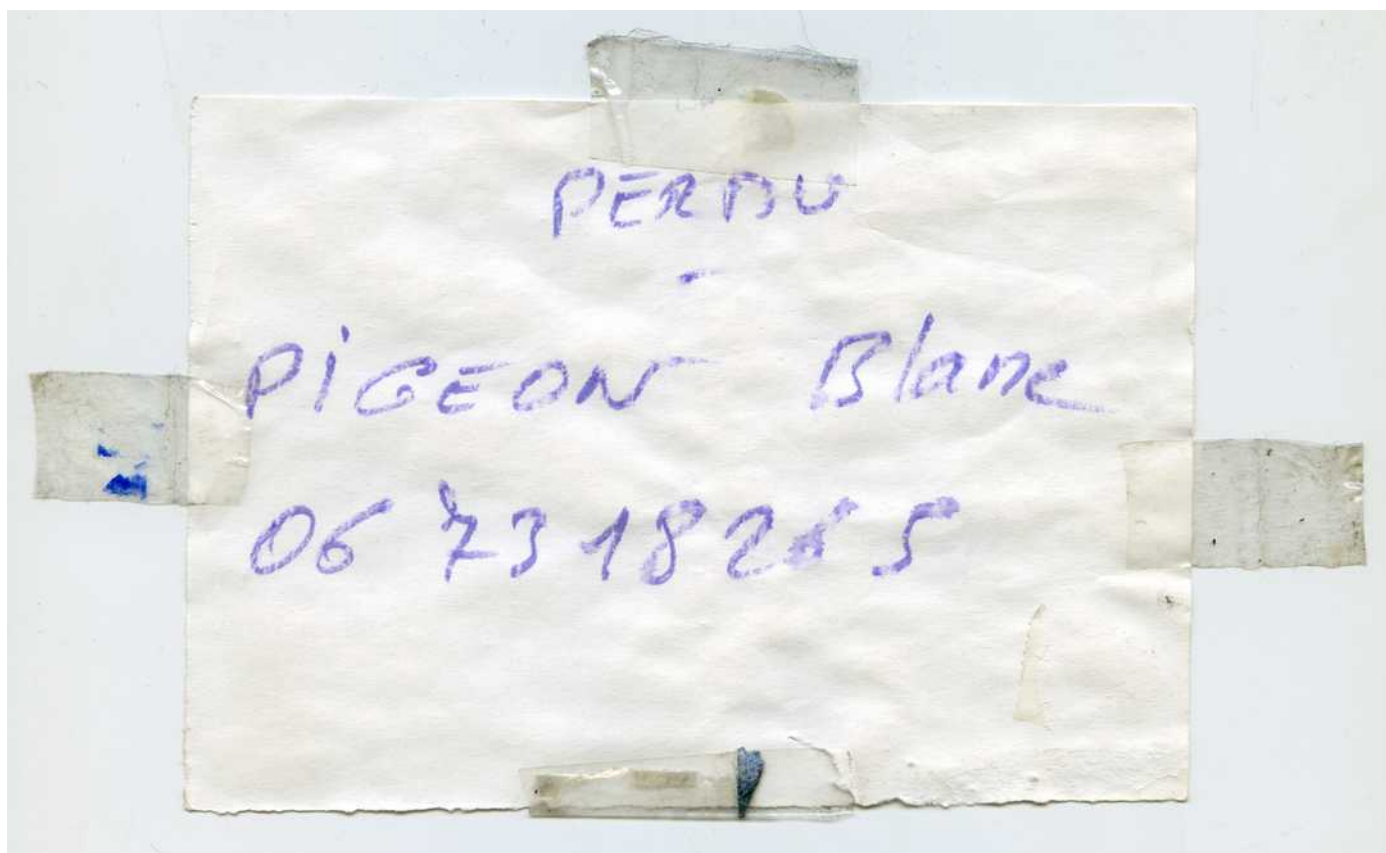

**Alban de
Chateaufieux
MILAGROS**

7mars – 11 mai 2019

Le Vog

10 avenue Aristide Briand 38600 Fontaine
04,76,27,67,64
vog@ville-fontaine.fr

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Alban de Chateauevieux

MILAGROS

7 mars 2019 – 11 mai 2019

À l'issue de cinq années d'études de design graphique puis d'histoire de l'art, Alban de Chateauevieux obtient un brevet de marine marchande pour devenir skipper de voiliers. Après trois années de voyage, il devient, en 2006, illustrateur puis directeur artistique dans le secteur de la communication visuelle.

Formé, en 2011, à la technique du vitrail au Centre International du Vitrail de Chartres, il travaille avec l'atelier Parot, entre 2011 et 2015, à la mise en œuvre d'un programme de création de 60 vitraux, pour l'église des Colimaçons, à l'île de La Réunion. Outre la création graphique de l'ensemble des maquettes, il prend part à la production des vitraux en réalisant la peinture sur verre de près d'une centaine de portraits.

Il s'engage aujourd'hui dans une expression figurative mêlant peinture sur toile et vitrail profane contemporain. Il questionne notamment la relation entre l'humain et l'animal.

LABORATOIRE - Paysage>Paysages

Créé par les plasticiens Maryvonne Arnaud et Philippe Mouillon, LABORATOIRE réalise des interventions artistiques d'échelle urbaine qui traduisent les réalités urbaines contemporaines. Ces interprétations territoriales ambitionnent de renouveler l'espace public en le scénarisant et le représentant autrement.

Depuis 2016, LABORATOIRE compose la ligne artistique de Paysage>paysages, une plateforme d'innovations et d'initiatives autour du paysage, portée par le Département de l'Isère sur les 7431 km² de son territoire.

Paysage>paysages est un programme associant une multiplicité d'acteurs provenant de la culture, du patrimoine, de la nature, de l'aménagement du territoire, de l'éducation, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de la mobilité et du tourisme.

C'est sous l'angle de la construction imbriquée de la construction du paysage par les humains et les animaux que la saison #3 de paysage>paysages sera abordée du 21 mars au 20 juin 2019.

Paysage>animal, c'est dans ce cadre qu'Alban de Chateauevieux proposera au Vog un travail articulé autour de sa collection d'affichettes d'animaux perdus. Au travers de ces installations, il évoquera le fait que ces supports subtilisés au paysage urbain -qui utilisent, plus ou moins habilement, les codes graphiques de la réclame- permettent autant de rencontres avec des « propriétaires » d'animaux domestiques désespérés.

Ces supports, chargés de toute l'espérance de leurs auteurs sont pour lui de véritables Ex-votos contemporains.

L'exposition « Milagros » honore des animaux disparus dont la vie singulière a compté et dont l'absence en révèle l'importance affective. Ils sont tous clairement individualisés et porteurs de qualités singulières, l'un beau, affectueux ou tendre, l'autre complice, fiable, drôle ou fidèle.

Chaque message de détresse témoigne de cette complicité établie et du lien relationnel intense construit jour après jour entre un être humain et un être animal, d'une forme d'harmonie rompue. Car le compagnonnage familial avec les animaux traduit une nécessité relationnelle qui déborde le cadre des échanges sociaux pour exprimer d'autres émotions, d'autres échelles de nous-même, difficilement exprimables entre humains. Les parts animales de soi-même, peut-être, ou encore des fragments profondément enfouis et inaccessibles sans l'aide de ces animaux complices qui intercèdent avec d'autres mondes ou les traduisent, en glissant sans crainte du vertige sur le rebord d'une fenêtre pour se fondre dans la nuit ou en humant attentivement un souffle d'air chargé d'énigmes.

Autour de l'exposition

> Vernissage

jeudi 7 mars à 18h30

> Conférence d'histoire de l'art

L'homme et l'animal.

Animée par Fabrice Nesta

jeudi 14 mars à 19h30

> Atelier

Qui cherche re/trouve.

Une fabrique à fanzines, un atelier illustrations, collages, coloriages ou ce que bon vous semblera le moment venu !

Animé par Richard B. / Octobre

samedi 16 mars à 14h

> lecture musicale

Verte et les oiseaux.

Les élèves du conservatoire de musique de Fontaine nous invitent à découvrir en musique le conte « Verte et les oiseaux » de Pinar Selek .

Conte mis en musique par Clotilde Bossu, professeur de flûte traversière.

Mercredi 20 mars à 18h

> Rencontre et projection

BIVOUAC #11 - Humanimalités : nos mondes en question.

Campement temporaire pour une soirée projection et discussion-rencontre avec artistes, penseurs et scientifiques. En présence d' Alban de Chateaufort.

Sur une proposition du MAGASIN des horizons.

Vendredi 29 mars à 19h30.

> Petit concert

Performance voix vinyles.

Isabelle Stragliati et Anne Laure Pigache

Jeudi 11 avril à 19h30

durée : 30min

> Visites commentées

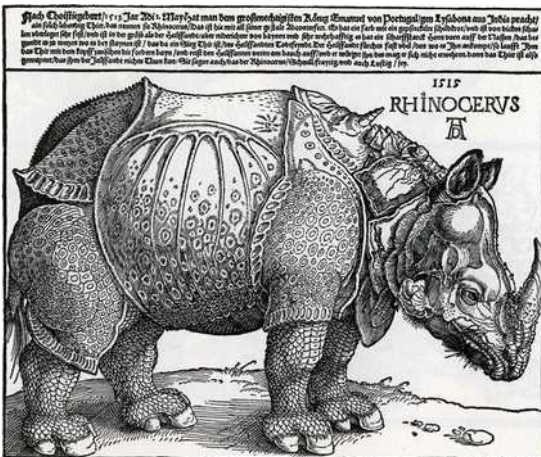
Par un médiateur culturel

Du mercredi au Samedi 14h-19h et pour les groupes du mercredi au samedi toute la journée sur rendez-vous.

Pour aller plus loin

Le 12 janvier 2007, Alban de Chateauevieux s'arrête en pleine rue devant une petite affichette portant ces quelques mots tracés à la craie bleue « PERDU PIGEON BLANC », suivis d'un numéro de téléphone auquel il manque un chiffre. Ce petit papier suspendu à son unique morceau de scotch, fut une révélation pour lui. Depuis, il collecte au fil de ses voyages des affichettes d'animaux perdus. La relation entre l'humain et l'animal sera au centre de son exposition au Vog.

Les animaux sont représentés dans l'art depuis les peintures rupestres des grottes de Lascaux qui abritent taureaux, félins, chevaux, cerfs ou encore bisons, jusqu'aux « Espèces menacées » d'Andy Warhol. On trouve dans la production contemporaine les animaux figés dans du formol de Damien Hirst, les porcs que fait tatouer Wim Delvoye et dont dont les peaux seront exposées, ou encore l'éléphant équilibriste de Daniel Firman.

1. Le Rhinocéros de Dürer, vers 1515

2. Eugène Delacroix, Jeune tigre jouant avec sa mère, 1830-1831

4. Andy Warhol, Zèbre de Grevy, de la série « espèces menacées », 1983

3. Damien Hirst, L'Impossibilité physique de la mort dans l'esprit d'un vivant, 1991

L'art contemporain et l'animal

L'art contemporain porte un intérêt particulier à l'animal, notamment parce que celui-ci nous questionne sur le monde qui nous entoure, et plus précisément sur notre incapacité à le comprendre. Effectivement, la culture occidentale s'est construite avec l'idée que les animaux sont des machines que nous pouvons asservir. L'intérêt que l'art contemporain et la société portent sur les questions du vivants et sur l'animal en particulier est parallèle aux questions liées à la dégradation de notre planète.

Les rapports que les artistes entretiennent avec les animaux sont multiples: l'animal symbolique, décoratif, l'animal qui questionne notre humanité, l'animal comme matière première... C'est en 1969 que Jannis Kounellis fait entrer une douzaine de chevaux dans un espace d'exposition, sorte de ready-made vivant, promouvant ainsi l'idée que l'art doit s'étendre à la contemplation du vivant. En 1974, Joseph Beuys s'enferme avec un coyote derrière un grillage pour se livrer à une performance visant à reconnecter l'homme aux espaces et aux espèces sauvages. Dans la même idée, tentant de connecter l'esprit humain à celui de l'animal, Carsten Höller, entomologiste de formation, lâchait en 2010 un troupeau de rennes dans l'espace de la Hamburger Bahnhof de Berlin, aménagé en steppe boisée. «Soma» est le titre de l'œuvre où l'on propose finalement aux visiteurs de passer la nuit avec des rennes dans l'espace d'exposition. Certains artistes, comme Damien Hirst, esthétise la mort des animaux en plongeant leurs dépouilles dans du formol pour les conserver et les exposer. Lee Bull brode des perles sur des poissons morts qu'elle expose dans des sachets plastiques comme des sortes de vanités, quand Diana Michener s'est attachée à traduire la beauté de têtes de bœufs morts à l'abattoir avec ses photographies argentiques en noir et blanc.

Aujourd'hui de nouvelles problématiques apparaissent, avec les questions éthiques qui se posent autour du vivant et des animaux, et de l'utilisation qu'en font les artistes. Ainsi Adel Abdessemed a récemment retiré sa vidéo «Printemps» de son exposition rétrospective au MAC Lyon dans laquelle on voyait des poulets brûler vif. En 2008, il proposait déjà une œuvre où plusieurs écrans nous montraient des vidéos d'animaux se faisant abattre par un coup de massue sur le crâne. Cette installation vidéo, présentée au MAGASIN de Grenoble, n'a pas posé de problème aux spectateurs, alors qu'elle a suscité de vives réactions de la part du public à l'Art Institute de San Francisco où les responsables ont été contraints de fermer l'exposition. Est-ce que l'artiste fait appelle au voyeurisme et au sadisme pour choquer? Est-ce qu'il réduit l'animal à un véhicule symbolique? Ou bien les réactions du public américain sont-elles hypocrites au regard de la passivité générale face à l'abatage industriel des animaux?

D'autres artistes, comme Céleste Boursier-Mougenot, tentent plutôt de «collaborer» avec les animaux. L'artiste a ainsi laissé voler des mandarins sous une immense volière dans laquelle elle a installé des guitares électriques. Au gré de leurs déplacements, entrant en contact avec les instruments, les oiseaux déclenchaient de riffs de guitare aléatoires qui n' affectaient en rien leurs organismes.

Quelques exemples

Marie José Burki - l'animal comme métaphore

Cinq oiseaux, 2005

Marie José Burki est une artiste contemporaine suisse née en 1961. Elle a réalisé en 1991 une installation qu'elle a appelé «Animaux»(1991). L'année suivante elle réalise «A.ni.maux» (1992). Les deux installations ont ensuite été placées face à face dans l'entrée d'une salle d'exposition: deux moniteurs, posés sur des socles bruts à hauteur d'homme, marquaient le lieu de passage obligé des visiteurs. Sur le premier, la tête d'un comédien répétant, à intervalle régulier et sur un ton neutre, le mot «animaux»; sur l'autre, des images de têtes, ou plutôt de regards d'animaux filmés dans des zoos, et la même voix de comédien. Ces travaux fonctionnent sur le mode de la «litote»: en dire ou en montrer moins pour en signifier plus. La présence récurrente des animaux, par exemple, est très clairement articulée; il y a les images d'animaux et les noms d'animaux que se renvoient les humains qui sont aussi, à leur manière, des images. De l'image au mot, c'est l'éventail des rapports ambigus que nous entretenons avec les animaux qui est représenté, de l'incompréhension totale à la sensiblerie la plus stupide. Par extension, c'est le rapport que nous entretenons avec notre propre recherche d'identité humaine qui se joue.

Dans son travail «Cinq oiseaux», l'artiste présente cinq formats identiques sur une étagère.

Quatre photos et une vidéo qui sont des portraits d'oiseaux qui nous fixent. Lorsque l'un d'eux cligne des yeux (l'oiseau de la vidéo), nous prenons conscience que ce sont les images qui nous regardent: l'artiste nous invite à voir le monde avec un regard conscient de lui-même.

Oleg Kulik - l'humain comme un animal

Chevaux de Bretagne, Oleg Kulik 1998.

Oleg Kulik est un artiste plasticien russe né à Kiev en 1961. Reconnu aujourd'hui comme l'un des artistes russes majeurs de sa génération, il place la question de l'animalité au centre de son travail. En considérant que l'Europe de l'Ouest, qui se pense libre et progressiste, s'oppose à l'Europe de l'Est qui serait répressive et mauvaise, il incarne avec la figure du chien l'idée d'une politique anti-humaine. Cette métaphore canine de la difficile condition de l'artiste entravé dans la société post-soviétique est aussi un écho à la tradition littéraire russe qui, de Gogol à Boulgakov, interroge l'animal pour mieux connaître l'homme. Son ensemble de photographies «Mad dog», 1994, témoigne de l'une de ses performances fondatrices. Réalisée à Moscou en 1994 aux alentours de la galerie Marat, elle met en scène l'artiste nu, retenu par une chaîne-laisse, métamorphosé en chien agressif qui s'en prend à la foule des spectateurs.

Pierre Huygue – l'animal presque humain

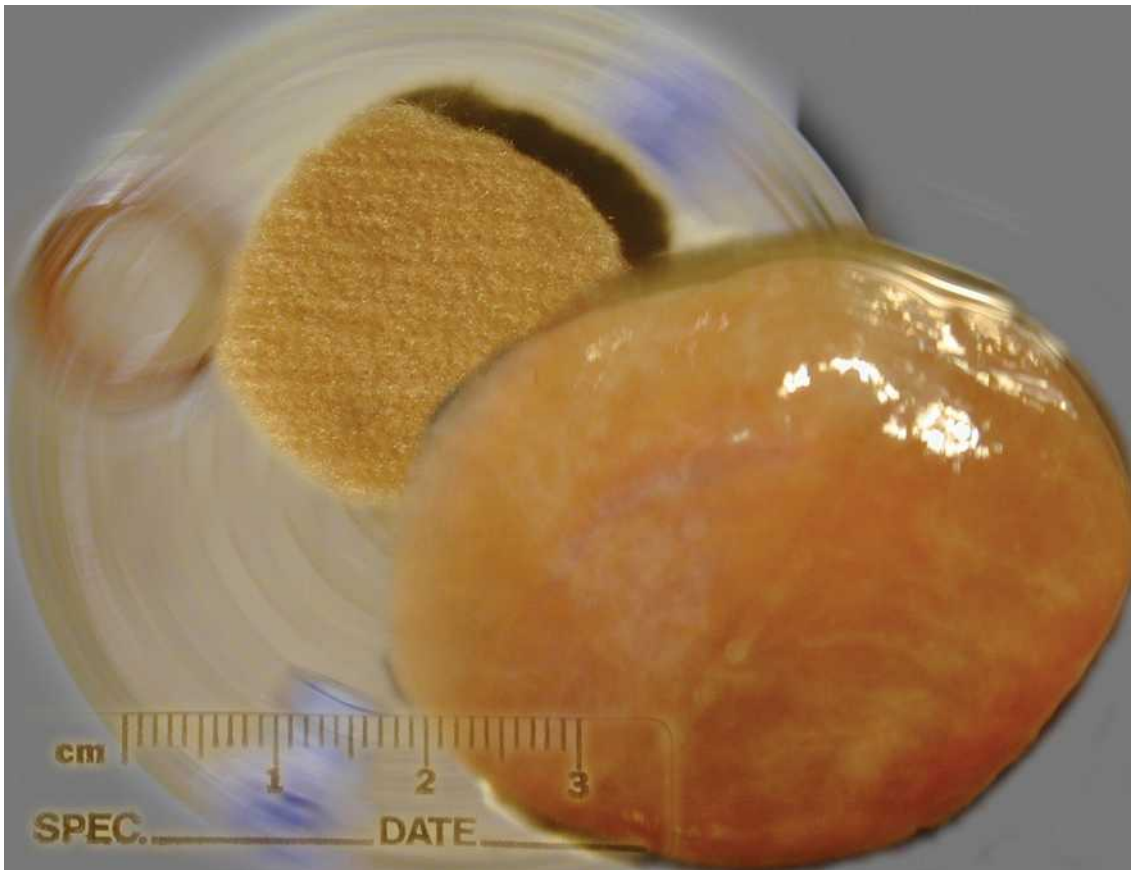

Pierre Huygue, Sans titre (Masque humain), 2014. Film

Pierre Huygue, né le 11 septembre 1962 à Paris, est un artiste français, plasticien, vidéaste, designer. Dans les œuvres de Pierre Huygue, la différence entre fiction et réalité s'efface en même temps que se construit l'expérience du monde. Dans des environnements minutieusement construits, humains et marionnettes se comportent comme des égaux tandis qu' animaux et plantes semblent circuler tranquillement des deux côtés de la frontière de l'imaginaire. «(Sans titre) Masque humain», réalisée en 2014, nous mène dans un paysage japonais marqué par le récent tsunami et la catastrophe nucléaire de Fukushima. Là, c'est une scène inspirée de faits réels qui nous est montrée: dans un restaurant vide et en état de ruine, un singe dont la face est couverte par un masque de théâtre traditionnel semble attendre des clients qui n'arrivent jamais. Arpentant avec impatience le lieu, s'arrêtant pour écouter si quelqu'un vient ou regardant par la fenêtre, ce personnage filmé dans un décor irréel interprète un numéro dont le thème, comme le dit l'artiste lui même, n'est autre que la condition humaine. Cette vidéo s'inspire d'un fait réel largement diffusé sur YouTube montrant un singe dressé pour servir des clients dans un restaurant au Japon. Filmé ici par l'artiste dans son élément, c'est au travers de son regard bouleversant que surgit une humanité profonde qui réduit l'écart entre animal et humain.

The tissue Culture and art project - abolition des frontières

Tissue Engineered Steak No.1, 2000. A study for "disembodied Cuisine", cellules de muscles squelettaux d'embryon de mouton et échafaudage en polymère PGA dégradable, 2000-2001

Le collectif Tissue Culture and Art Project entend saper la dualité entre amour de l'animal et consommation de l'animal. Leur projet «Disembodied Cuisine» répond à la question: comment manger de la viande sans engendrer de la souffrance animal, ou tout simplement sa mort? Tout en menant une réflexion sur la manipulation du vivant, ces bio-artistes prélèvent une biopsie sur des grenouilles puis cultivent les tissus obtenus en laboratoire, aux côtés de l'animal donneur qui vit non loin de ce «steak en croissance». L'œuvre s'achève lors d'un festin où les tissus obtenus sont consommés en présence des batraciens qui observent paisiblement la scène. Cette œuvre ouvre la perspective de l'abolition des rapports de domination entre humain et non-humain. Celle-ci s'oppose aux courants de pensée qui envisagent une alternative aux rapports cruels à l'animal comme utopique.

EN CLASSE

1/ Enrichir son vocabulaire artistique

- **Installation:** L'installation est une forme de l'art contemporain qui se nourrit de tous les autres médiums, de la vidéo à la sculpture, du son à la lumière, et plus rarement de la peinture. Ses divers éléments constituent un environnement qui fait œuvre.
- **Bio-Art :** Le bio-art décrit une évolution récente de l'art contemporain prenant pour medium les ressources plastiques offertes par les biotechnologies.
- **Art contemporain:** Ensemble de la production artistique après 1945.
- **Ready-made:** Objet ou ensemble d'objets manufacturés, élevé au rang d'objet d'art par le seul choix d'un artiste.
- **Performance:** L'art-performance désigne la pratique d'un artiste se concentrant radicalement sur l'effectuation d'une action, et sur l'immédiateté de son pouvoir signifiant.
- **Vanité:** Une vanité est une représentation allégorique de la mort, du passage du temps, de la vacuité des passions et activités humaines.
- **Ex-voto:** Offrande faite à un dieu en demande d'une grâce ou en remerciement d'une grâce obtenue. Ces objets peuvent prendre de multiples formes : statuettes ou plaques anatomiques, crucifix, tableaux etc...
- **Éthique:** Les valeurs et les règles de conduite de notre société.

2/ Suggestions d'ateliers:

A - Affiche/Fanzine

Objectif: Associer textes et images.

*

1. Chacun réalise une affiche sur le thème de l'animal en choisissant un animal et un mot ou une phrase associé à cet animal.
On peut mettre à disposition des alphabets de différentes typographie pour que les enfants n'aient plus qu'à découper les lettres pour former des mots.
On peut aussi faire créer des typographies originales en lien avec le sujet.

Sur A4 avec technique mixte : dessin, peinture, découpage, collage.

2. Chaque affiche est photocopié/réduite pour fabriquer une micro-édition avec toutes les affiches des élèves (A4 pliés en deux et agrafés).

B – Animaux marins

Objectif: Réaliser une œuvre collective

L'enseignant fourni une documentation sur le thème des animaux des fonds marins. Cette documentation doit montrer plus de «fragments», de gros plans (écaille, rayure, couleur etc), que de descriptions d'animaux complets, afin de donner des informations sur les couleurs et les matières qui seront exploités par les enfants pour créer de nouvelles formes libres (animaux imaginaires, paysages fantastiques...)

Collectivement, sur grand rouleau de papier, pastel sec, peinture, pochoir...

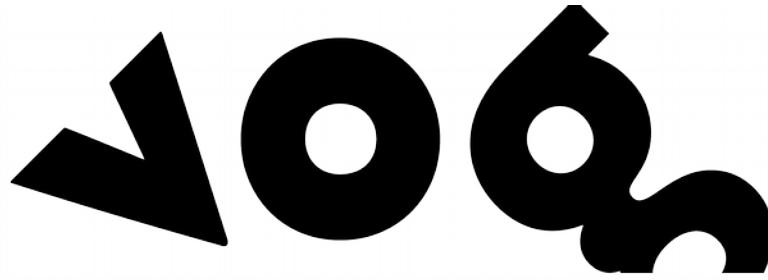

Ouvert depuis 2005, Le VOG, Centre d'Art Contemporain de la Ville de Fontaine expose des artistes aux pratiques et aux horizons différents. Il se revendique tant dans des supports d'aide à la jeune création artistique que dans l'accueil d'artistes confirmés. Le VOG a ainsi une activité de soutien à la création, à la recherche, à la diffusion, à la médiation et à l'édition de catalogues.

Le VOG, lieu incontournable de l'agglomération grenobloise, accueille plus de **6000 visiteurs** par an.

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN DE LA VILLE DE FONTAINE

LE VOG

Centre d'Art Contemporain de la Ville de Fontaine

10, av Aristide Briand 38 600 Fontaine
Tel : 04 76 27 67 64

Email : pauline.morgana@ville-fontaine.fr
site internet : <http://www.levog-fontaine.eu>

