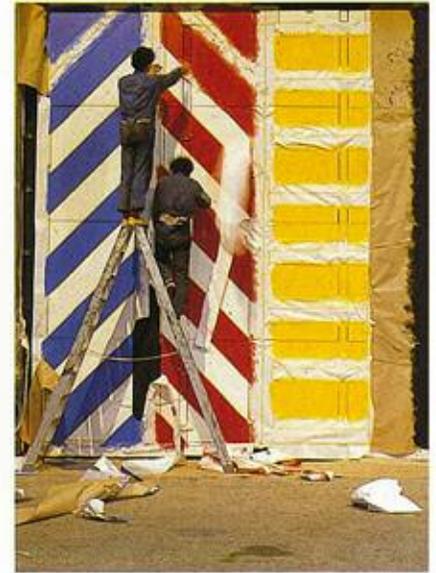

La couleur

La Boîte **La couleur** est une variante de la Boîte de la couleur.

Nous l'avons conçue pour permettre aux très jeunes enfants de se familiariser avec quelques notions élémentaires. Elle propose une approche ludique de la couleur dans l'environnement et réunit des plateaux de jeux contenant des vêtements colorés, des puzzles, des lunettes magiques, des toupies, un nuancier de couleurs, des pousse-pousse... Une série de planches illustrées de reproductions d'œuvres introduit une approche plus théorique du sujet. Les enfants découvrent ainsi :

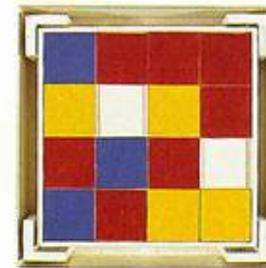
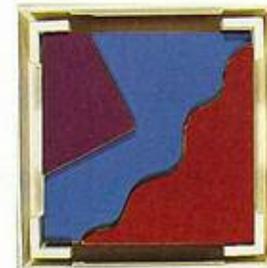
la lumière et son incidence sur notre perception des couleurs ;
les couleurs primaires ;
le blanc, le noir, l'échelle des valeurs ;
les complémentaires ;
les mélanges optiques dans l'utilisation des trames colorées ;
les mélanges par superpositions ;
les mélanges cinétiques ;
les effets de contraste dans l'œuvre d'Henri Matisse et de Piet Mondrian.

Exposition, Sol LeWitt, accrochage, 1983, capcMusée d'art contemporain de Bordeaux.

Descriptif :

- . 9 planches (25 x 25 cm) de textes, illustrations et reproductions d'œuvres,
- . 5 plateaux de jeux (25 x 25 x 5 cm).
- . 1 vidéo.

Signes peints

La peinture est une forme d'expression autonome. Elle utilise un langage spécifique et possède son propre vocabulaire. Il se définit par les composantes plastiques, la forme, la matière, la couleur : ce sont les signes peints.

Le vocabulaire de la peinture n'est pas figé. Les artistes le font évoluer en lui donnant des significations nouvelles, certains ne cessent de reprendre et d'interroger l'histoire de la peinture contemporaine. La diversité de signes témoigne de la complexité des recherches dans la pratique de la peinture.

Choissant d'isoler trois signes, nous avons réalisé trois Boîtes **Signes peints** présentant vingt-neuf artistes. Elles fonctionnent suivant un principe identique, proposent plusieurs exemples du signe, analysés de façon détaillée ainsi qu'un fac-similé et une reproduction de l'œuvre dont le signe est issu. Chaque Boîte est complétée d'un jeu de signes à manipuler par les enfants.

Signes peints : le trait

. 37 planches (20 cm x 20 cm)
pour 11 utilisations du trait chez
Jean Dubuffet, Cy Twombly,
Raymond Hains, Pierre Soulages...

Jean Dubuffet, « Solario », 1967.

Signes peints : la tache, la trace

. 37 planches (20 cm x 20 cm)
pour 6 utilisations de la tache chez
Sam Francis, Jackson Pollock...,
et 5 utilisations de la trace chez
Claude Viallat, Yves Klein...

Signes peints : la matière

. 28 planches (20 cm x 20 cm)
pour 7 utilisations de la matière
chez Antoni Tàpies, Serge Fauchier,
Dominique Gauthier...
Robert Rauschenberg ...

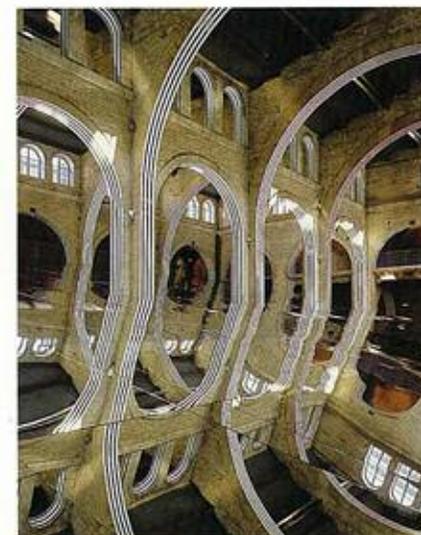
La ligne, l'espace

La plupart des artistes des années soixante choisissent de travailler l'espace concret, pour en renouveler chaque aspect, chaque sensation, grâce à des moyens simplifiés.

Nous avons conscience de l'espace autour de notre corps. Nous nous mesurons sans cesse à l'espace, il nous renvoie à notre propre échelle.

Pour comprendre ce qu'est l'espace, nous allons le décomposer ligne par ligne, comme l'ont fait les artistes. Les enfants aiment se mesurer, ils aiment également construire des espaces à leurs dimensions. Ainsi, cette Boîte leur fournit le matériel nécessaire pour construire une structure qui agira comme intermédiaire entre leur corps et l'espace environnant.

Un paravent illustre les rapports corps/ligne et ligne/surface. Il se compose d'une série de reproductions d'œuvres présentant le travail d'artistes traitant des concepts de ligne et d'espace tels que Dan Flavin, Sol LeWitt, Richard Serra, Daniel Buren.

Daniel Buren, « Dominant, dominé, coin pour un espace », 1 465,5 m² à 11 °, 28 °, 42 °, 1991, capMusée d'art contemporain de Bordeaux.

Descriptif :

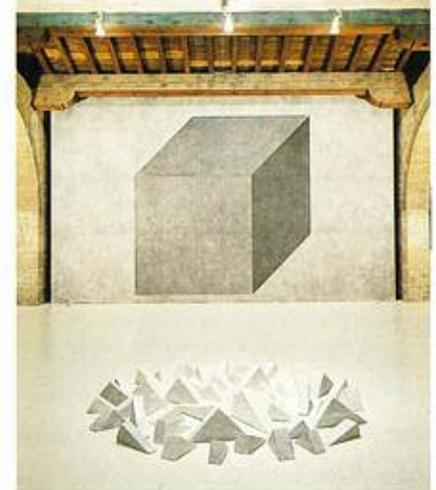
- . 1 paravent composé de 8 panneaux (95 x 27 cm chacun) de textes, illustrations et reproductions d'œuvres,
- . 30 barres métalliques (95 cm chacune),
- . 1 pochette d'embouts de fixation.

Formes de base

Le triangle, le carré, le cercle sont les **Formes de base** que nous avons choisi de présenter dans cette Boîte. Nous rencontrons ces formes tous les jours dans notre environnement, il s'agit de les identifier. Une série de planches illustrées de photographies présente des exemples d'utilisation de ces formes dans l'art, l'architecture, la mode et le design.

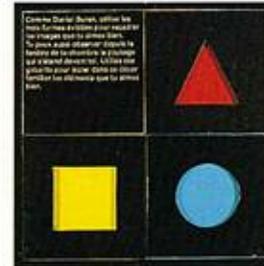
Nous avons sélectionné :
 Daniel Buren Jasper Johns,
 Frank Stella, pour l'art ;
 Ieoh Ming Pei, Polyclète le jeune
 Jean Nouvel, pour l'architecture ;
 Yssey Miyake, Sonia Delaunay,
 Yves Saint-Laurent pour la mode ;
 Garouste et Bonetti, Marco Zanuto,
 Philippe Starck pour le design.
 Ces planches sont accompagnées
 de jeux et d'exercices d'observation
 qui vont permettre aux enfants de
 se familiariser avec ces trois formes
 de base, dans leur environnement
 immédiat et dans la composition
 des œuvres qu'ils découvrent au
 musée.

Sol LeWitt, Richard Long, exposition *Légendes*, 1984, capcMusée d'art contemporain.

Descriptif :

- . 49 planches (25 x 25 cm)
de textes, illustrations et
reproductions d'œuvres,
- . 1 coffret de 9 tampons (3 ronds,
3 carrés, 3 triangles),
- . 1 jeu de 37 rhodoïds.

Boîtes/matériaux de l'art
La légende de l'alphabet

Claude Vialat

Claude Vialat est un artiste français né en 1945 à Paris. Il est connu pour ses œuvres en sculpture et en dessin, souvent réalisées à partir de matériaux industriels et domestiques. Ses œuvres explorent les thèmes de la mémoire, du langage et de la culture.

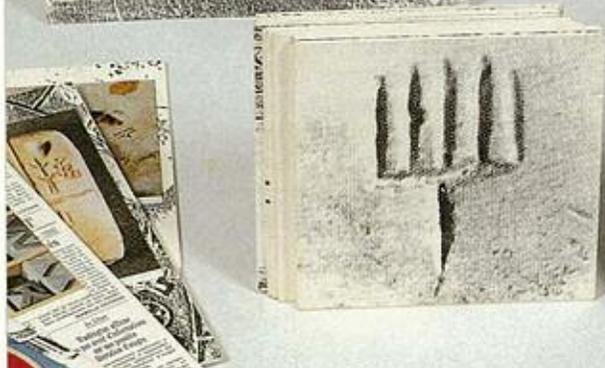
Harve Di Rosa

Harve Di Rosa est un artiste américain né en 1945 à New York. Il est connu pour ses œuvres en sculpture et en dessin, souvent réalisées à partir de matériaux industriels et domestiques. Ses œuvres explorent les thèmes de la mémoire, du langage et de la culture.

Lawrence Wiener

Lawrence Wiener est un artiste américain né en 1945 à New York. Il est connu pour ses œuvres en sculpture et en dessin, souvent réalisées à partir de matériaux industriels et domestiques. Ses œuvres explorent les thèmes de la mémoire, du langage et de la culture.

La légende de l'alphabet

La Boîte La légende de l'alphabet parcourt l'histoire en repérant les confluences de l'écriture et de l'art. Pour communiquer, les hommes oscillent entre le signe figuratif et le signe abstrait. Dans les différents systèmes d'écriture, le signe évolue vers l'abstraction en même temps que le code devient plus complexe. D'une civilisation et d'une époque à l'autre, les systèmes d'écriture se multiplient et se transforment, s'adaptant aux techniques et aux nécessités culturelles. L'artiste est créateur de signes, il en emprunte aussi à l'écriture. Cependant, il n'est pas soumis à un code universel de communication : inventant son propre système de signes, il va de la figuration à l'abstraction ou inversement, sa logique est individuelle.

Une première série de planches illustrées, présente l'histoire des signes, des premiers pictogrammes au graffiti contemporain. Une seconde série illustre la proximité de l'écriture et de l'art, à travers l'œuvre de douze créateurs, poètes ou plasticiens contemporains.

Richard Baquié, « Sans titre », 1985.

Descriptif :

- 34 planches (25 x 25 cm) de textes, illustrations et reproductions d'œuvres,
- 1 jeu de 20 signes (15 x 15 cm).

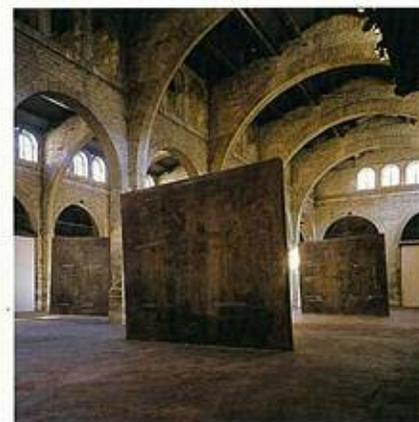
Autour de la sculpture

La Boîte **Autour de la sculpture** est un jeu de construction et de découverte complété d'un diaporama commenté.

Elle initie les enfants à la sculpture et à son évolution depuis le XIXe siècle, en soulevant des questions fondamentales. Elle permet de bâtir une réflexion sur la sculpture.

Parler de la sculpture, c'est envisager l'espace et la lumière. C'est apprendre à nommer, grâce à un lexique, des notions telles que la verticalité, le plein, le vide, le rapport au corps, la circulation, le sol, le socle, la forme et les matériaux. Ces notions de base ont évolué au cours du XXe siècle.

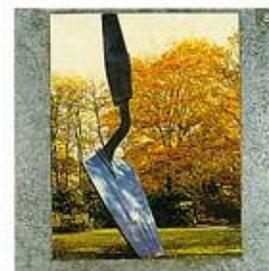
Des planches, illustrées de reproductions d'œuvres et de vues d'ateliers d'artistes, permettent de mesurer et de comprendre cette évolution à travers le travail de : Auguste Rodin, Constantin Brancusi, Vladimir Tatline, Marcel Duchamp, Alberto Giacometti, Richard Serra, Claes Oldenburg, Richard Long, Bernard Pagés, Georg Baselitz.

Richard Serra, « Threats of hell », 1990, capMusée d'art contemporain de Bordeaux.

Descriptif :

- . 8 planches (25 x 25 cm) de portraits d'artistes,
- . 8 plaques métalliques (25 x 25 cm) de reproductions d'œuvres,
- . 1 plateau (25 x 25 cm) d'échantillons de matériaux,
- . 1 plateau contenant 20 fiches textes, 22 mots aimantés, 20 diapositives, 1 cassette audio,
- . 1 socle en bois.

L'art et la lumière

La Boîte **L'art et la lumière** se présente sous la forme de deux boîtiers réunissant une somme d'informations qui révèlent les différents sens et aspects de la lumière dans le temps.

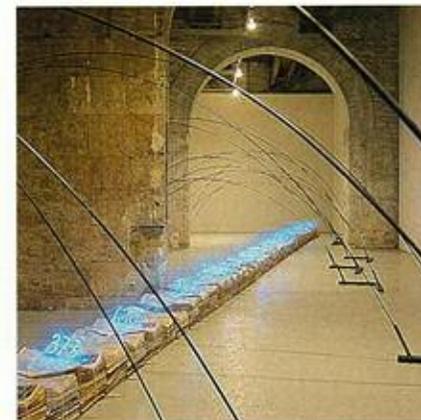
Un boîtier noir contenant des fiches illustrées de reproductions d'œuvres et de diapositives permet d'analyser deux grands thèmes :

l'art et la lumière (la lumière - le religieux, la lumière - les effets de lumière, la lumière - le XXe siècle) ;
la science et la lumière (la lumière - la recherche scientifique, la lumière - le système additif).

Un boîtier blanc permet de réaliser en atelier des expériences scientifiques.

Ces propositions ne sont pas exhaustives, vous pouvez les modifier à votre gré en fractionnant le contenu des chapitres, en réinventant une chronologie.

Vous pouvez associer différemment les planches art et sciences sachant qu'à certaines périodes, artistes et scientifiques se sont réunis autour des thèmes de la lumière et de la couleur.

Mario Merz, « Il fiume appare », 1986, capcMusée d'art contemporain de Bordeaux.

Descriptif :

- . 1 boîtier noir : 52 fiches (17 x 24 cm) de textes, illustrations, et reproductions d'œuvres,
- . 25 diapositives,
- . 1 boîtier blanc : matériel pour expériences scientifiques.

Le corps lumineux

Vitrail

Flavin

L'art et la géométrie

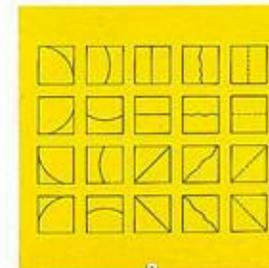
La Boîte L'art et la géométrie propose un parcours rapide dans l'histoire de l'art mettant en évidence les rapports existant entre la peinture et la géométrie. Dix-neuf planches illustrées de reproductions d'œuvres et de textes présentent les modes de représentation de l'espace dans l'histoire de l'art et les diverses formes d'intégration de l'espace dans l'art contemporain. Nous avons choisi de porter une attention particulière à Sol LeWitt. Chez cet artiste, la base de la technique de représentation de l'œuvre passe par la géométrie. Nous vous proposons de réaliser en classe l'atelier « Wall drawing » qu'il a conçu pour les enfants à l'occasion de son exposition au capcMusée d'art contemporain en 1983. Pour enrichir les notions élémentaires de géométrie qu'il introduit, nous avons imaginé quatre ensembles de planches, permettant d'aborder les notions de grille, de ligne droite, de ligne irrégulière, de combinaison.

Sol LeWitt, « Lignes en quatre directions et toutes leurs combinaisons », 1983, capcMusée d'art contemporain de Bordeaux.

Descriptif :

- . 19 planches (25 x 25 cm) de textes et reproductions d'œuvres,
- . 33 planches (20 x 20 cm) de textes et dessins de géométrie.

Le signe, l'espace

Une peinture se compose de formes, de couleurs et d'éléments graphiques. Ces signes, choisis et rassemblés par les artistes, figurent leur esthétique et livrent le sens de l'œuvre. Notre environnement médiatique, l'univers de la mode, de la décoration, affichent ces mêmes signes grappillés çà et là dans le monde de la peinture. La Boîte **Le signe, l'espace** réunit des planches illustrées de reproductions d'œuvres de Piet Mondrian, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Joan Miró, Jackson Pollock, Pablo Picasso et Henri Matisse.

Sur d'autres planches, ces œuvres sont détaillées en gros plan : le graphisme, le trait, les formes, les rapports de formes, les couleurs. Par un jeu d'association, les enfants découvrent l'esthétique de chaque artiste en apprenant à repérer les signes qu'il utilise.

Une dernière série de planches présente des vêtements ou des publicités réutilisant tous ces signes.

Peter Halley, « Collision circuit », 1989-1990.

Descriptif :

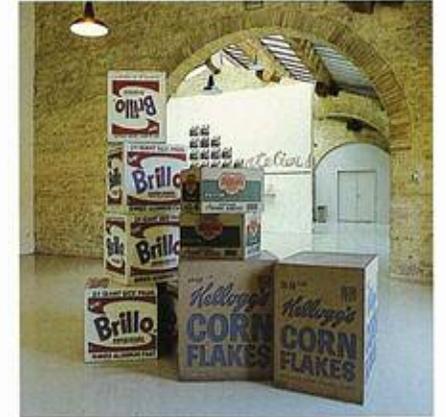
- . 60 planches (25 x 25 cm) de textes, illustrations et reproductions d'œuvres,
- . 1 vidéo.

Une histoire de boîte

En 1962, Andy Warhol expose une toile reproduisant en série une boîte de soupe : « La Campbell's soup ». Cette image devient grâce au procédé sérigraphique une des représentations phares du Pop art. Le sujet et le procédé de fabrication de l'œuvre renouvellent la question de l'œuvre-objet. Symbole de l'objet dans l'œuvre, « La Campbell's soup » est le prétexte de cette Boîte/expo. Son objectif est de repérer la place de l'objet dans l'œuvre et son traitement par les artistes, de comprendre son processus d'utilisation ou de représentation dans l'art du XXe siècle. Des planches illustrées de reproductions d'œuvres et de fac-similés présentent sept chapitres :

- la reproduction* : le moulage, le faux ;
- la série* : l'empilement, l'accumulation ;
- le graphisme* : l'étiquette, l'affiche ;
- la récupération* : le déchet, l'usagé ;
- le matériau* : l'usinage, la technologie ;
- le modèle* : le collage, le trompe-l'œil ;
- l'étalage* : l'organisation, la mise à vue.

Andy Warhol, « White Brillo Boxes », « Kellogg's Cornflakes Boxes », « Del monte Boxes », 1964, exposition Sonnabend, 1988.

Descriptif :

- . 32 planches (25 x 25 cm) de textes, illustrations et reproductions d'œuvres,
- . 1 boîte soupe Campbell's.

De formes en forme

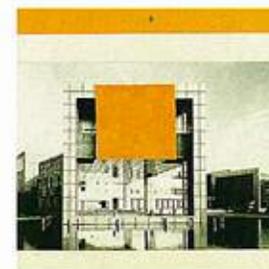
La Boîte **De formes en forme** propose d'identifier une époque par les formes qu'elle a produites. S'adressant à de jeunes enfants, elle se présente comme un jeu de dominos et s'appuie sur les facultés d'observation et de déduction de l'enfant. Chaque époque est marquée par une cohérence esthétique et formelle particulièrement repérable dans l'art, la mode, le design, l'architecture et la technologie. Nous étudions les styles de trois décennies au XXe siècle : le style organique des années 50, le style géométrique des années 70 et le style composite des années 90. Chaque période est représentée par six photographies d'objets : un véhicule, un jouet, un vêtement de haute couture, un meuble, une œuvre d'art, une architecture. Le jeu consiste à les classer et les réunir par époque. Des rhodoïds se placent sur chaque photographie pour isoler les formes. Cette Boîte apprend à repérer dans notre environnement les signes manifestes de « l'air du temps ».

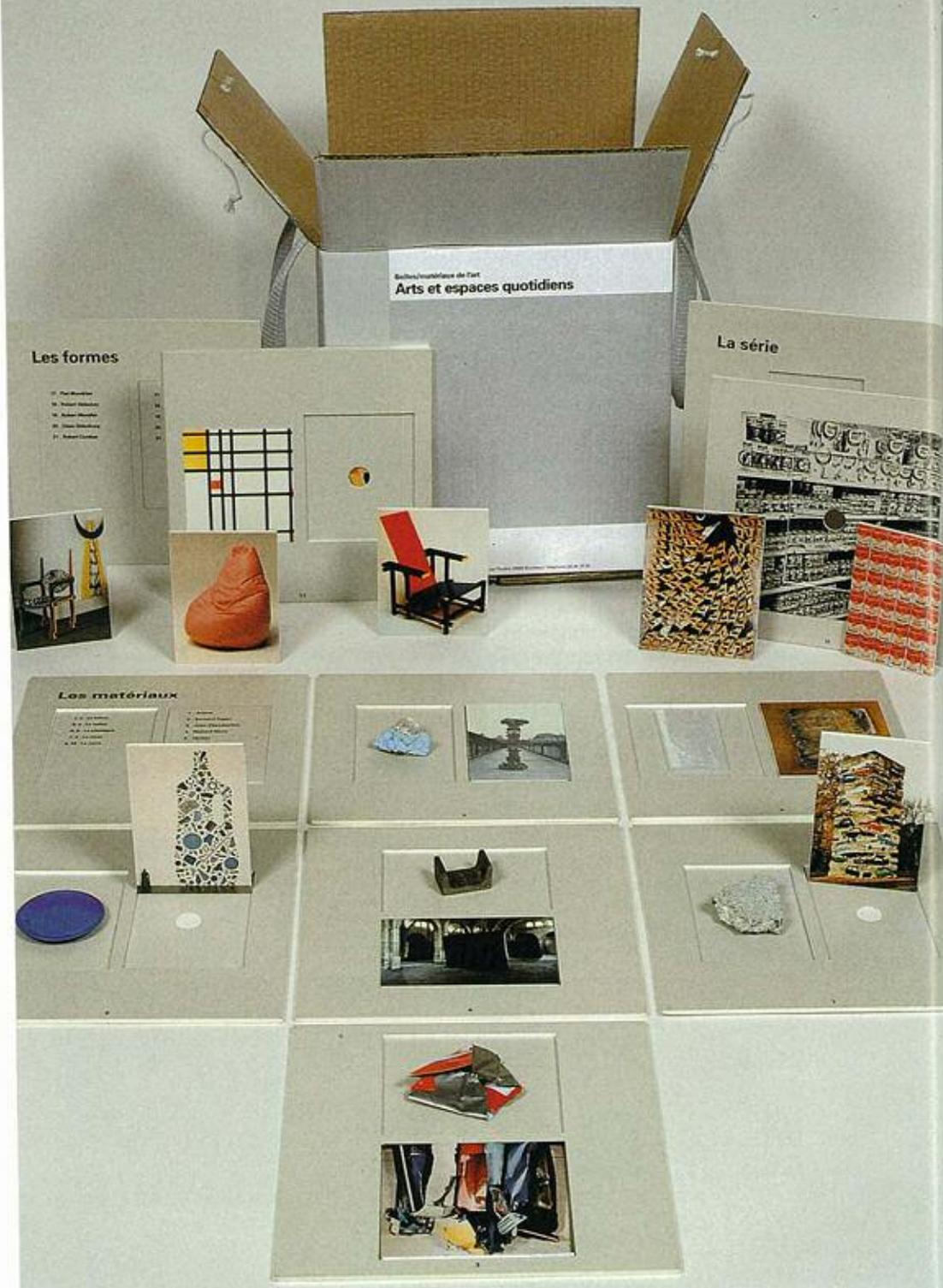

Design P. Gatti, C. Paolini, F. Théodoro,
Siège « Sacco », 1968-1969.

Descriptif :

- . 36 planches (20 x 20 cm) de reproductions d'œuvres, d'objets, de vêtements, et d'architecture,
- . 1 pochette de 18 rhodoïds,
- . 3 dés.

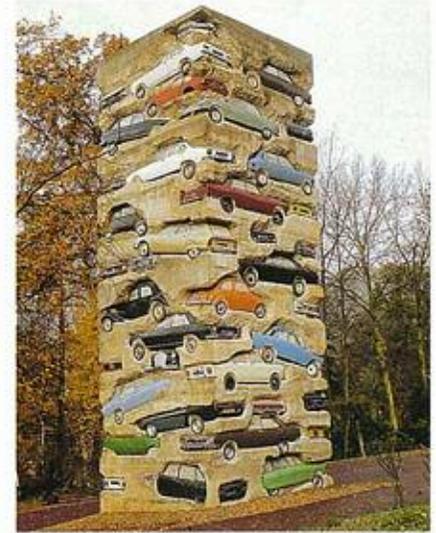

Art et espaces quotidiens

Depuis le XIXe siècle, le développement industriel, technologique et scientifique donne naissance à de nouveaux matériaux, implique de nouveaux rythmes de production. Les ingénieurs, architectes, designers et artistes imaginent de nouvelles formes et créent de nouveaux objets soumis aux contraintes de consommateurs de plus en plus exigeants. Cette Boîte présente des exemples de la rencontre entre l'industrie et la création au XXe siècle. Elle se compose de planches illustrées de reproductions d'œuvres et d'objets, associées à des matériaux et des environnements, réparties en trois chapitres :

les matériaux : le métal, le béton, armé, le néon, le verre, le plastique ;
les formes : De Stijl, Le Bauhaus, Totem, Memphis ;
la série : la presse, l'automobile, la télévision, le logo, l'emballage.
 La Boîte **Art et espaces quotidiens** porte un regard différent sur notre environnement urbain et aborde les relations entre art et technologie.

Arman, « Long term parking », 1982.

Descriptif :

. 24 planches (25 x 25 cm)
 de reproductions d'œuvres,
 d'objets, de matériaux
 et d'illustrations.

Réflexion sur le tableau

L'idée de la Boîte **Réflexion sur le tableau** nous est venue peu à peu à travers les questionnements et les affirmations des enfants qui fréquentent le capcMusée.

« C'est quoi un tableau ? »

« C'est un beau cadre, avec des figures ! »

« Buren il fait un tableau avec une glace et des traits ! »

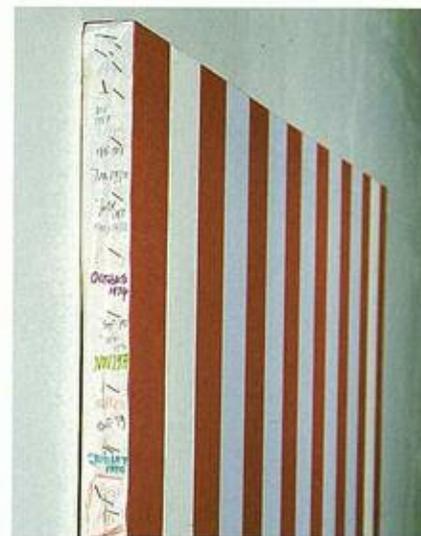
Il ne s'agit pas de donner un enseignement chronologique de l'histoire de l'art, mais d'aborder divers concepts pour sensibiliser les enfants à l'art contemporain au travers des grandes découvertes de l'humanité et de l'évolution des mentalités. Des planches illustrées, de reproductions d'œuvres classiques et contemporaines, et de textes, présentent quatre chapitres : *les inventions technologiques* et leur incidence sur l'art du XIIe au XXe siècle ;

le tableau, mis à nu, décortiqué, restauré dans l'art contemporain ;

l'atelier, de l'artiste-artisan

à l'artiste-explorateur ;

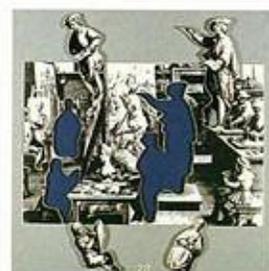
l'exposition, du Salon Carré du Louvre à l'installation « in-situ ».

Daniel Buren, « 120 peintures », 1967-1981, détail.

Descriptif :

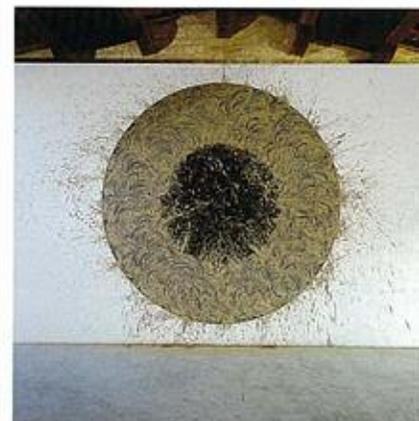
- 39 planches (25 x 25 cm)
- de textes, reproductions d'œuvres, illustrations, objets et jeux.

L'invention des matériaux de l'art

L'invention des matériaux de l'art est un répertoire illustré des moyens imaginés par l'homme, depuis la préhistoire jusqu'à cette fin du XXe siècle, pour marquer son univers, laisser une trace de ses croyances, reproduire ses multiples visions du monde, créer. Cette Boîte est composée de planches illustrées de reproductions d'œuvres et d'objets, de dessins, classées en quatre chapitres : *le minéral ; le végétal ; l'animal ; l'artificiel*.

Eux-mêmes divisés en quatre sous-chapitres : les pigments, les couleurs, les outils et les supports. Ce voyage dans le temps met en place des repères historiques, dégage des thématiques et expose les procédés de création. Le mot invention dans le titre dit clairement que dans le domaine de la création rien n'est figé, rien n'est achevé. Il appartient à chacun d'imaginer les moyens et les procédés répondant à son propre désir d'expression.

Richard Long. « Garonne mud black circle », 1990, capcMusée d'art contemporain de Bordeaux.

Descriptif :

- 44 planches (30 x 30 cm), de textes, reproductions d'œuvres et illustrations,
- 1 jeu de domino de 25 pièces.

Les Boîtes/histoire de l'art

Les Boîtes/histoire de l'art multiplient les points de vue sur les divers mouvements caractéristiques de l'histoire de l'art. Elles permettent d'approfondir les connaissances et proposent des approches diversifiées des démarches des artistes. Situants l'artiste, le mouvement, dans un contexte élargi à son environnement social, technologique et culturel, elles réunissent les informations nécessaires à l'autonomie de l'élève dans l'exposition.

L'Abstraction

La Figuration libre

Repères dans l'art espagnol

Esthétique, citation, reproduction

Peinture mot à mot

L'art et la musique

Collection Sonnabend :

L'Art minimal

Les Allemands des années 80

La Nouvelle génération américaine

Le Pop art

Les Nouveaux Réalistes

L'Antiform, l'arte povera

L'Art conceptuel

L'Abstraction

Au XIXe siècle, la science et l'étude des phénomènes physiques, l'accroissement des moyens de transport contribuent à une nouvelle appréhension de la réalité et à une nouvelle conception de l'espace.

La peinture s'affranchit peu à peu de sa fonction représentative. La conscience de l'imaginaire et l'intention d'exprimer une sensation ou un concept vont participer à la création des peintures abstraites. Des planches illustrées de reproductions d'œuvres et de textes analysent les processus qui ont conduit certains peintres tels que Kasimir Malevitch, Wassily Kandinsky, Robert Delaunay et Piet Mondrian à l'abstraction. Comment, libérés de la représentation des objets du monde visible, ils reconsidèrent les moyens plastiques, couleur, ligne, forme pour les transfigurer en « réalités nouvelles ».

Parallèlement à ce phénomène d'abstraction, des modifications vont s'opérer dans d'autres domaines culturels et artistiques.

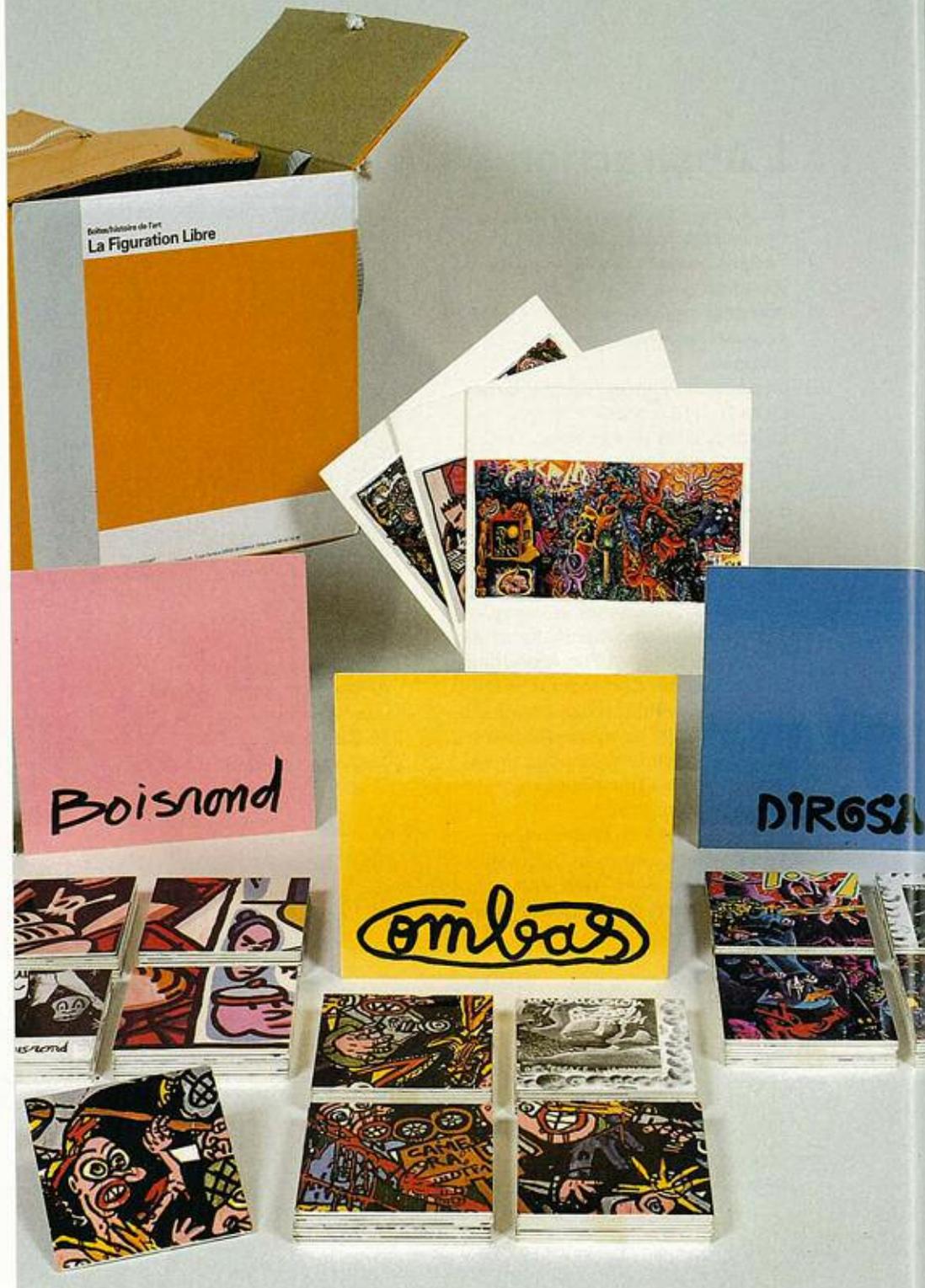

Gerrit Rietveld, « Maison Schröder », 1923, Pays-Bas.

Descriptif :

- . 27 planches (25 x 25 cm) de textes et reproductions d'œuvres,
- . 16 diapositives,
- . 1 cassette audio.

La Figuration libre

« La Figuration libre, c'est le plaisir de peindre, c'est prendre la liberté de figurer avant de créer du sens, pour laisser au sens une articulation des plus larges... La Figuration libre, c'est un art païen, privilégiant l'initiation, c'est-à-dire l'expérience personnelle plutôt que l'étude ou le respect du modèle... », écrit en 1984 le critique Hervé Perdriole.

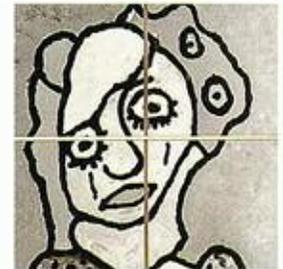
Ce mouvement circonscrit aux années 1980 est principalement composé de peintres : Hervé Di Rosa, Robert Combas, François Boisrond. Leurs peintures forment un grand puzzle des tendances des années 80, chargées d'un contenu biographique très fort. Une série de planches présente trois de leurs œuvres appartenant à la collection du capcMusée. D'autres planches définissent les spécificités techniques, les influences, les références particulières de chacun des artistes. Le caractère spontané de cette peinture « gaie, décontractée, rythmée, colorée, narrative » explose dans une grande mosaïque à reconstituer.

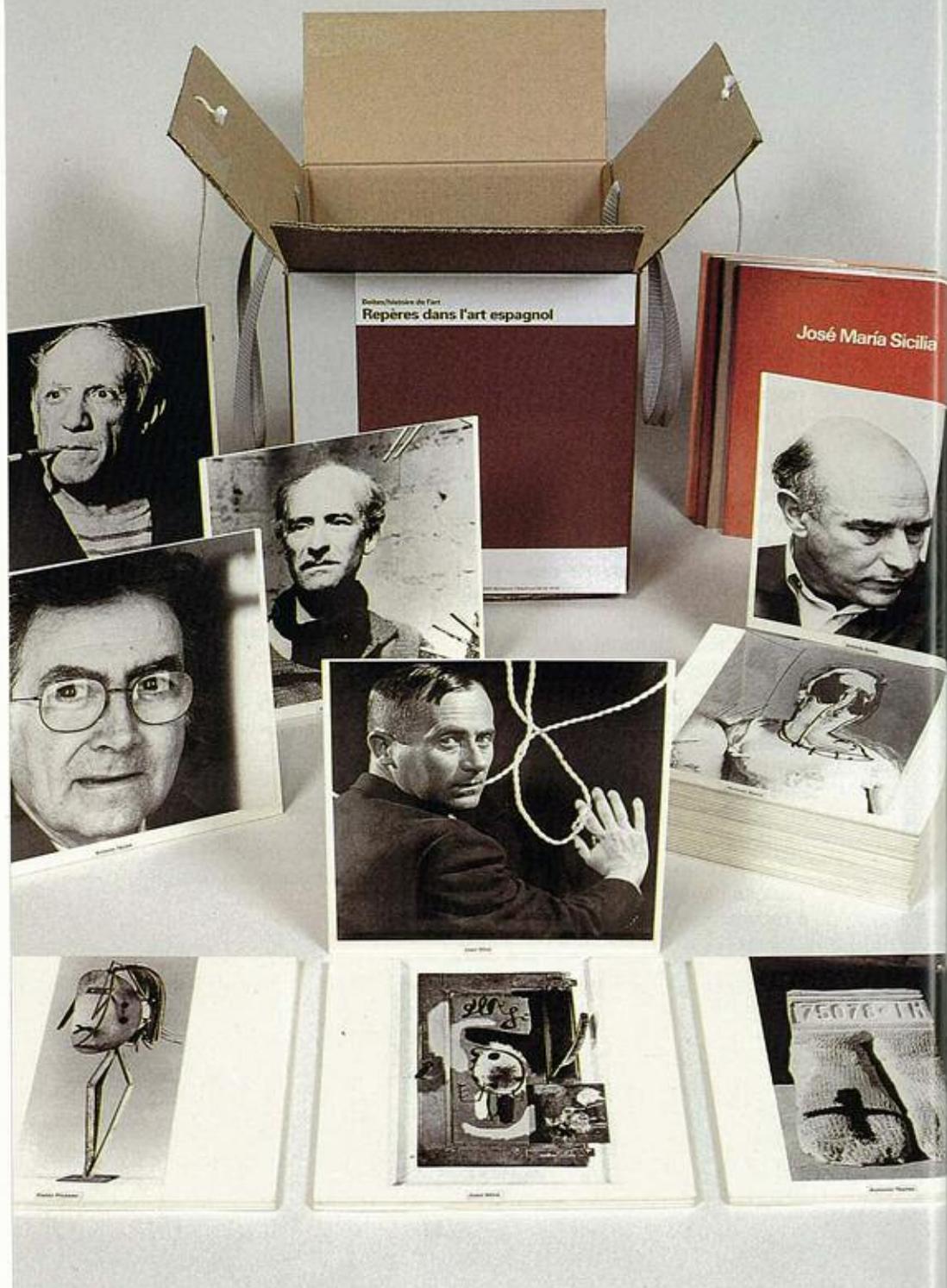

Robert Combas, « Défilé de mode », 1983.

Descriptif :

- . 8 planches (25 x 25 cm), de textes, reproductions d'œuvres, et signatures,
- . 24 planches divisées en 4, de reproductions d'œuvres et illustrations,
- . 13 diapositives,
- . 2 catalogues d'exposition.

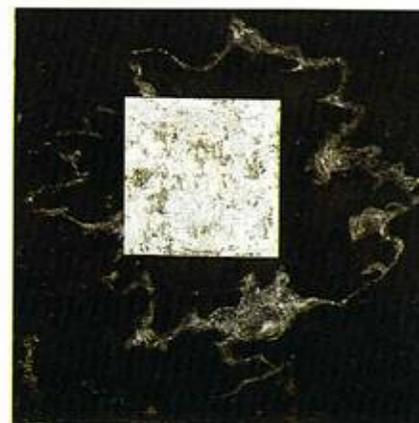

Repères dans l'art espagnol

Cette Boîte fut imaginée lors d'une exposition consacrée aux quatre artistes espagnols : Cristina Iglesias, Susana Solano, Juan Muñoz, José-Maria Sicilia.

Ces trois sculpteurs et ce peintre, engagés dans des recherches innovantes, réinvestissent la leçon des grands artistes espagnols de la première moitié du siècle.

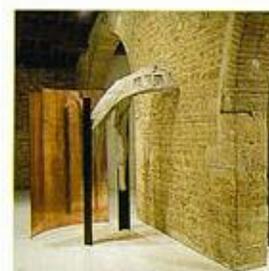
La Boîte **Repères dans l'art espagnol** est l'occasion de redécouvrir l'œuvre des grands maîtres du XXe siècle, Julio Gonzalez, Pablo Picasso, Joan Miró, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida et Antonio Saura. Elle est composée d'un texte de présentation pour chaque artiste et de planches de reproductions de certaines de leurs œuvres. D'autres planches présentent le travail d'artistes proches de leur démarche. Ce matériel constitue une source documentaire permettant de comprendre la spécificité des démarches dans l'art espagnol du XXe siècle.

José-Maria Sicilia, « Flor linea blanca », 1987.

Descriptif :

- . 48 planches (25 x 25 cm) de textes, reproductions d'œuvres et portraits d'artistes,
- . 12 diapositives,
- . 4 catalogues d'exposition.

Esthétique, citation, reproduction

La Boîte **Esthétique, citation, reproduction** présente, à partir de l'œuvre de Piet Mondrian, une vision caractéristique de la production, de la circulation et du déplacement des images et des formes au XXe siècle.

La Boîte se compose de trois chapitres qui suivent le parcours de l'œuvre de l'atelier jusqu'à sa récupération par la publicité.

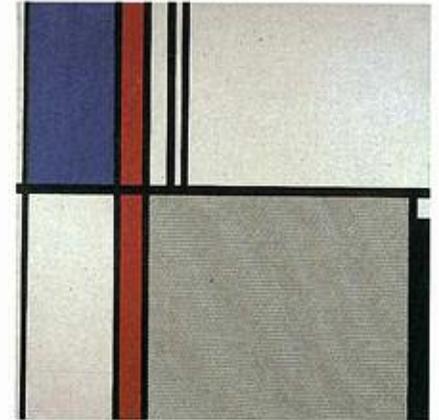
l'esthétique : l'œuvre de Piet Mondrian, à Paris au début du siècle ;

la citation : l'emprunt de l'œuvre par d'autres créateurs ;

la reproduction : l'utilisation de l'œuvre comme logo, image de marque, motif décoratif.

Des planches illustrées de reproductions d'œuvres présentent ce thème, devenu un sujet de réflexion pour les artistes de notre temps, à travers la question de « l'original » et de « l'unique ».

À l'inverse, le système économique recycle les formes, décline les diverses esthétiques, dans l'emballage des produits de consommation courante.

Roy Lichtenstein, « Non objective II », 1964.

Descriptif :

. 22 planches (25 x 25 cm)
de textes, reproduction d'œuvres,
illustrations et objets.

Peinture mot à mot

La Boîte **Peinture mot à mot** analyse quatre œuvres de la collection du capcMusée, exemplaires d'un mouvement artistique né en Europe au début des années 80. Elles traduisent un retour à la peinture et à certains de ses composants classiques, toile sur châssis, matière, figure, geste, citation. Elles sont le fait de quatre artistes européens :

Miquel Barceló, l'Espagnol
 Enzo Cucchi, l'Italien
 Anselm Kiefer, l'Allemand
 Gérard Garouste, le Français,

qui établissent des relations entre l'histoire de l'art et une culture nationale. Associé à chaque œuvre, un lexique permet de nommer tous les aspects de leurs peintures. Une première série de planches illustrées de détails d'œuvres met l'accent sur l'iconographie, et les éléments plastiques de leurs peintures. Une deuxième série de planches présente les références artistiques et culturelles propres à chacun des artistes.

Gérard Garouste, « Indiennes », 1987, capcMusée d'art contemporain de Bordeaux.

Descriptif :

- . 85 planches (25 x 25 cm) de reproductions d'œuvres, portraits d'artistes, illustrations et architectures,
- . 4 diapositives.

L'art et la musique

L'art et la musique met en rapport des mouvements des avant-gardes des années 60 avec la création musicale de cette fin de siècle. La volonté d'associer la musique aux arts plastiques répond à la nécessité de faire d'un musée un lieu d'échanges et de réflexion. Ces Boîtes, réalisées avec le compositeur Jérôme Joy, soulignent l'homogénéité des recherches artistiques et les analogies existant entre l'œuvre de compositeurs et de plasticiens de notre époque. Elles se composent de planches illustrées de reproductions d'œuvres, de partitions, de textes, auxquels sont associés des objets, des jeux, des cassettes audio.

L'art et la musique (1) :
(24 planches) Daniel Buren, György Ligeti ou l'espace et le temps comme matériau. Gilbert et George, George Crumb ou le monde et l'homme comme œuvre.

L'art et la musique (2) :
(24 planches) Mario Merz, Karlheinz Stockhausen, ou la matière et l'énergie comme poésie du monde.

Jannis Kounellis, « Sans titre », 1972, exposition *Peinture, Emblèmes et Références*, 1993, capcMusée d'art contemporain de Bordeaux.

Jannis Kounellis, Iannis Xenakis ou l'histoire, le lien comme architecture d'une dynamique théâtrale.

L'art et la musique (3) :
(36 planches) Richard Long, Bill Fontana ou l'action et l'exploration du monde. Sol LeWitt, Phill Glass ou le modèle mathématique, l'énoncé et le processus comme fondements de l'œuvre. Christian Boltanski, Luc Ferrari ou l'enquête, l'inventaire, l'anecdote comme vecteur de l'individuel collectif.

Collection Sonnabend

Ces Boîtes ont été conçues lors de l'exposition « Collection Sonnabend » réalisée en 1988 au capcMusée. Elles présentent les étapes majeures d'une collection réunie par Iléana Sonnabend, une des galeristes et collectionneuses les plus pertinentes de notre époque, celle par qui l'art américain a été montré en France dès 1960. Le critique français Otto Hahn la surnomma l'ambassadrice de l'art américain.

Ces sept Boîtes, conçues selon le même principe, présentent des mouvements de l'art du XXe siècle depuis les années 60, leurs origines, leurs particularités, leurs artistes majeurs. Elles se composent de planches de reproductions d'œuvres, de textes et d'objets, de propositions d'ateliers, d'une série de diapositives. Elles permettent de familiariser les enfants avec l'esprit, la vision et les démarches des artistes appartenant à ces divers mouvements.

L'Art minimal

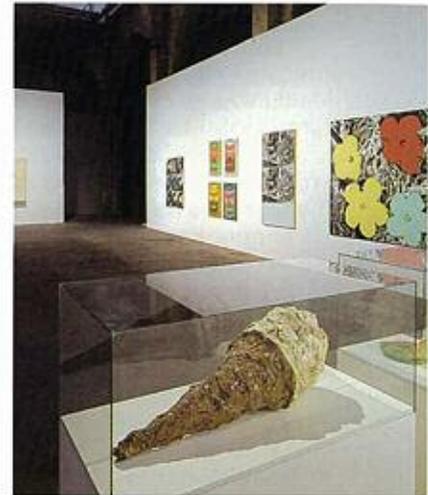
13 planches sur la surface et l'espace, le module et le projet chez Brice Marden, Sol LeWitt, Carl Andre, Donald Judd...

Les Allemands des années 80

15 planches sur la mémoire, le corps, le processus chez Anselm Kiefer, Georg Baselitz, A. R. Penck...

La Nouvelle Génération Américaine

14 planches sur l'objet, le tableau-objet, chez Haim Steinbach, Ashley Bickerton, Jeff Koons...

Claes Oldenburg, « Giant ice cream cone », 1962, exposition *Collection Sonnabend*, 1988, capcMusée d'art contemporain de Bordeaux.

Le Pop art

15 planches sur l'objet, l'image-objet, la répétition, la reproduction, chez Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Jasper Johns...

Les Nouveaux Réalistes

15 planches sur les gestes d'appropriation : décoller, cacher, récupérer, accumuler, faire le vide, brûler, chez Arman, Yves Klein, Daniel Spoerri...

L'Antiform, l'arte povera

17 planches sur le matériau, l'origine, la mobilité, l'action chez Robert Morris, Richard Serra, Bruce Nauman, Mario Merz...

L'Art conceptuel

19 planches sur l'art comme idée, le langage, la photographie, le support chez Lawrence Weiner, Gilbert et George...

L'Art minimal

L'Art minimal apparaît dans les années 60 en réaction aux images « tapageuses » du Pop art, et exclut toute référence à la réalité.

Le peintre Kasimir Malevitch, auteur du « carré blanc, sur fond blanc », le sculpteur Constantin Brancusi, auteur de « la colonne sans fin », avaient posé au début du siècle les bases de ce mouvement, annoncé en 1950 par Ad Reinhardt avec les « ultimate paintings ».

Frank Stella, un des artistes les plus représentatifs du mouvement, définit ainsi son travail :

« ma peinture est fondée sur le fait que seul y figure ce qui peut y être vu. C'est réellement un objet. »

Le carré, le cube, le parallélépipède, le monochrome, le matériau industriel sont les formes avec lesquelles s'expriment ces artistes.

Les Allemands des années 80

Les années 80 sont marquées par un regain d'intérêt pour la peinture. Ce phénomène se manifeste particulièrement en Allemagne. Les artistes réactualisent divers aspects d'une tradition picturale nationale. Dans les années 60, Joseph Beuys est le premier artiste à revendiquer l'identité allemande et à refuser l'idée d'une culture internationale.

Anselm Kiefer (son élève), Georg Baselitz, A. R. Penck, Jörg Immendorf, vont puiser dans l'histoire de l'Allemagne, dans sa mémoire, les sujets et la facture de leurs œuvres.

La Nouvelle génération américaine

Les artistes évoqués dans cette Boîte, sont tous apparus sur la scène new-yorkaise au début des années 80. Leur travail fait la démonstration d'un principe de citation systématique des divers mouvements apparus dans les années 60. Si ces emprunts leur ont valu, à leur apparition, les qualificatifs de néo-pop, néo-conceptuel, néo-abstrait, néo-minimaliste, leur travail cependant ne fait pas réinvestir certaines formes. Il soulève un nouveau questionnement sur le statut de l'objet d'art, son rôle et sa représentation dans notre système économique.

Le Pop art

Le Pop art apparaît en 1955 en Grande-Bretagne, il va connaître aux États-Unis un retentissement sans précédent. Les artistes du Pop art s'intéressent à l'environnement urbain, ses images, ses objets. Ils réfutent les pratiques picturales de l'Expressionnisme abstrait jugées

trop lyriques, trop subjectives. Ces artistes, retenant les leçons de Marcel Duchamp et de Jasper Johns, défendent les systèmes de reproduction modernes et les moyens de communication de masse comme processus de création dynamique.

Les Nouveaux réalistes

En 1960, Pierre Restany regroupe sous le nom de Nouveaux réalistes des artistes s'intéressant aux données de la société urbaine, industrielle et technologique. Ils réagissent à la peinture, dominante à l'époque, qu'ils jugent dénuée de tout rapport à la réalité. Ils refusent les modes de représentation traditionnels au profit de l'expérimentation et de l'appropriation du réel. Leur intervention directe sur les images, les objets se formalise par un geste, décoller, assembler, compresser, éclater, tirer, brûler, accumuler.

L'Antiform, l'arte povera

L'Antiform aux États-Unis et l'arte povera en Italie apparaissent dans le contexte politique et social perturbé qui annonce les événements de 1968. Les artistes de l'Antiform et de l'arte povera réfutent le Pop art et l'Art minimal jugés trop formalistes.

Germano Celant, l'historien de l'arte povera, qualifie les œuvres minimales « de sortes de squelettes abstraits de la peinture et de la sculpture ».

Ces artistes utilisent les formes primaires, l'énergie des matériaux, les processus de transformation, la notion d'artiste nomade, producteur d'œuvres éphémères. Leurs œuvres sont souvent le résultat d'une action.

L'Art conceptuel

L'expression Art conceptuel englobe des pratiques artistiques apparues dans les années 60-70, remettant en question les formes et les moyens traditionnels de la peinture et de la sculpture. La visualisation du concept, de l'idée, caractérise la pratique de ces artistes. Ils privilégient l'action plutôt que la représentation, rejettent tout aspect illusionniste et refusent de fournir de nouveaux produits de consommation au marché de l'art.

Le langage, la photographie, l'écriture, le corps, le paysage naturel, le son, sont les supports permettant de formuler l'idée.

Les Dossiers/artistes

Les Dossiers/artistes sont réalisés à propos d'œuvres conservées dans la collection du capcMusée. Ils proposent une information diversifiée sur l'artiste et sa démarche. Des suggestions d'atelier accompagnent ces dossiers pour familiariser les élèves avec la pratique de l'artiste. Vous trouverez également dans les dossiers des catalogues d'exposition et des cassettes vidéo présentant des interviews d'artistes.

François Boisrond

Keith Haring

Richard Long

Mario Merz

Les Dossiers/artistes

Les Dossiers/artistes sont réalisés à propos d'œuvres conservées dans la collection du capcMusée. Ils proposent une information diversifiée sur l'artiste et sa démarche. Des suggestions d'atelier accompagnent ces dossiers pour familiariser les élèves avec la pratique de l'artiste. Vous trouverez également dans les dossiers des catalogues d'exposition et des cassettes vidéo présentant des interviews d'artistes.

François Boisrond

Keith Haring

Richard Long

Mario Merz

François Boisrond

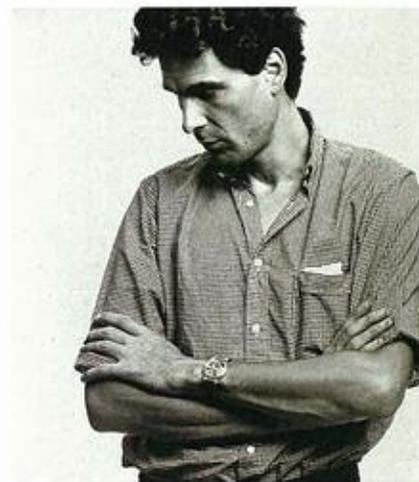
Le Dossier/artiste François Boisrond propose la lecture d'une œuvre *Sans titre*, 1984, appartenant à la collection du capc Musée d'art contemporain.

Nous avons choisi deux axes de travail. Le premier, historique, permet de situer l'œuvre de François Boisrond dans le contexte de l'histoire de la peinture, l'autre, ancré dans l'histoire personnelle du peintre, met en évidence son appartenance à la Figuration libre et le contenu autobiographique de sa peinture.

Une grande bâche sérigraphiée présente l'œuvre.

Sur cette bâche viennent se placer trois séries de planches, illustrées de reproductions d'œuvres, d'objets et d'images de référence. Elles permettent de mettre en évidence trois éléments essentiels de la peinture :

la composition : le triptyque, le photogramme, la bande dessinée ;
les sujets : le paysage, la nature morte, la scène d'intérieur ;
les éléments plastiques : le cerne, l'aplât, les contrastes de couleurs.

François Boisrond, portrait.

Descriptif :

- . 1 bâche sérigraphiée (200 x 120 cm), présente l'œuvre de François Boisrond, « Sans titre » 1984,
- . 41 planches (formats divers) de reproductions d'œuvres, et d'illustrations,
- . 1 lecture d'œuvre,
- . 1 catalogue d'exposition,
- . 1 vidéo.

Keith Haring

Keith Haring est un des premiers artistes américains à introduire dans son œuvre la pratique du graffiti. Il développe une peinture engagée, son dessin très caractéristique devient rapidement emblématique des mouvements sociaux, et culturels de l'Amérique des années 80. Le Dossier/artiste **Keith Haring** réunit tous les éléments qui vont vous permettre d'organiser un atelier dans la classe. Cet atelier a pour objectif l'expérimentation par les enfants des processus créatifs de l'artiste : méthode de composition des éléments narratifs sur le support, contrastes du fond et des formes, saturation de l'espace par les motifs graphiques. Pour communiquer plus complètement l'œuvre de l'artiste, vous disposez de diapositives de ses œuvres majeures, de catalogues d'exposition, de planches illustrées de reproductions d'œuvres référençant son travail dans l'histoire de la peinture, d'une cassette vidéo d'interview de Keith Haring.

Keith Haring, portrait.

Descriptif :

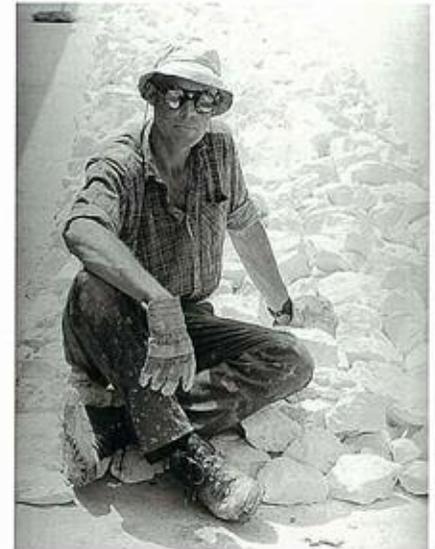
- . 1 bâche sérigraphiée (150 x 150 cm)
- . 1 plateau (37 x 37 x 7 cm) de 8 formes et 30 signes,
- . 1 plateau (37 x 37 x 7cm) contenant 3 planches de textes, illustrations et reproductions d'œuvres, 1 fun book, 8 diapositives
- . 1 parcours d'exposition,
- . 1 catalogue d'exposition, 1 vidéo.

Richard Long

Ce Dossier présente l'œuvre de Richard Long, en suivant ses déplacements dans les paysages naturels ou dans les musées et galeries d'art. La sculpture de cet artiste est une longue marche commencée en 1967 en Angleterre avec « A line made by walking ». Il en rend compte par des traces photographiques, des cartes, des poèmes, ou encore des sculptures en pierre, en bois ou en boue déposées sur les murs ou les sols des salles d'exposition.

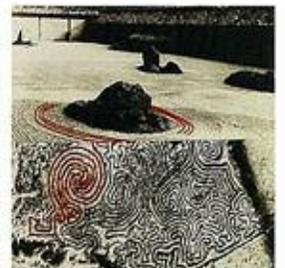
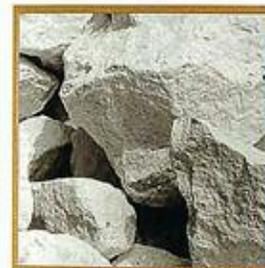
Richard Long considère son travail comme « le lieu de rencontre de l'intellect et du corps ». « Si mon art est au sujet des idées il est aussi au sujet du plaisir physique », dit-il. Ce dossier est composé de planches illustrées de reproductions d'œuvres à disposer sur le sol de la classe suivant le dessin de « Muddy feet line », une œuvre réalisée en 1990 au capcMusée. D'autres planches le resituent dans le contexte du Land Art. Une dernière série de planches jouant sur des confrontations d'images, propose une lecture des signes contenus dans divers paysages.

Richard Long, portrait.

Descriptif :

- . 60 planches (25 x 25 cm) de textes et reproductions d'œuvres,
- . 3 pochettes de mots aimantés.

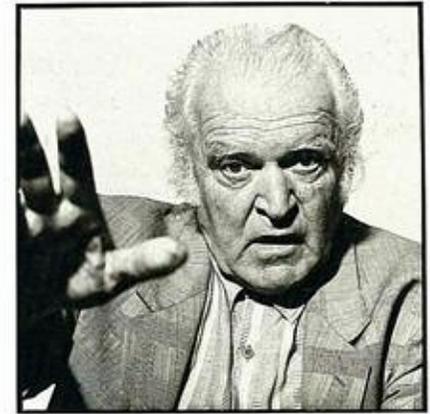
Mario Merz

Mario Merz est un artiste majeur du mouvement italien de l'arte povera, apparu à la fin des années 60. Ce Dossier réalisé à l'occasion de l'exposition de Mario Merz au capcMusée d'art contemporain en 1987, propose de découvrir sa démarche artistique à travers les signes plastiques de son œuvre. Ces signes se classent en deux chapitres :

les formes ; les matériaux.

Des planches illustrées de textes et de reproduction d'œuvres, d'images d'architecture ou d'environnement quotidien, nous livrent le contenu symbolique de ces signes dans l'œuvre de Mario Merz.

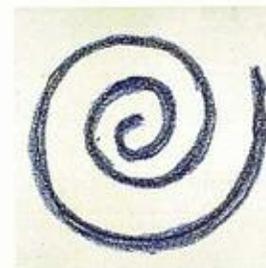
Ces informations permettent d'appréhender un art qui participe au processus vital en prenant en compte l'espace de construction, l'évolution de l'œuvre dans le temps, l'utilisation d'éléments (formes et matériaux), choisis selon chaque nouvelle situation artistique.

Mario Merz, portrait.

Descriptif :

. 66 planches (25 x 25 cm)
de textes, reproductions d'œuvres,
dessins et illustrations.

Les Dossiers/diaporamas

Les Dossiers/diaporamas réunissent un ensemble de diapositives et un texte de commentaire. Chaque dossier développe un thème de l'histoire de l'art permettant d'approfondir les connaissances artistiques. Ce matériel est conseillé pour les classes de collèges et lycées.

**1870-1920 : L'invention de la peinture abstraite
comme réfutation du réalisme**

L'art des années 60 aux États-Unis

**Les mouvements d'avant-garde en France
au tournant des années 70**

L'objet dans l'art

Les figurations dans l'art

Lecture d'une collection : Peter Halley

Diaporamas

1870-1920 : L'invention de la peinture abstraite comme réfutation du réalisme

Un texte accompagné de 106 diapositives, expose les conditions historiques et esthétiques au sein desquelles a pris naissance la peinture abstraite autour des années 1910-1920, dans le contexte des débats engagés par les mouvements d'avant-garde de la fin du XIXe et du début du XXe siècle : Réalisme, Impressionnisme, Fauvisme, Cubisme, Expressionnisme, Futurisme.

L'art des années 60 aux États-Unis

Un texte accompagné de 60 diapositives analyse, à partir du pop art, du color-field et de l'art minimal, la diversité des réponses apportées par l'avant-garde américaine à la crise de l'expressionnisme abstrait de la fin des années 50.

Les mouvements d'avant-garde en France au tournant des années 70

Dans le prolongement du dossier précédent, un texte accompagné de 82 diapositives, présente les issues à la crise de l'abstraction lyrique européenne de la fin des années 50, à partir des mouvements d'avant-garde les plus radicaux : du Nouveau Réalisme à la Nouvelle Figuration et de B.M.P.T. à Support-Surface.

Peter Halley, vue de l'exposition, décembre 1991, capcMusée d'art contemporain

L'objet dans l'art

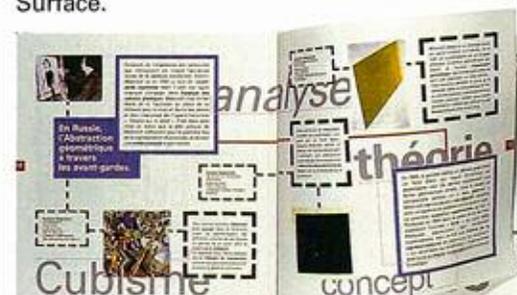
Un livret de textes accompagné de 22 diapositives présente un parcours dans l'histoire de l'art du XXe siècle à travers le thème de l'objet dans la sculpture et la peinture.

Les figurations dans l'art

Un livret de textes accompagné de 24 diapositives présente diverses formes de figurations dans l'art du XXe siècle et exprime la disparité des démarches picturales de l'Impressionnisme à la Figuration libre.

Lecture d'une collection : Peter Halley

Premier volume d'une série, un livret de textes multiplie les approches d'une œuvre de la collection du capcMusée suivant une démarche thématique.

Vidéos

Les films vidéo en VHS accompagnent certaines boîtes ou dossiers d'artistes. Ils peuvent être empruntés séparément. Ils présentent une « histoire » de l'art ou des interviews d'artistes filmés lors de leur passage au capcMusée d'art contemporain.

Le Statut social de l'artiste du moyen-âge à nos jours.

(durée 50 mn)

A partir des figures significatives qui ont marqué le statut de l'artiste occidental, de l'artisan des corporations médiévales à l'artiste romantique, en passant par l'artiste des académies de l'époque classique, le propos de cet audiovisuel est de décrire les conditions économiques, sociales et culturelles qui ont rendu possible l'émergence de l'artiste d'avant-garde et de sa situation contemporaine.

Sur le chemin de la couleur (15 mn)

Le dessin de l'arbre (durée 6 mn)

Les figurations dans l'art

(durée 20 mn)

Daniel Buren :

Un projet pour l'entrepôt
(durée 22 mn)

Lawrence Weiner :

QUELQUES CHOSES...
(durée 24 mn)

Richard Serra :

« Treats of Hell » (durée 9 mn)

Lawrence Weiner, QUELQUES CHOSES..., 1991, capcMusée d'art contemporain de Bordeaux.

Keith Haring :

Biographie romancée (durée 6 mn)

François Boisrond :

« Moi avec mon pot de peinture sur la tête » (durée 8 mn).

Formule de prêt

Ces Boîtes/expositions sont présentées en permanence au capcMusée d'art contemporain. Un service de Prêt est ouvert tous les mercredis . hors vacances scolaires, et l'emprunt est gratuit.

Pour les enseignants du département, les Boîtes/exposition sont également disponibles dans l'Unité de Liaison Mobile du CDDP. Nous aménageons des formules de prêt pour les enseignants désireux d'utiliser ce matériel en dehors du département.

Horaires :

- . de 10 heures à 12 heures pour le retour du matériel prêté
- . de 13 heures à 17 heures pour l'emprunt du matériel.

Contact

Yvan Bogati, tél: 56 00 81 50, poste 8278, le mercredi.

Les Boîtes/exposition ont été conçues par le Service éducatif et l'atelier graphique du capcMusée d'art contemporain de Bordeaux.

Pour les auteurs :

Thierry Barrère : *Boîte verte, Boîte blanche.*

Sylvie Barrère : *Boîte bleue, Boîte jaune, Boîte rouge, Richard Long, Une histoire de boîte, Réflexion sur le tableau, La Figuration libre, Peinture mot à mot.*

Dominique Beaufrère : *Boîte entre chien et loup, De la couleur, La couleur, La ligne, l'espace, L'art et la lumière, Art et espaces quotidiens, Vidéos, Le signe, l'espace, L'invention des matériaux de l'art, Esthétique, citation, reproduction, Collection Sonnabend, François Boisrond.*

Bertrand Bordier : *Gestes de peintres.*

Anne Cadenet : *Lecture d'une collection : Peter Halley.*

Bernard Dullile : *Collection Sonnabend.*

Régine Fertillet : *De formes en forme, L'Art et la musique.*

Virginia Garreta : *Le statut social de l'artiste du moyen-âge à nos jours, 1870-1920 : L'invention de la peinture abstraite comme réfutation du réalisme, Les mouvements d'avant-garde en France au tournant des années 70, L'art des années 60 aux États-Unis.*

Régine Graves : *Signes peints.*

Catherine Jaussein : *Boîte blanche.*

Rosine Saint-Rems : *La légende de l'alphabet, Autour de la sculpture, L'art et la géométrie, Repères dans l'art espagnol, Keith Haring, Mario Merz.*

Frédérique Taubes : *Boîte violette.*

Pour les graphistes :

Yvan Bogati

Bertrand Bordier

Catherine Delsol

Sylvie Duval

Michel Porte-Petit

Catalogue

Iconographie : Catherine Vigneron, François Poisay

Secrétariat : Valérie Desbailhs

Rédaction : Sylvie Barrère

Conception graphique et mise en page : Catherine Delsol

Crédits photographiques :

Frédéric Delpech, Bordeaux : p. 13,15,17, 23, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 65, 67, 71, 75.

Fabrice Bunnuel, Bordeaux : p. 85.

Jérôme Schlomoff, Bordeaux : p. 81, 87.

Didier Doustin, Bordeaux, : pour les Boîtes/exposition, p. 12 à 92, p. 83.

Frédéric Desmesure, Bordeaux : p. 73.

Photo ISO, Bordeaux : p. 31, 33, 39.

Vincent Monthiers, Bordeaux : p. 91.

Hans Namuth, New -York : p. 29.

Frank den Ousdsten, Utrech : p. 63.

Dominique Baty : p. 21.

Courtesy :

Fondation Cartier, Jouy-en-Josas : p. 55.

Galerie Bruno Bischofberger, Zürich : p.19.

Studio Gatti, Paolini et Theodoro : p. 53.

Achevé d'imprimer

le 13 septembre 1996

sur les presses d'I.G. Castuera à Pampelune.

Photogravure Prodima à Bilbao.

Dépôt Légal : troisième trimestre 1996

ISBN : 2-87721-144-4