

« SOUNDING NEW » : ŒUVRES SONORES DE LA COLLECTION
MAXWELL ALEXANDRE, PARDO É PAPEL
Du 08 03 au 07 07 19

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.

Du 08 03 au 07 07 le Musée d'art contemporain de Lyon présente quatre expositions. Cette fiche s'appuie sur les œuvres issues de l'exposition « SOUNDING NEW » et de l'exposition Maxwell Alexandre.

L'exposition « SOUNDING NEW » est un ensemble d'œuvres de la collection du MAC Lyon consacrée à l'expérimentation sonore.

L'artiste Maxwell Alexandre a réalisé de nouvelles peintures pour l'exposition de LYON, poursuivant la série *PARDO É PAPEL*. Cet artiste s'inspire de sa vie dans la favela Rocinha à Rio de Janeiro.

En amont de la visite

Tout enseignant qui décide d'amener sa classe sera venu repérer sur place le parcours. Il pourra également assister à une présentation de l'exposition par les médiateurs du MAC Lyon.

Pendant la visite

Nous avons fait un choix d'œuvres pour lesquelles nous vous proposons des pistes pédagogiques : les informations sur les artistes et les œuvres sont issues des documents produits par le MAC Lyon.

Au premier étage, à partir de l'exposition « SOUNDING NEW »

1. Salle 1, *The Handphone Table*, 1978

Laurie ANDERSON née en 1947 à Chicago (Etats-Unis), vit et travaille à New York.

L'artiste est plasticienne et musicienne, elle associe l'art de la scène, le langage électronique et l'objet. Dans cette œuvre, la position de l'auditeur suggère le rêve et l'isolement avec le paradoxe de devoir se boucher les oreilles pour pouvoir écouter. C'est le squelette qui conduit le son.

L'œuvre est constituée d'une table est de deux chaises en vis-à-vis. Elle diffuse une bande son d'une composition pour basse, violon et piano associée à des paroles et à des extraits de poèmes. (Georges Herbert, poète anglais du XVIIe siècle « *Now i in you without a body move* » et de l'autre côté on entend la phrase « *And i remember you in my bones* »).

Que voit-on ? Que nous suggère la photo accrochée au mur ? Comment s'expérimente cette œuvre ? Quel ressenti ?

Les pistes pédagogiques :

- Perception, sens mis en jeu
- Constituants de l'œuvre
- Statut du spectateur, de l'auditeur
- *Spatialisation du son*

Laurie ANDERSON *The Handphone Table*, 1978

Table en bois, amplificateurs, appareil électronique

2. Salle 7, *World Trade Recording : Winds after Hurricane Floyd*, 1999-2002

Stephen VITIELLO, né en 1964 à New York (Etats-Unis), vit et travaille à Richmond.

Il aime à capter les sons du réel et à travailler la matière sonore.

En 1999, l'artiste enregistre au 91 ième étage de la Tour 1 du World Trade Center des sons environnants de la tour grâce à des capteurs disposés sur les parois extérieures.

L'œuvre est une installation constituée des trois photographies couleur, dans un espace fermé et obscur et d'une bande son rendant compte des bruits extérieurs de la tour : trafic automobile, avion, vibrations du verre et oscillations des structures métalliques.

Quelles sont vos impressions ? Où se trouve l'œuvre ? De quoi est-elle constituée ? Quel est le lien entre ce que l'on voit et ce que l'on entend ?

Les pistes pédagogiques :

- Perception, sens mis en jeu
- Constituants de l'œuvre
- Illusion / réel
- Lumière : contraste
- Espace : Intérieur/ extérieur
- *Variation sur les paramètres du son*
- *Dématérialisation des objets sonores*

Stephen VITIELLO *World Trade Recording : Winds after Hurricane Floyd*, 1999-2002

Installation sonore, système son 5.1, 3 photographies couleur dont 2 Johanna MacArthur

3. Salle 6, *Rainforest V (variation 4)*, 1973-2017

David Tudor & Composers Inside Electronics (John Driscoll, Phill Edelstein)

David Tudor est né en 1926 à Philadelphie (Etats-Unis) est décédé en 1996 à Tomkins Cove.

John Driscoll est né en 1947 à Philadelphie (Etats-Unis), il vit et travaille à New York.

Phill Edelstein est né en 1950 à New York (Etats-Unis), il vit et travaille à New York.

Dès 1965, David Tudor imagine doter des objets d'une voix propre. En 1968 il écrit une première partition de *Rainforest* qu'il fera évoluer tout au long de sa vie.

David Tudor décide de céder au groupe Composers Inside Electronics l'interprétation de cette œuvre.

L'œuvre est un écosystème d'objets suspendus dans l'espace qui reçoivent le son et font office de haut-parleurs. Le visiteur est invité à toucher et à écouter les objets individuellement ou dans leur ensemble.

Quelles sont vos impressions ? Où se trouve l'œuvre ? De quoi est-elle constituée ? Quel est le lien entre ce que l'on voit et ce que l'on entend ?

Les pistes pédagogiques :

- Perception, sens mis en jeu
- Constituants de l'œuvre : objets, matériaux
- Forme
- Equilibre/ déséquilibre
- Lumière : ombre
- Espace
- Statut du spectateur, de l'auditeur

David Tudor & Composers Inside Electronics (John Driscoll, Phill Edelstein) *Rainforest V (variation 4)*, 1973-2017

Objets sonores, acier inoxydable, fonte, aluminium, plastique, polystyrène, plexiglass, huile, fibre de verre, bois, polyéthylène, transducteurs

4. Salle 5, *Time Lag Accumulator II* 1967 2003

Terry Riley est né en 1935 à Colfax (Etats-Unis), vit et travaille à Richmond. C'est l'un des pionniers de la musique répétitive.

L'œuvre est composée d'alvéoles autour d'une alvéole centrale qui communiquent entre elles par des portes. Les murs et les portes sont dans un matériau réfléchissant. Les sons produits par les visiteurs dans chacune des pièces sont enregistrés et diffusés avec un léger décalage dans une autre alvéole.

Que ressentez-vous ? Quel sens privilégiez-vous lors de votre immersion dans cette œuvre ? Qu'est-ce qui vous surprend ?

Les pistes pédagogiques :

- Perception, sens mis en jeu
- Répétition
- Réverbération (Lumière : reflet - Son : persistance)
- Espace
- Temps
- Echo

Terry Riley *Time Lag Accumulator II* 1967 2003

Installation sonore, panneaux recouverts de mousses acoustiques, planches recouvertes de moquettes grise, panneaux stratifiés, tôles, laine de verre, néons, ordinateur, microphone

5. Salle 4, *Sound With / In*, 1989

La Monte Young & Marian Zazeela La Monte Young est né en 1935 à Bern (Etats-Unis) et Marian Zazeela est née en 1940 à New York (Etats-Unis). Ils vivent et travaillent à New York. *Sound Within* est un relief de Marian Zazeela dans lequel La Monte Young a installé du son. Pour le visiteur il s'agit de s'immerger dans une atmosphère sonore et lumineuse qui invite à la méditation et favorise une expérience de la durée.

L'œuvre est un espace à l'intérieur duquel on peut voir un relief blanc éclairé par deux spots (un rouge et un bleu) et on peut entendre une bande son d'une musique diffusée en continu.

Se déplacer, observer, écouter, s'interroger sur ses perceptions : Que ressentez-vous ? Quelles émotions cela génère - t-il en vous ? Quel sens privilégiez-vous lors de votre immersion dans cette œuvre ? Que remarquez-vous au niveau du relief lors de vos déplacements ?

Les pistes pédagogiques :

- Perception, sens mis en jeu
- Forme
- Lumière/ couleur
- Espace
- Temps

La Monte Young & Marian Zazeela *Sound With / In*, 1989

Installation sonore, projecteurs, verres dichroïques, transformateurs, synthétiseur, amplificateur, régulateur de puissance enceintes

6. Salle 3, *Empty Vessels*, 1997

Alvin Lucier est né en 1931 à Nashua (Etats-Unis) vit et travaille à Middletown. Proche de John Cage, Alvin Lucier considère l'électronique comme un moyen de produire de la musique.

L'œuvre est une installation au dispositif simple : des micros captent le son ambiant tel qu'il se propage à l'intérieur de huit vases vides aux formes et dimensions variées. Le son de chaque micro est restitué dans l'espace d'exposition. Les notes sont modulées en fonction du nombre et du déplacement des visiteurs.

Que voyez-vous ? Qu'est-ce qui est pareil et différent ? Quel est le lien entre ce que l'on voit et ce que l'on entend ? Comment expérimenter cette œuvre ? Qu'est-ce qui fait le son ?

Les pistes pédagogiques :

- Perception, sens mis en jeu
- Forme, volume
- Lumière : transparence
- Espace : organisation
- Répétition
- *Intensité*
- Statut du spectateur, de l'auditeur

Alvin Lucier *Empty Vessels*, 1997
Vases en verre, microphones, préamplificateurs, amplificateurs, haut-parleurs, mélangeur audio, doubles compresseurs

Au deuxième étage, à partir de l'exposition *PARDO É PAPEL* de Maxwell Alexandre

Maxwell Alexandre est né en 1990 à Rio de Janeiro. La peinture murale, la musique rap et de sa pratique du roller influencent sa création. Ses œuvres soulèvent de nombreuses problématiques sociales, culturelles et politiques. L'artiste représente des situations de la vie quotidienne avec des individus aux visages à peine esquissés sur des supports variés (papier brun, portes, bâches, ...)

Il s'agit de sa première exposition monographique hors du Brésil. Il est accueilli en résidence pour un mois à Lyon.

7. *Megazord so de Power Preto*, 2018

L'œuvre est conçue comme une œuvre puzzle. Elle représente des scènes de jeux d'enfants et des personnages de super-héros repeints en noir. Il interroge ainsi la notion d'identification et la nécessité pour un enfant d'avoir des modèles et des références auxquels il peut s'identifier. Cette œuvre est associée au titre Fa7her tiré de l'album éponyme de l'artiste Akira

Quelle histoire imaginez-vous ? Reconnaissez-vous des personnages ? En quoi sont-ils différents ? Quels sont les éléments qui constituent l'œuvre ? Comment est présentée cette œuvre ?

Les pistes pédagogiques :

- Perception, sens mis en jeu
- Composition
- Support
- Dimension, taille
- Plan, point de vue

Maxwell Alexandre *Megazord so de Power Ranger Preto* (*Mégazord composé de Power rangers noirs*), 2018

Dimensions variables
Latex, cirage à chaussures, défrisant, bitume, teinture, acrylique, vinyle, graphite, stylo à bille, fusain, paille, brique de lait chocolaté et pastel gras sur papier pardo

PLAN DE L'EXPOSITION

