

Dossier pédagogique

Tohu Bohu - Hélène Bertin
Ombres Errantes - Julie Chaffort

29.05 / 22.08.2021

CONTACT

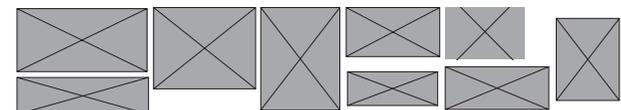
Amélia LETT, chargée des publics
Sarah MENU, médiatrice
03 81 94 13 47
mediation@le19crac.com

GRATUIT

— Ouvert au public en entrée libre, du mardi au samedi
de 14h à 18h, dimanche de 15h à 18h.
— Sur RDV : matin et après-midi pour les visites et ateliers

ACCÈS : en face de la gare de Montbéliard

Le 19, CRAC
Centre régional
d'art contemporain de Montbéliard

Tohu Bohu - Hélène Bertin

Ombres Errantes - Julie Chaffort

29.05 / 22.08.2021

Le 19,Crac rouvre ses portes et vous accueille pour deux expositions monographiques qui proposent de renouer de façon immersive avec le vivant sous toutes ses formes : matériaux naturels, formes organiques, paysages, rituels...

Affectionnant une approche sensible de l'art contemporain, les expositions s'adressent aux tous petits : découverte des matières naturelles, des sens, des récits et légendes, comme aux plus grands : questionnement sur l'écologie, la transmission des savoirs, l'artisanat, le cinéma...

Exposition Tohu-Bohu d'Hélène Bertin

Les travaux en céramique d'**Hélène Bertin** naissent d'un entrelacs de relations et de collaborations. Dans l'espace d'exposition, l'artiste construit des « paysages » (arbre, rideaux de céréales, sables colorés) habités de sculptures faisant écho aux territoires parcourus lors de ces recherches. Elle y puise une relation directe aux matériaux, une attention à leur changement d'état sous l'action des éléments (feu, eau pétrifiante) ou de la main dont la surface de ses objets enregistre la moindre trace et la temporalité. Tout à la fois sculpturaux et utilitaires, ces œuvres invitent à la manipulation et à l'usage.

Wilder Teen, vidéo réalisée avec les élèves des lycées Germiane Tillion et Les Huisselets dans le cadre du dispositif Artiste plasticiens au lycée.

Exposition *Ombres errantes* de Julie Chaffort

Quant à **Julie Chaffort**, c'est en conjuguant image cinématographique, installation plastique et arts vivants (musique, danse) qu'elle interroge notre relation problématique à la nature, et plus particulièrement au paysage. Face à ses images, notre approche traditionnelle, guidée par le point de vue extérieur et distancié de la peinture de paysage, se transmue en une plongée sensitive dans les immensités de l'horizon. Puis la poésie et l'étrangeté s'invite par l'apparition de personnages qui viennent bousculer un peu encore notre regard de spectateur. Créatures sauvages, humain ou animal, couple en feu s'enlaçant au milieu de la forêt, chanteur lyrique au milieu des marais...

On ne sera donc pas étonné de la capacité de l'artiste à improviser des scènes tant avec des acteurs professionnels qu'avec des acteurs amateurs comme les lycéens de Montbéliard avec lesquelles elle a réalisé un projet cette année.

Les espaces d'Hélène Bertin et de Julie Chaffort génèrent une décélération temporelle propice à l'attention et à l'affinement de la perception : attention aux gestes ayant engendré ou prolongeant les objets d'Hélène Bertin, aux infimes tremblements et miroitements naturels des paysages de Julie Chaffort, aux récits et aux usages qui y naissent.

Plan de l'exposition

HELENE BERTIN

① *L'arbre de mai*

Le chant de la piboule, Hélène Bertin, 2020.

Facette, des éditions de la Novia, design graphique : Lionel Catelan.

Le feuillu, 2020, vidéo, 6 minutes.

② *Le jardin juvénile*

Dahus, 2020, bac à sable (pigment bleu charette et bouillie bordelaise), céramiques, sable (faïence rouge, sable volcanique rose et noir d'Auvergne, ocre jaune du Luberon), râtaux (frêne).

Tableaux volants, 2021, (frêne, tissu, cyanotype, tempera à l'œuf).

③ *Le jardin des paniers*

La ronde, 2020, céramique : grès cuit à 1300°C au four à bois, 40 heures de cuisson. Epis d'avoine, seigle, petit et grand épeautre, blé dur, blé tendre. Graines de chanvre, orge, tournesol, blé ancien (rouge de Bordeaux), blanc de Meudon.

④ *Le jardin des voix*

Phylactères, 2020, faïence pétrifiée pendant quatre mois aux Fontaines Pétrifiantes de Saint Nectaire, crin de cheval, frêne.

⑤ *Ermitage*

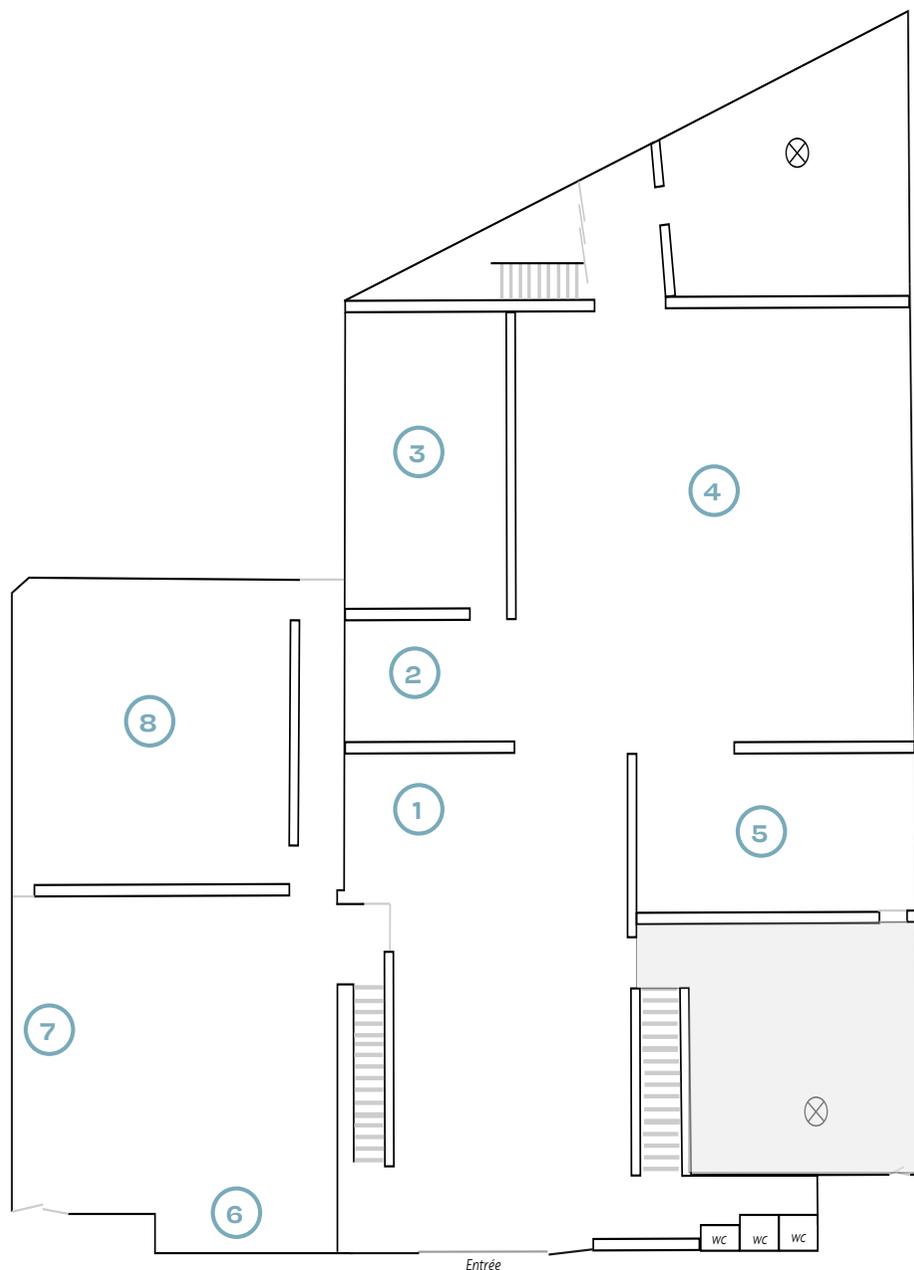
Ermitage, 2021, pin brûlé, liège, tissu lainé, bibliothèque, sélection de l'artiste pour Tohu-Bohu, tête de pueplier de l'arbre de Mai 2019 à Cucuron. Bande son: Romain Bodart. Cabane de lecture praticable par les spectateurs, Ermitage est construite selon les plans de Victor Papanek, précurseur de l'éco-design.

JULIE CHAFFORT

⑥ *Somnambule*, 2016, installation vidéo de 3 vidéo-projections simultanées, 55 min 50, 16/9, HD, Pal, stéréo.

⑦ *Printemps*, 2020, vidéo, 7 min 40, HD, couleur, son stéréo.

⑧ *Hot-dog*, 2013, film, 45 min, 16/9, HD, Pal
Les cowboys, 2017, film, 30 min, 16/9, HD, Pal
Hunt, 2018, film, 33 min, 16/9, HD, Pal
Légendes, 2020, film, 43 minutes, 16/9, HD, Pal
Wilder Teen, 2021, 16/9, HD, Pal.

Tohu-Bohu d'Hélène Bertin

Artiste proche du vivant et empruntant ses matériaux à la nature, Hélène Bertin évoque les différents cycles de la vie à travers trois installations qu'elle nomme "Jardins". Si *Le Jardin juvénile* est une réminiscence d'un moment de jeu lié à l'enfance, *Le Jardin des voix* va lui répondre en faisant allusion à l'au-delà et au monde funeste. Entre les deux, *Le Jardin des paniers* renvoie à la maturité et ainsi à l'âge adulte, avec des éléments rappelant la récolte.

Le Jardin juvénile est une installation spécialement conçue pour les enfants. Elle propose au public de participer à un moment ludique et méditatif, pendant lequel il pourra dessiner dans le sable à la manière des jardins japonais. Issu de la tradition antique, cet art asiatique suit les principes de la philosophie zen et évoque une nature idéale. Le bac à sable contient également des céramiques manipulables nommées *dahus*.

LE **BLEU** est la couleur dominante du *Jardin juvénile*

Bleu charron : utilisé autrefois pour peindre des charrettes.

Bouillie bordelaise : mélange fongicide utilisé dans l'agriculture, prenant des teintes bleues à mesure de l'oxydation du cuivre qui le compose.

Le jardin est surplombé de cerfs-volants qui expérimentent la technique photographique du **CYANOTYPE**. Elle consiste à faire apparaître une forme grâce à un mélange chimique photosensible. Au contact de la lumière du jour, le support enduit devient bleu.

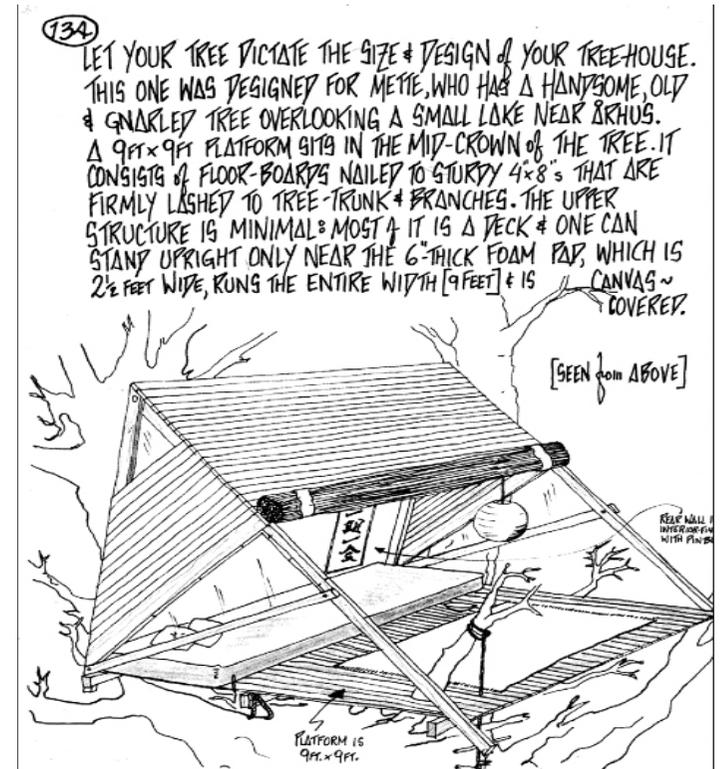
Botaniste de formation, Anna Atkins (1799-1871) est la première à utiliser le cyanotype pour constituer ses herbiers et documenter sa collection d'algues.

Cyanotype de l'algue brune *Dicotyota dichotoma* d'Anna Atkins.

Hélène Bertin, *Le Jardin juvénile*, 2020.

INSTALLATION : œuvre constituée de plusieurs éléments, (son, lumière, objets en 3D). Ils interagissent les uns avec les autres, formant un ensemble cohérent. L'installation implique des notions d'espace au sein duquel le spectateur se trouve au centre.

À la fois abri de fortune et refuge de l'enfance, la cabane entretient un rapport de proximité avec la nature. L'oeuvre *Ermitage* d'Hélène Bertin s'inspire d'un dessin de **Victor Papanek** (1933-1998), un designer défendant le principe d'un design écologique et social, accessible à tous. Pour ce faire il mettait à disposition de tous ses plans, avec croquis et instructions poétiques.

"Laissez votre arbre dicter la taille et le design de votre cabane" est la première instruction du plan ci-dessus.

Tohu-Bohu d'Hélène Bertin

Les œuvres d'Hélène Bertin invitent à raconter des récits, se font les supports pour rendre possibles les narrations de tout un chacun, qu'il s'agisse de mots, de formes, de sons ou de sensations. L'artiste accorde toujours une attention particulière aux enfants dans ses expositions et explore ici de nouveaux chemins pédagogiques pour transmettre une expérience. Toucher, voir, sentir, entendre, tous les sens sont convoqués dans l'exposition *Tohu Bohu*. On retrouve également plusieurs transformations et états de la matière, tous liés ensemble par l'action des éléments : l'eau, le feu, le vent, la terre.

Hélène Bertin, *Le Jardin des voix*, 2020
Faïence pétrifiée pendant quatre mois aux Fontaines Pétrifiantes de Saint Nectaire, crin de cheval, frêne.

CÉRAMIQUE : du grec *keramos* (= « argile »), la céramique constitue le premier « art du feu » de la fin de la Préhistoire. Elle témoigne d'une véritable maîtrise des **4 ÉLÉMENTS** (terre, eau, air, feu), et constitue à la fois un objet utilitaire et artistique. Poteries, faïences, porcelaines et grès subissent une cuisson à haute température (pouvant atteindre les 1400°C), ainsi qu'une imperméabilisation par émail selon les propriétés de la terre.

Le Jardin des voix est un mobile composé de sculptures pétrifiées par l'eau des sources calcaires de Saint Nectaire. Les formes sont suspendues avec du crin de cheval traditionnellement utilisé pour faire des archers de violons. Cette sculpture évoque un temps long et une communication magique avec les êtres disparus. Elle rappelle également les attrape-rêves, objets rituels d'origine amérindienne ayant pour fonction d'empêcher les mauvais rêves.

Hélène Bertin, *Le jardin des paniers*, 2020, détail.

Le Jardin des paniers, est un paysage inversé, au plafond, l'épeautre, le blé, l'avoine et le seigle attendent d'être récoltés. Les pots de terre, à la fois à la fois sculpturaux et utilitaires sont entourés de graines formant de dessins aléatoires. L'odeur et la sensation nous transporte à la période des moissons, l'été, évoquant alors l'âge adulte.

Notions pédagogiques:

Cycle 1 et 2: Explorer le monde du vivant et de la matière.

Cycle 3 et 4: Analyser, dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles.

Collège / lycée: Analyser et interpréter une pratique, une démarche, une œuvre.

Ombres Errantes de Julie Chaffort

Julie Chaffort œuvre à la fois dans les champs du cinéma et de l'art contemporain. Au cinéma elle emprunte la mise en scène, la temporalité et le processus de travail. À l'art contemporain la mise en espace et la liberté du spectateur qui peut regarder ses films en entier ou n'en attraper que quelques moments. Tous deux se rejoignent dans des questionnements communs : la construction de récits qui s'écrivent par de longs plans-séquence et qui se devinent dans les détails. La lenteur permet au spectateur d'observer comme on contemple une nature morte.

Extrait de *Somnambule*, Julie Chaffort, 2016, installation vidéo de 3 vidéo-projections simultanées, 55 min 50, 16/9, HD, Pal, stéréo.

Dans les vidéos de Julie Chaffort, la caméra en plan fixe construit un cadre et invite à considérer **CHAQUE SCÈNE COMME UN TABLEAU** ou un portrait.

Somnambules (2016) est une installation constituée de trois écrans placés en demi-cercle. Sur chaque écran s'alternent plusieurs séquences de chants, interprétées par des musiciens professionnels dans des paysages naturels. Toujours *a capella*, chants lyriques ou gutturaux, chansons populaires ou simples grappes de notes murmurées, traversent les paysages silencieux.

Le spectateur, placé au centre de l'installation, les pieds dans la terre, est invité à construire par lui-même le montage de ce film.

Julie Chaffort utilise les **CODES DU CINÉMA**, pour inventer des narrations inhabituelles. La vidéo *Printemps* (2020) se déroule dans les sous-bois d'une forêt de sapins et de fougères. Un homme et une femme y brûlent, silencieux, sous le regard curieux d'un cheval, immobile en arrière plan. Julie Chaffort a filmé la plupart des séquences de *Printemps* en plans larges et plans fixes, permettant au spectateur d'observer la scène, sans que la caméra oriente nos impressions (étonnement, mélancolie, émerveillement...). S'agit-il d'une fiction ou de la réalité documentée? La présence agressive du feu s'oppose aux gestes doux des acteurs. Le feu renvoie ainsi au renouvellement de la nature (d'où le titre *Printemps*).

Printemps, 2020, vidéo, 7 min 40, HD, couleur, son stéréo.

A travers ses vidéos, Julie Chaffort imagine une relation renouvelée entre **LE PAYSAGE ET LE CORPS HUMAIN**. Le corps humain ne domine plus la nature. L'un cohabite avec l'autre, en harmonie. Dans ses vidéos, la relation entre nature et culture, traditionnellement mis en opposition (en occident) semble réconciliée.

Dans la vidéo *Printemps* par exemple, chaque élément du vivant, humain, animal ou végétal, joue un rôle et influe sur la présence des autres.

Notions pédagogiques :

Cycle 1 et 2 : Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques.

Cycle 3 et 4 : Regarder le monde, inventer des mondes.

Analyser les dispositifs de présentation d'une œuvre.

Collège / lycée : Le vocabulaire cinématographique (temporalité, cadrage, point de vue). La relation de l'humain à son environnement. L'art vidéo avec le travail de l'artiste Bill Viola

Une découverte de l'art contemporain avec sa classe

VISITES ET MÉDIATION CULTURELLE AU 19

Pour toutes tranches d'âges, le 19 propose des visites commentées adaptées au niveau des élèves et aux projets menés en classe.

Ces visites ont pour objet d'impliquer les élèves et les étudiants dans une relation de partage avec le médiateur et de permettre à chacun d'expérimenter les œuvres, tout en se questionnant sur son statut de spectateur. De quoi aiguiser le regard et la curiosité des élèves au plus proche des œuvres d'art !

→ Visites matins et après-midi sur réservation (de 9h à 18h du mardi au vendredi) .

→ Pour tous les niveaux, de la maternelle au lycée et études supérieures.

→ Atelier de pratiques plastiques à réaliser en classe et à l'issue de la visite (du CP à la 5e).

Les modalités et la durée de la visite peuvent se définir entre le professeur et l'équipe du 19 en amont de la visite et en fonction des projets. Les visites respectent le protocole sanitaire mis en place par les autorités gouvernementales.

POUR LES CLASSES DE MATERNELLE

À travers un parcours ludique, la visite s'appuie sur la découverte des différents matériaux constitutifs des œuvres exposées. La manipulation des matériaux et objets permet l'apprentissage d'un vocabulaire spécifique et la découverte des récits et histoires que proposent les artistes.
→ Durée de la visite – environ 45 min

POUR LES CLASSES DE PRIMAIRE, DE 6^E ET DE 5^E

Pendant la visite, les enfants découvrent les œuvres exposées à travers un jeu de questions/réponses et apprennent à se repérer dans l'espace à l'aide du plan des salles. Cette approche permet de sensibiliser l'élève au comportement de visiteur autonome.
→ Durée de la visite – 1h

POUR LES CLASSES DE 4^E, 3^E ET LYCÉES

Suite à la présentation des lieux, les élèves découvrent les espaces d'expositions en autonomie (la mise en espace des œuvres, les fiches de salles...). La visite commentée se déroule ensuite avec des temps de prise de parole pour les élèves afin de développer leur regard critique.
→ Durée de la visite – 1h

LES ATELIERS DU 19

À l'issue de la visite, les ateliers de pratique artistique permettent à l'élève d'appréhender le travail des artistes en expérimentant leur démarche. Cette proximité physique avec l'œuvre, associée à une pratique plastique ludique, contribue à développer le regard critique de l'enfant, favorisant ainsi une plus grande autonomie face à l'art contemporain.

Cette formule est proposée aux primaires et collèges (6e, 5e), à tous les groupes d'enfants jusqu'à 13 ans et aux groupes spécifiques sur demande. Les ateliers sont obligatoirement précédés d'une visite dans la même journée.

RÉSERVATION POUR LES GROUPES SCOLAIRES ET PÉRI-SCOLAIRES

→ Gratuit, sur réservation.

Tél. 03 81 94 13 47 ou mediation19crac@gmail.com

Jeune public, famille et rendez-vous

JEUNE PUBLIC

LES ATELIERS JEUNE PUBLIC

Ces visites et ateliers sont proposés à tous les enfants qui souhaitent exercer leur regard et s'initier à une pratique artistique.

- Visites et ateliers pour les 6 à 12 ans.
- Mercredi 23 juin de 9h à 12h.
- 7€(*), sur réservation.

STAGE VACANCES – UNE SCULPTURE À NICHER

Qui sont les hôtes des parcs et jardins? Ouvre l'œil, tends l'oreille: tu découvriras vite diverses espèces d'oiseaux tout autour du centre d'art. A toi d'utiliser tes connaissances pour inventer une sculpture-mangeoire indispensable aux oiseaux de la ville.

- Atelier arts plastiques pour les 7-12 ans, 30 € (*), sur réservation.
- Vacances d'été du 6 au 9 juillet, de 14h à 17h.

RÉSERVATION

- 03 81 94 13 47 ou mediation@le19crac.com
- (*) Tarifs : 7€ par atelier, 30€ par stage (tarifs dégressifs pour les frères et soeurs).
 - Forfait annuel : 50€ pour toutes les activités enfants du 19, Crac.

Le 19, Centre régional d'art contemporain de Montbéliard
19 avenue des alliés – 25200 Montbéliard
03 81 94 43 58 – www.le19crac.com
facebook.com/le19crac

EN FAMILLE

EXPÉRIENCES À VIVRE

Tout l'été, le 19, Crac vous propose de vivre les expositions *Tohu-Bohu* et *Ombres errantes* à travers des expériences participatives et innovantes qui ouvriront le champ des possibles offert par l'art contemporain. Le principe des *Expériences à vivre* est de se laisser surprendre lors de sa visite et d'expérimenter de nouvelles approches de l'art: sensibles, actives et collaboratives. Seul, en famille ou entre amis, rendez-vous chaque semaine avec une nouvelle proposition des médiateurs du 19.

- Dimanche 4 juillet, mercredis 21 et 28 juillet, mercredis 4, 11 et 18 août à partir de 14h.
- Gratuit, réservation conseillée.
- Plus d'informations sur le19crac.com et sur notre page Facebook.

VISITE EN FAMILLE – FESTIVAL DES MÔMES

Découvrez en famille ce qui se cache dans les coulisses du centre d'art lorsqu'il est fermé au public. Nous vous réservons une découverte du lieu suivi d'un atelier d'arts plastiques.

- Samedi 28 août, de 15h30 à 17h30.
- Gratuit, sur réservation. A partir de 6 ans, réservation auprès du Festival des Mômes 03 81 91 86 26.

CONTACT 19, CRAC – SERVICE MÉDIATION

Amélia LETT, chargée des publics
Sarah MENU, médiatrice
03 81 94 13 47 – mediation19crac@gmail.com

RENDEZ-VOUS TOUT PUBLIC

VISITES COMMENTÉES DE L'EXPOSITION

Les premiers dimanches du mois, gratuit.
Les 6 juin, 4 juillet et 1er août à 15h30.

CLUB SANDWICH VIDÉO – INVITE AWARE

Le 19 Crac donne carte blanche à AWARE pour une programmation vidéos dédiée aux artistes femmes. L'association AWARE Archives of Women Artists, Research and Exhibitions travaille depuis 2014 à rendre visibles les artistes femmes des XIXe et XXe siècles. Hélène Bertin a été lauréate du prix AWARE en 2019.

- Samedi 21 août, de 18h à 20h.
- Gratuit sur réservation au 03 81 94 43 58 ou mediation@le19crac.com

GRATUIT : ouvert au public en entrée libre, du mardi au samedi de 14h à 18h, dimanche de 15h à 18h.
Sur RDV : matin et après-midi pour les visites et ateliers
ACCÈS : en face de la gare de Montbéliard