

EXPO : LES NOMBREUSES VIES ET MORTS DE LOUISE BRUNET MACLyon

ENJEUX DE L'EXPOSITION

Présentée au premier étage du macLYON, l'exposition *Les nombreuses vies et morts de Louise Brunet* rassemble plusieurs centaines d'œuvres d'art, d'objets et de documents d'archives, couvrant des géographies diverses sur plusieurs millénaires. Elle exhume des récits transhistoriques de fragilité et de résistance qui rencontrent, se confrontent et/ou dialoguent avec diverses œuvres réalisées par les artistes invité.e.s de la Biennale.

L'exposition propose une reconsidération de l'Histoire - avec un grand H - comme une accumulation de nombreux petits récits, où les voix souvent oubliées de personnes marginalisées deviennent centrales.

Le personnage de Louise Brunet, ouvrière ayant joué un rôle actif lors de la célèbre révolte des Canuts de 1834 est ici envisagée comme un archétype, évoquant en résonance des histoires plurielles : celle d'êtres invisibilisés par l'Histoire, victimes des injustices de leurs époques et qui luttent pour une vie meilleure.

L'exposition, dont la richesse et la densité évoquent celles d'un cabinet de curiosité se déploie en sept chapitres, chacun d'entre eux se concentrant sur une dimension spécifique de la notion plurielle de *Fragilité*¹. Vous pourrez trouver ci-dessous une sélection d'œuvres de l'exposition.

¹ *Corps fragiles / travaux fragiles / héros fragiles / désirs fragiles / représentations fragiles / attentes fragiles*

PISTES PÉDAGOGIQUES

- Les différents médiums et les techniques employées
 - Les différences et/ou points communs entre archives, objets historiques et œuvres
 - Les différentes époques
-

ŒUVRE 1 - Jesse Mockrin, *Between Desire and Dread*, 2019, Huile sur coton

MOTS CLEFS

Peinture / Clair-obscur / Composition / Couleur / Détails / Récit / Prélèvement / Réinterprétation

DÉMARCHE DE L'ARTISTE

La peintre Jesse Mockrin, dont la démarche est inspirée par des œuvres de la Renaissance, prélève des détails dans des toiles mythologiques ou bibliques. Elle recadre parfois certaines parties et/ou associe des éléments issus d'œuvres d'époques différentes mais représentant les mêmes événements.

DESCRIPTION

L'œuvre est un tableau peint sur deux toiles dissociées, qui donnent à voir une jeune femme dans une chambre, presque allongée sur un lit. La dissociation des deux toiles, séparées de quelques centimètres, crée un manque, un décalage dans la lecture globale de l'ensemble. Sa main gauche est légèrement levée tandis que sa main droite tient un couteau dont on ignore s'il est dirigé contre elle ou contre un éventuel agresseur. Une main, à l'appartenance inconnue, se saisit de son épaule gauche.

ABORDER L'ŒUVRE

Que permet l'espace entre les deux tableaux ? Cette séparation impacte-t-elle la perception du spectateur ? Que provoque-t-elle ?

- Analyser l'attitude de la femme représentée : Comment se tient-elle ? Quelle est son expression ? Quel sentiment peuvent évoquer sa posture et son expression ?
- Décrire l'ambiance du tableau : Comment les couleurs jouent-elles sur la perception que l'on en a ? Observer les couleurs qui dominent : pourquoi dégagent-elles une tonalité froide ?
- Analyser la composition : Vers quelle zone du tableau amènent les principales lignes de force ? Pourquoi cela renforce-t-il le sujet du tableau ?

RESSOURCES

L'œuvre de Jesse Mockrin reprend la composition de *Lucrece*, huile sur toile d'Artemisia Gentileschi peinte aux alentours de 1635.

ŒUVRE 2 - Léo Fourdrinier, *Mater*, 2017, Sangles, statue en pierre, bois

MOTS CLEFS

Sculpture / Assemblage / Hybridation

DESCRIPTION

La sculpture de Léo Fourdrinier est un assemblage de plusieurs éléments. D'une part, une sculpture de femme en pierre, d'autre part, des sangles noires. Les sangles entourent la sculpture allant jusqu'à dissimuler son visage, la rendant non identifiable. Leurs extrémités reposent au sol tandis que la statue est juchée sur un socle en bois évoquant une caisse de transport.

ABORDER L'ŒUVRE

- Travailler autour de la notion d'hybridation
- Détailler l'action d'assemblage effectué par l'artiste : Quels ont été ses gestes pour façonner sa sculpture ? Quels matériaux/éléments a-t-il utilisés ? Quel effet la sangle produit-elle ? Quel paradoxe est à l'œuvre dans cette sculpture ? (Les sangles dissimulent partiellement la statue, tout en faisant partie intégrante de l'œuvre)
- En quoi cette œuvre peut-elle évoquer la fragilité ? En quoi peut-elle évoquer la solidité ?
- Comment active-t-elle l'imaginaire ?
- Comparer avec d'autres statues présentées dans l'exposition : sont-elles réalisées avec les mêmes matériaux ?

ŒUVRE 3 - Kim Simonsson, *Moss People*, 2019 - 2022, Sculpture (Céramique)

MOTS CLEFS

Sculpture / Récit / Nature / Texture / Monochrome / Conte / Imagination

DESCRIPTION

Les sculptures de Kim Simonsson représentent des enfants. Intégralement verts, à la texture duveteuse, il.elle.s paraissent constitués de mousse et évoquent fortement l'univers végétal. Il.elle.s arborent aussi bien des éléments qui semblent ramassés en pleine nature que des petits objets du quotidien (branchage, plumes, jouets, lego). Les sculptures sont réalisées en céramique, à laquelle sont ajoutés des éléments divers. L'ensemble est recouvert de fibres de nylon synthétique. Les *Moss People* sont présentés dans de nombreux lieux de la biennale, bien que se ressemblant tous, chacun se distingue des autres par une attitude et des accessoires distincts. Une seule sculpture de Kim Simonsson est présentée au sein de l'exposition *Les nombreuses vies et morts de Louise Brunet*.

ABORDER L'ŒUVRE

- Travailler autour de la notion de récolte d'objets et d'assemblage
- Détailler l'action de récolte et faire décrire les éléments qui se trouvent sur la sculpture.
- Pourquoi est-elle de couleur verte ? quel univers cela évoque-t-il ?
- Aborder la notion de trompe l'œil
- En quoi cette œuvre peut-elle faire penser à la fragilité ?
- Comment active-t-elle l'imaginaire ?
- Comparer avec la statue de Léo Fourdrinier : Sont-elles réalisées avec les mêmes matériaux ?
- Aborder la notion d'échelle en comparant la taille de la sculpture à celle des enfants

ŒUVRE 4 - Hannah Levy, *Untitled, asparagus*, 2018, Sculpture (acier nickelé, polyuréthane, silicone)

MOTS CLEFS

Asperge / Sculpture / Rapport d'échelle / Réalisme

DESCRIPTION

La sculpture *Untitled, asparagus* prend la forme d'une asperge géante. Elle est soutenue de part et d'autre par deux éléments en métal fixés au mur dont la forme peut évoquer des mains ou des griffes. Elle est réalisée en silicone, matière dont la texture et la couleur rappellent celles de la peau humaine.

ABORDER L'ŒUVRE

- Que représente cette sculpture ?
- Quels sont les éléments qui la constituent ?
- Quels sont les matériaux utilisés pour ces différents éléments ? À quoi font-ils penser ?
- Interroger la dimension de la sculpture et les rapports d'échelles qui en découlent. Quel est l'effet sur le spectateur ?

ŒUVRE 5 - Armure noire de samouraï de type mogami-do gusoku, Japon, Acier et cuir laqués, soie, métal.

MOTS CLEFS

Armure / Japon / Solide / Parure / Combat / Objet historique / Archive

DESCRIPTION

L'armure de couleur noire est présentée dans une vitrine. Elle est disposée de manière assise, et donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui la porte. Elle présente des parties solides et brillantes et d'autres constituées de tissu de couleur.

ABORDER L'ŒUVRE

- A quoi sert une armure ?
- Quand la porte-t-on ?
- Quels sont les éléments qui la constituent ?
- Les dimensions. Quel est l'effet sur le spectateur ?
- Est-elle solide ? Fragile ?

ŒUVRE 6 - Lucy Mc Rae, *Skin Pours (Costume pour Lady Gaga)*, 2011, Brochettes en bambou, plexiglas, collants

MOTS CLEFS

Femme / Corps / Armure / Costume / Pointe / Défense / Protection

DESCRIPTION

Lucie Mc Rae présente une photographie en couleur d'une femme en sous vêtement, vêtue d'un costume constitué de pièces de plexiglass transparentes assemblées à des pics en bambou. Le costume est divisé en 2 parties : la première, recouvre la poitrine de la femme tandis que la seconde évoque une jupe couvrant à la fois ses fesses et son pubis.

ABORDER L'ŒUVRE

- Quelle est le médium de l'œuvre ? Une photographie en couleur
- Quand porte-t-on ce genre de costume ?
- Quels sont les éléments qui le constituent ?
- Comment est porté le costume ? Où sont placés les pics ? Quel est l'effet sur le spectateur ?
- Est-elle solide ? Fragile ? Est-ce que cela fait mal ?
- Selon vous, cela sert à protéger et/ ou à cacher ces parties du corps ?

ŒUVRE 7 - Ann Agee, *Medieval Madonna, Cult of the Penis Madonna, Mold made Madonna, Dots Madonna*, Faïence avec engobes colorés // Porcelaine pigmentée, fil de coton, bronze coulé, mastic époxy // céramique et engobe coloré // céramique émaillée

MOTS CLEFS

Sculptures / Femme et enfant / Corps / Matériaux différents / Posture / Vierge à l'enfant

DESCRIPTION

Ann Agee réalise plusieurs sculptures de la vierge à l'enfant. Elle utilise des matériaux différents et change les personnages. L'enfant représenté est une fille et un garçon. La femme est toujours assise.

ABORDER L'ŒUVRE

- Quelles sont les techniques utilisées ?
- Que voit-on ? Description (taille, matière...)
- Sont-elles solides ? Fragiles ?
- Quels sont les points communs et les différences entre les sculptures ?
- Ont-elles été réalisées à la même période ? Par la même personne ?

ŒUVRE 8 - Giulia Andreani, *La Promessa Sposa*, 2021, Acrylique sur toile // *Le songe d'Ulysse*, 2022, acrylique sur toile

MOTS CLEFS

Peinture / Nuance de gris / Portrait / Enfant et sénior / Récit et imaginaire

DESCRIPTION

Giulia Andreani réalise des portraits de personnes à l'acrylique de couleur grise. On voit une jeune femme d'un côté et un enfant de l'autre. Dans chacun des tableaux un fantôme ou un esprit semble s'échapper des mains ou de la bouche des protagonistes. L'artiste travaille à partir de coupures de presse et de documents pour réaliser ses œuvres.

ABORDER L'ŒUVRE

- Quelle est la technique utilisée ?
- Que voit-on ? Description
- Ouverture au récit, à l'imaginaire : Selon vous, quelle est l'histoire de cette femme ? de l'enfant ?
- Analyser l'attitude des personnages : Quelles sont leurs expressions ? Quel sentiment peuvent évoquer leurs postures ? Quelque chose vous semble-t-il étrange ?
- Décrire l'ambiance du tableau : Comment les tonalités grises influent-elles sur la perception que l'on en a ?

CONCLUSION

Revenir sur les œuvres qui ont été vues lors de l'exposition.

Selon les niveaux, revenir sur les notions qui ont été évoquées : la scénographie, les récits fictionnels, la représentation de l'Histoire, les matériaux, les différentes temporalités, les différents statuts des éléments présentés (archive, œuvres historiques, œuvres contemporaines...), les différents médiums (sculpture, peinture, photographie, dessin etc.)

Article rédigé par Charlotte Boulch et Marine des Garets, Médiatrices à la Biennale de Lyon

