

BERNAR VENET, RÉTROSPECTIVE 2019 -1959
Du 21.09.2018 au 06.01.2019

Préambule

Amener sa classe dans un lieu d'art est le résultat d'un choix pédagogique réfléchi et argumenté de l'enseignant.

Pour des visites libres, il est nécessaire que l'enseignant ait prévu les œuvres qu'il souhaite porter au regard de ses élèves ainsi que la circulation du groupe afin d'éviter des œuvres qui peuvent lui sembler inadaptées.

Dans tous les cas il est souhaitable que l'enseignant ait vu l'exposition en amont.

Les programmes de 2015 et les documents d'accompagnement nous invitent à considérer la rencontre avec les œuvres comme un moment privilégié dans le parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves. Il s'agit de favoriser la rencontre des élèves avec des œuvres d'art concrètes et variées et des modes d'expression artistiques multiples.

C'est pour l'enseignant un moyen pédagogique qui, outre le langage spécifique, est au service d'un objectif d'apprentissage en fonction de l'âge des élèves.

On passera par les apprentissages incontournables :

- Découverte d'un lieu pour construire la notion de musée avec ses 3 fonctions : constituer une collection, la conserver, la montrer et présenter des expositions temporaires.

On pourra, selon le niveau de classe, questionner le fonctionnement et les métiers afférents : médiateurs culturels, surveillants dans les salles, régisseur, restaurateurs d'œuvres, commissaire d'exposition, ...

- Des objets présentés (quoi, pourquoi, comment) et le statut de l'œuvre : la différence entre un objet du quotidien et sa présentation comme élément d'une œuvre d'art = la démarche intentionnelle de l'artiste.

- Un artiste : celui qui assume, revendique son art, en fait son métier et est reconnu par ses pairs (exposé dans des lieux d'art institutionnels). Il dit son approche et sa compréhension du monde par sa démarche de création.

- Une exposition: résultat d'un choix = un parti pris de montrer telle ou telle œuvre, en résonance ou pas avec d'autres, dans une disposition organisée qui fait sens. Un propos du commissaire d'exposition, en concertation souvent avec l'artiste, qui n'empêche pas chaque œuvre d'exister par elle-même mais que l'enseignant ne peut délibérément occulter si l'objectif affiché est la rencontre avec l'artiste et ses œuvres.

La relation à l'œuvre s'instaure et se déploie par les émotions mais aussi par le verbe et dans la relation d'échange avec les autres.

Regarder une œuvre s'apprend et se construit progressivement : « Lorsque les sens sont en jeu, l'enseignant les mobilise par le silence, le regard et lorsque c'est possible l'écoute, le toucher, l'odorat et le goût. »

Selon l'objectif de l'enseignant, les œuvres peuvent être approchées de manière plus réfléchie et raisonnée, examinées et étudiées en tant que porteuses de sens.

Dans tous les cas, il est nécessaire de **prendre le temps** pour aborder une œuvre : le temps de contempler, le temps de comprendre.

« L'exposition présente un ensemble inédit de plus de 170 œuvres de Bernar Venet, des premières performances, dessins, diagrammes, peintures, jusqu'aux photographies, œuvres sonores, films et sculptures monumentales, retraçant ainsi soixante années de création.

Dans un parcours remontant le temps de 2019 à 1959, la rétrospective montre comment l'artiste a cherché à « retirer toute charge d'expression contenue dans l'œuvre pour la réduire à un fait matériel », puis à s'approprier l'astrophysique, la physique nucléaire et la logique mathématique, à s'intéresser aux matériaux industriels (charbon, goudron) et à la ligne – droite, courbe, angulaire, indéterminée – en la déployant dans des toiles sur châssis ou des sculptures monumentales en acier corten. » (Texte issu du dossier de presse produit par le MAC Lyon)

« Né en 1941 à Château-Arnoux-Saint-Auban, Bernar Venet réside depuis 1966 entre les États-Unis et la France. Sa recherche de la matérialité [...] et son goût de l'expérimentation le conduisent très tôt à porter un regard nouveau sur les constituants traditionnels de l'œuvre. Ses premières œuvres annoncent les prémices de l'art conceptuel, il est encouragé par Arman, César, Jacques Villeglé.

Après une pause de quelques années consacrées à la recherche théorique, il reprend les formules mathématiques. Il réalise aussi une série de sculptures appelées Lignes indéterminées, puis des sculptures en forme d'arcs en acier corten. » (Texte issu du dossier de presse produit par le MAC Lyon)

En amont de la visite

Tout enseignant qui décide d'amener sa classe aura assisté à la présentation de l'exposition par les médiateurs du MAC Lyon ou sera venu repérer sur place le parcours.

Selon l'âge des élèves, une entrée par le titre de l'exposition « BERNAR VENET RÉTROSPECTIVE 2019 – 1959 » pourra amorcer la préparation de la visite. Le mot *rétrospective* pourra être défini.

Pendant la visite

Pour cette exposition nous avons fait le choix de vous proposer différentes entrées. Vous pourrez choisir une ou plusieurs de ces propositions pour la ou les mettre en lien avec votre pratique de classe.

→ Les différentes formes d'œuvres :

Cette exposition investit tous les champs de l'art et propose des formes d'œuvres variées. Vous pourrez ainsi faire repérer aux élèves dans une déambulation sur un ou plusieurs étages les différentes formes et dimensions des œuvres : sculpture (dimension monumentale), tableau, installation, film, photo, dessin, pièce sonore...

***Effondrement : Angles*, 2012**

Acier, dimensions variables

Exposition : Mücsarnok Kunsthalle, Budapest, Hongrie, 2012

Crédit photo : Alexandre Devals /Archives Bernar Venet, New York ©

Adagp, Paris, 2018

→ Les matériaux :

« ...Mes sculptures, c'est l'histoire de leur fabrication et de la résistance du métal. Épreuve de force et combat mené entre la barre d'acier et moi-même... »

« Montrer un tas de charbon, pour moi, c'est montrer une sculpture [...] dont le produit, c'est-à-dire le charbon ne servait pas à faire une œuvre d'art, mais était l'œuvre d'art » (Bernar Venet, Dossier de presse Mac Lyon)

Il peut être proposé aux élèves de lister les différents matériaux utilisés : goudron, charbon, acier, peinture, bois, ...

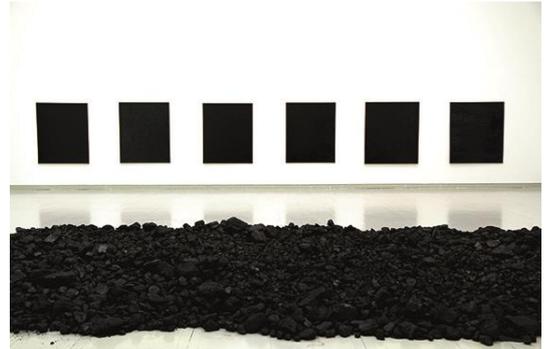
Tas de charbon, 1963 et Goudrons, 1963

Sculpture sans dimensions spécifiques

Goudron sur toile, environ 150 x 130 cm chacun

Exposition : Mücsarnok Kunsthalle, Budapest, Hongrie, 2012

Crédit photo : Archives Bernar Venet, New York © Adagp, Paris, 2018

L'œuvre *Tas de charbon* est constituée d'un tas de morceaux de charbon déversés sur le sol.

Que voit-on ? Qu'est-ce c'est ? Comment l'utilise-t-on habituellement ?
Comment l'œuvre est-elle présentée ? L'organisation tient-elle du hasard ?

Pistes pédagogiques :

- Matériau
- Dimension
- Point de vue
- Mat et brillant
- Hasard, aléatoire

L'accident comme une hypothèse de travail, 1996-2007

Performance du 9 septembre 2007

Exposition : Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Duisburg, Allemagne, 2007

Crédit photo : Werner Hannapel, Essen © Adagp, Paris, 2018

Bernar Venet utilise pour ses sculptures un type d'acier*, l'acier « **corten** » qui s'autopatine grâce à un alliage de chrome, nickel et cuivre, afin de jouer sur la couleur de la rouille.

*Pour en savoir plus sur l'acier : *C'est pas sorcier sur l'acier Magazine TV Frédéric Courant, Bernard Gonner, Jamy Gourmaud*

De la même manière que l'œuvre *L'accident comme une hypothèse de travail*, 1996-2007, l'œuvre *Accident*, 1996/2018 est le résultat d'une performance réalisée le soir du vernissage de l'exposition le 20 septembre 2018. L'artiste a fait basculer des billettes d'acier qui étaient adossées au mur qui en ont entraîné d'autres dans leur chute et ont ainsi constitué une sculpture aléatoire. Il s'agit d'un ensemble de 19 billettes, l'une d'entre elles est restée posée au mur et les autres sont au sol.

Que voit-on ? quel est l'aspect du matériau utilisé ? quelle est sa couleur ? Son aspect, est-il mat ou brillant ?

Comment cela a été installé à votre avis ? Confrontez leur avis à la vidéo et revenir sur la notion de l'aléatoire et sur la démarche de l'artiste pour réaliser son œuvre.

Pistes pédagogiques :

- Matériau
- Mat et brillant
- Dimension
- Verticale, horizontale, oblique
- Equilibre/ déséquilibre
- Ordre/ désordre
- Hasard, aléatoire

→ Les lignes

A la fin des années 70, la ligne devient un élément central de l'œuvre de l'artiste. Des *lignes indéterminées* deviennent des *surfaces indéterminées* : des lignes tracées d'un geste sont réalisées ensuite en acier

GRIB 4, 2014

Acier oxycoupé, ciré, 243 x 800 x 3,5 cm

Crédit photo : Archives Bernar Venet, New York © Adagp, Paris, 2018

Il s'agit d'une réalisation en acier oxycoupé ciré reproduisant la trace d'un geste aléatoire.
Le titre « Grib » vient de « gribouillage ».

A quoi cela vous fait-il penser ? Que reconnaissez-vous ? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme histoire autour de cette œuvre ? Pouvez-vous mimer le geste que vous associez à cette représentation

Que pensez-vous du nom de cette œuvre ?

Comment est-elle installée ?

Pistes pédagogiques :

- Trace, ligne, rapidité, geste
- Ligne droite, ligne courbe
- Dimension, taille
- Continu / discontinu
- Matériau
- Lisse / granuleux

77.5° Arc x 30, 2005

Acier Corten, 410 x 360 cm

Exposition : Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Duisburg, Allemagne, 2007

Crédit photo: Werner Hannapel, Essen © Adagp, Paris, 2018

Il s'agit d'un ensemble de billettes d'acier en forme d'arc s'appuyant contre un mur.

Quelle impression cela vous donne-t-il ? Est-ce que cela vous paraît stable, solide ? Imaginez ce qui se passerait si les arcs glissaient ?

Quel est le matériau utilisé ?

Pistes pédagogiques :

- Equilibre/ déséquilibre
- Superposition, juxtaposition
- Montré caché
- Ligne courbe, ligne droite

→ Surfaces et couleurs

Relief Carton, 1965

Peinture industrielle sur carton, 115 x 125 cm

Crédit photo : Archives Bernar Venet, New York © Adagp, Paris, 2018

Cette œuvre qui fait partie d'une série, est constituée de différentes plaques de carton superposées et assemblées les unes aux autres. Installé sur un châssis, le tout est peint d'une couleur (monochrome) présentant un aspect brillant. La peinture est celle utilisée pour peindre les carrosseries.

Que voit-on ? Quels matériaux, médium sont utilisés par l'artiste ? Comment est fait l'assemblage ?

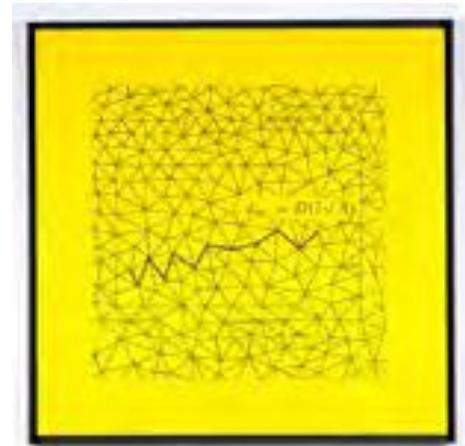
Pistes pédagogiques :

- Coloration
- Intensité
- Lisse / granuleux
- Mat / brillant
- Superposition
- Assemblage, matériau de rebut, peinture industrielle

Related to : Zig Zag Path Zuv Between Nodes U and V in a Planar Mesh, 2001

Acrylique sur toile, 195 x 195 cm

Crédit photo : François Fernandez, Nice © Adagp, Paris, 2018

Cette œuvre est présentée dans un espace coloré uniforme qui la met en évidence de façon très contrastée. Vous pourrez rechercher d'autres types de contrastes lors de votre déambulation.

Cette œuvre de forme carrée, grand format, présente un agencement de lignes droites courtes reliées entre elles sur un fond monochrome jaune. On remarque également la présence d'un écrit qui semble être une formule mathématique.

A quoi cela vous fait-il penser ? Quelle discipline scolaire cela évoque-t-il pour vous ? Quel lien peut-on faire entre le texte (mathématique) et l'image (tableau, couleur) ?

Pistes pédagogiques :

- Coloration
- Contraste
- Cadrage
- Rythme
- Détournement

Au 3ème étage, vous pourrez porter une attention particulière aux œuvres monochromes noires relevant de différents médiums.

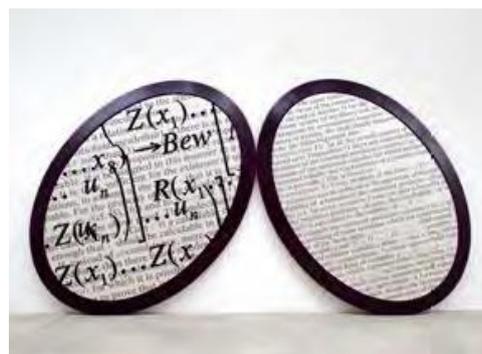
➔ Mathématiques

A partir du milieu des années 60, Bernar Venet emprunte aux mathématiques diagrammes, théories et formules. Il s'intéresse également à la géométrie.

***Pearl Oval Diptych with «Bew»*, 2013**

Acrylique sur toile, 243 x 438 cm

Crédit photo : Archives Bernar Venet, New York © Adagp, Paris, 2018

L'œuvre est constituée de deux ovales accolés posés contre le mur cerclés d'un cadre en bois dont la couleur et l'aspect contrastent avec la toile. Des écrits de différentes dimensions remplissent et saturent chaque espace.

Qu'est-ce qui vous paraît étonnant dans cette œuvre ? Quelle discipline scolaire cela évoque-t-il pour vous ? Reconnaissez-vous des formes particulières ? Comment cela peut-il tenir ? Y-a-t-il une continuité entre les deux parties ?

Pistes pédagogiques :

- Forme

- Cadrage
- Le tout / la partie
- Symétrie
- Echelle
- Saturation
- Composition : le tableau, l'écrit

Position of Two Angles of 120° and 60°, 1976

Acrylique sur toile, 197 x 397 cm

Crédit photo : Archives Bernar Venet, New York © Adagp, Paris, 2018

Cette œuvre est en deux parties. Les toiles sont de forme inhabituelle. Un tiers et deux tiers de disque sont juxtaposés. L'angle de chacune des deux parties est inscrit. Ces signes mathématiques font entièrement partie de l'œuvre.

Qu'est-ce qui est surprenant ? Qu'est-ce que vous reconnaissez ? Quelle est la forme de l'œuvre ? Combien y a-t-il de tableaux ?

Pistes pédagogiques :

- Forme
- Echelle
- Contour / non contour
- Juxtaposition
- Proportion

Il peut être proposé aux élèves de repérer d'autres œuvres qui ont un lien avec la géométrie : angle, symétrie, point, forme géométrique...

➔ **Le temps**

« L'exposition occupe trois étages du musée et se parcourt de bas en haut selon un ordre chronologique inversé. » Thierry Raspail, commissaire d'exposition

Le titre « BERNAR VENET, RETROSPECTIVE 2019-1959 » nous invite à nous intéresser à cette exposition d'un point de vue temporel.

Chaque étage possède un titre et correspond à une période différente du travail de Bernar Venet.

1er étage : (2018-1980) De l'indéterminé à l'accident

2ième étage : (2014-1996) Minimal, concept, monosémie

3ième étage : (1966-1958) Les premières œuvres

Il est donc intéressant d'appréhender l'exposition dans son ensemble pour en saisir les évolutions. Evolutions au niveau des matériaux utilisés, des formes de représentation et de présentation, des dimensions des œuvres...

Cette thématique semble plus adaptée au cycle 3.

Il sera nécessaire de préciser les termes de **monographie** et de **rétrospective** avec les élèves.

Sans titre, 1959

Huile sur toile, 134 x 114 cm

Crédit photo : Archives Bernar Venet, New York © Adagp, Paris, 2018

Cette huile sur toile est une des premières œuvres de l'artiste. Son format relativement modeste sera à comparer avec les œuvres monumentales qui caractériseront l'artiste plusieurs décennies plus tard. Il s'agit d'une œuvre figurative. Le sujet représenté qui semble être un crucifix et l'utilisation d'une peinture dorée évoquent une peinture religieuse.

L'artiste peint directement un cadre sur la toile en reprenant les couleurs du tableau.

Que voit-on ? Qu'est-ce que cela semble représenter ? Où peut-on voir ce genre de représentation ? Quel est le médium utilisé ? Comment le sujet est-il mis en valeur ?

Pistes pédagogiques :

- Cadrage
- Contour
- Coloration
- Contraste
- Echelle
- Support

GRIB 2, 2015

Acier oxycoupé, ciré, 235 × 470 × 3,5 cm

Crédit photo : Archives Bernar Venet, New York © Adagp, Paris, 2018

Il s'agit d'une réalisation en acier oxycoupé ciré reproduisant la trace d'un geste aléatoire.

A quoi cela vous fait-il penser ? Que reconnaissez-vous ? Pouvez-vous mimer le geste que vous associez à cette représentation ? Que pensez-vous du nom de cette œuvre ? Comment est-elle installée ?

Pistes pédagogiques :

- Trace, ligne
- Ligne courbe, ligne droite
- Dimension, taille
- Rythme
- Continu/ discontinu
- Matériau

→ L'espace

S'agissant d'une monographie, les trois étages du musée sont donc consacrés à un seul et même artiste.

Il sera pertinent plus particulièrement pour les élèves de cycle 3 de s'intéresser à la scénographie de l'exposition, aux choix opérés par le commissaire d'exposition et l'artiste pour nous présenter l'ensemble des œuvres. L'aspect temporel détaillé ci-dessus est intrinsèquement lié à l'aspect spatial.

Par ailleurs, nous pouvons inviter les élèves à repérer les différents écrits et leur positionnement. Certains textes se trouvent en hauteur, près du plafond.

La dimension des œuvres par rapport au spectateur est aussi à faire remarquer.

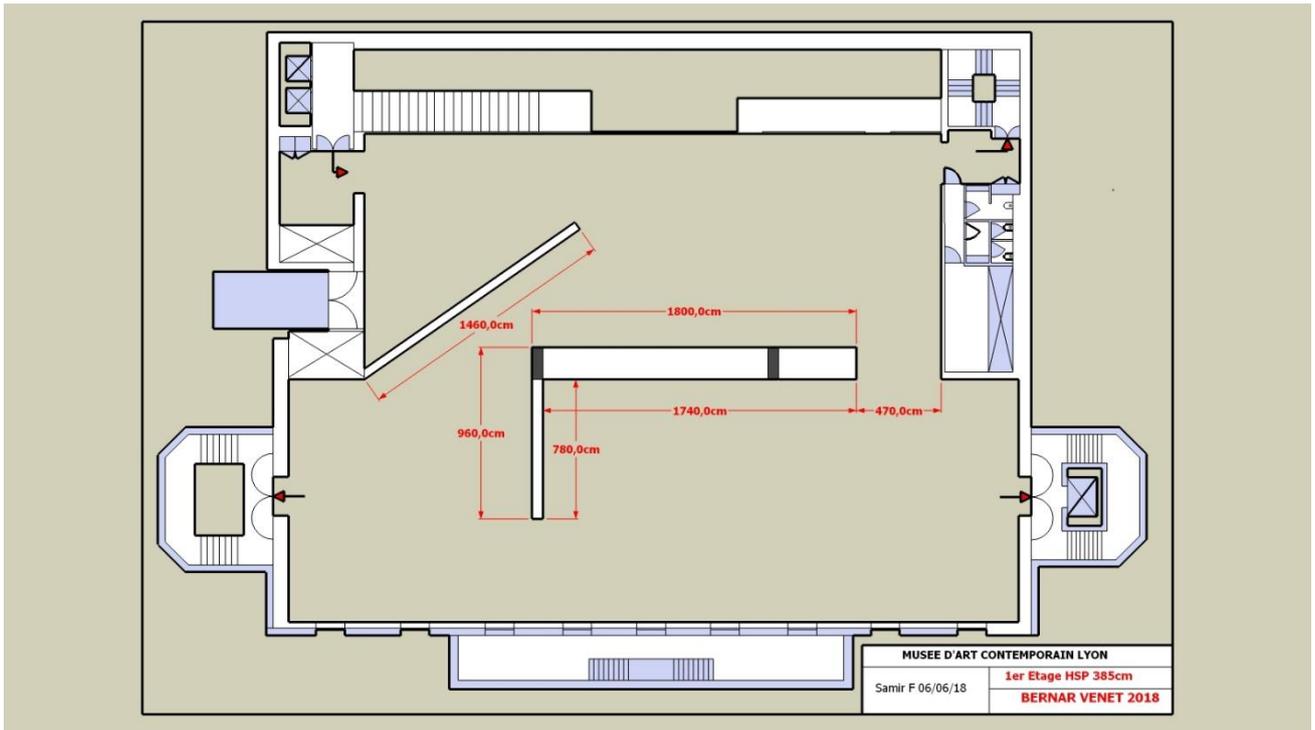
Exposition : Venet Foundation, Le Muy, France, 2016

Crédit photo : Xinyi Hu, Paris
© Adagp, Paris, 2018

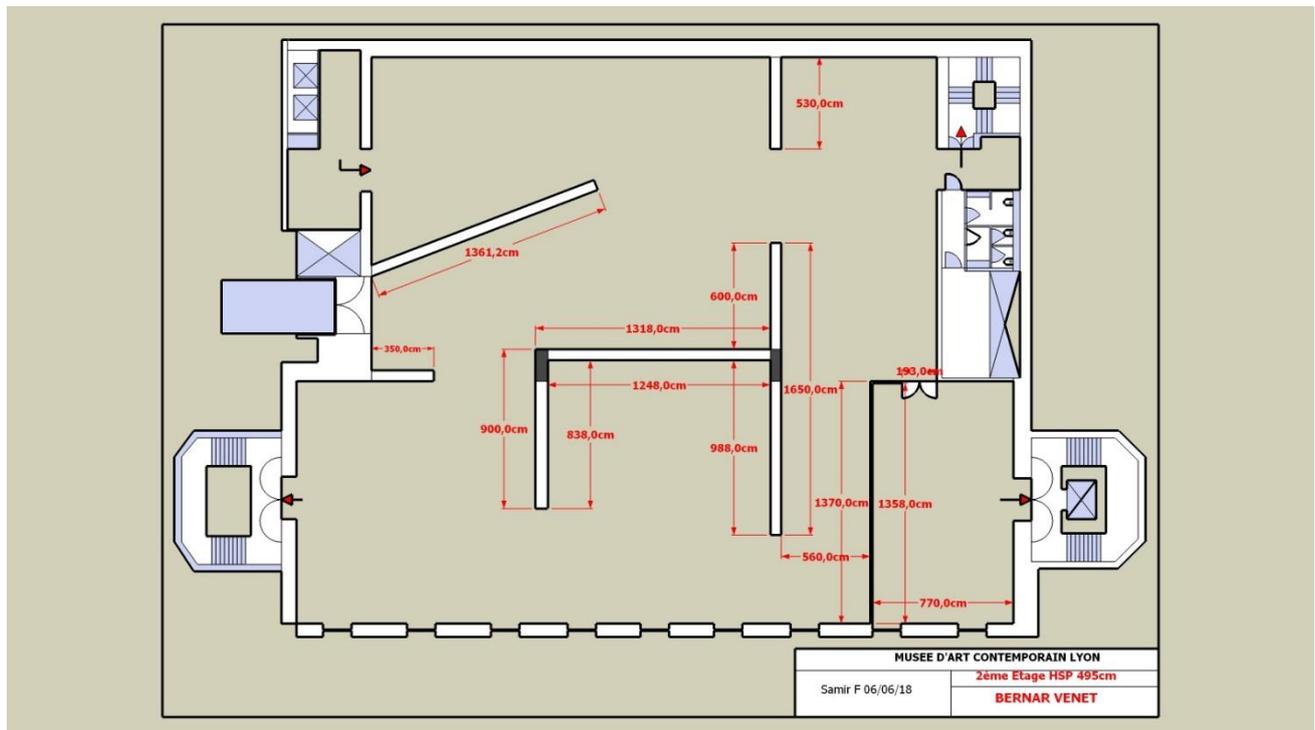

Pour clore le parcours :

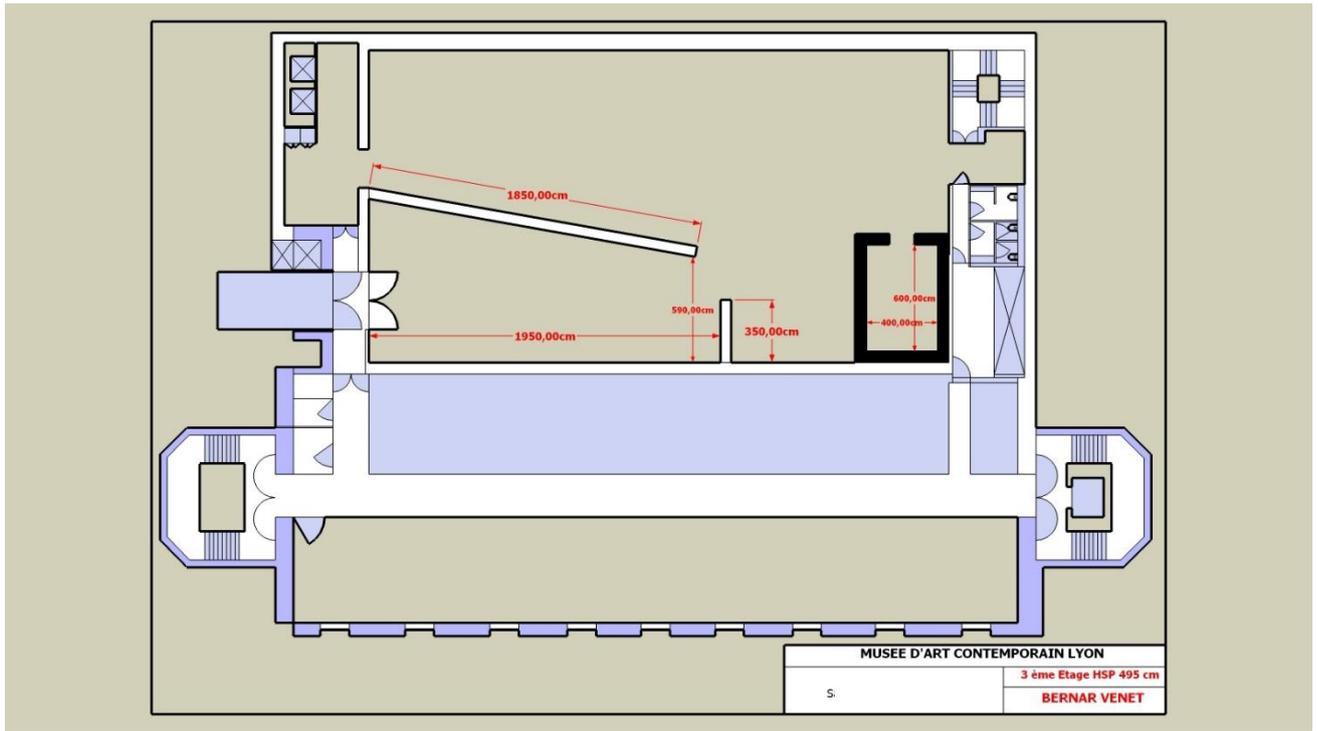
Vous pourrez à la fin de votre visite vous arrêter dans le hall d'entrée du musée où deux grandes peintures murales présentant des écritures mathématiques pourront être observées. Vous pourrez également vous installer dans le salon grand format réalisé par l'artiste et voir si les élèves font des liens avec les œuvres : matériau, couleur, lignes, dimension, formes. Il sera intéressant, de prendre le temps d'écouter les impressions et les ressentis des élèves.

1er étage

2ème étage

3ème étage