LIVRET DÉCOUVERTE

À PARTIR D'ELLE.

DES ARTISTES ET LEUR MÈRE.

Exposition du 12 octobre 2023 au 25 février 2024.

FABRIQUE DU REGARD

CE LIVRET DÉCOUVERTE VA TE SERVIR À GARDER UNE TRACE DE TA VISITE. TU Y TROUVERAS DES TEXTES QUI T'AIDERONT À TE SOUVENIR DE CE QUE TU AS VU.

Cette exposition réunit des photographies, des vidéos et des films réalisés entre 1964 et 2023. Si elles ont été créées par des artistes différents, ces œuvres partagent un point commun : elles ont été conçues comme un tête-à-tête entre un artiste et sa mère. En parcourant cette exposition, tu vas voir que les artistes ont choisi des formes différentes pour représenter ce lien intime et que leurs images nous interrogent : peut-on vraiment connaître sa mère ? Que nous transmet-elle ? Doit-on toujours prendre au sérieux ce lien qui nous unit à elle ? Comment peut-on se sentir plus proche quand on doit vivre séparé d'elle ou quand elle n'est plus là ?

Quand tu croises ce signe, réponds à une question qui fait le point sur ta visite.

Ce signe t'invite à exprimer tes émotions.

Ce signe te propose de prolonger un élément de l'exposition.

PREMIER REGARD

Cette image a été choisie pour servir de couverture au catalogue de l'exposition : l'artiste sud-africaine Lebohang Kganye a trouvé une photographie de sa mère en feuilletant un album de famille et elle a décidé « d'entrer » dans cette image.

En regardant cette photographie, as-tu la sensation d'assister à un phénomène de dédoublement ou à l'apparition d'un fantôme ? Pourquoi ?

.....

.....

.....

Observe les vêtements et l'attitude des corps. Qu'a fait l'artiste pour incarner sa mère ?

.....

.....

.....

.....

Pourquoi cette photographie pourrait-elle aussi s'intituler *À partir d'elle* ?

.....

.....

.....

.....

.....

SE PHOTOGRAPHIER, LA MONTRER, SORTIR DE L'OMBRE

La photographe LaToya Ruby Frazier a documenté dans une série de photographies intitulée *The Notion of Family* la crise économique qui a durement touché sa ville natale, Braddock, en Pennsylvanie. Sa famille a été très affectée, en particulier sa mère qui n'a pas pu s'occuper d'elle quand elle était enfant. Adulte, LaToya Ruby Frazier photographie sa mère et invite cette dernière à la photographier pour réparer le lien entre elles.

Qui sont les deux personnes représentées ? Comment ont-elles préparé cette prise de vue ? Regarde comment elles sont placées, leurs vêtements et leur pose.

.....

.....

.....

Vois-tu cette ombre dans la photographie ? Pourquoi permet-elle de dire que la fille se sent à nouveau protégée par sa mère ?

.....

.....

.....

PROVOQUER, SE MOQUER DES CONVENANCES, S'AMUSER AVEC ELLE

En 2000, Ragnar Kjartansson réalise une première vidéo avec sa mère. Face à la caméra, mère et fils se tiennent côte à côte, la mère crache sur le fils. Durant vingt minutes, cette action unique est répétée : le fils et la mère ne se parlent pas, le fils ne cherche pas à se protéger. C'est devenu un rituel. Tous les cinq ans, l'artiste et sa mère reproduisent cette performance.

Décris les changements physiques que tu vois sur les personnages entre 2010 et 2020. À quoi peuvent servir ces images pour eux ?

……..

……..

……..

Pourtant, la performance finit par nous faire sourire. Explique ce qui se passe. Dans ta réponse, les mots suivants peuvent te guider : **mise en scène, répétition, absurde.**

……..

……..

……..

Si cette vidéo nous **choque,** c'est parce qu'elle représente une situation que notre société désapprouve dans les relations de famille. Dans la liste suivante, souligne les mots qui désignent ce qui est attendu par notre société et entoure ceux qui montrent que l'auteur **désobéit aux règles :**

La caresse

Le respect

Le crachat

Le silence

Le dialogue

La violence

"C'est devenu une sorte d'activité familiale que nous affectionnons. Cela raconte quelque chose de mystérieux sur notre lien et sur les relations parents-enfants. […] Nous continuerons jusqu'à ce que l'un d'entre nous meure."

— Ragnar Kjartansson

LE SAVAIS-TU ?
En art, une performance est une œuvre créée en direct par l'artiste.

JOUER AVEC ELLE, RETROUVER LE PLAISIR DE L'ENFANCE

Anna et Bernhard Blume sont des photographes allemands connus pour leurs grandes séries photographiques en noir et blanc dans lesquelles ils se mettent en scène eux-mêmes ou avec des proches. Dans cette série, Bernhard Blume a invité sa mère, Maria, à danser. Ils sont dans un salon.

Entoure les consignes qui ont pu guider le jeu de ces deux adultes sur cette série d'images.

Sauter sur le canapé

Tirer la langue

Se déguiser

Lancer les coussins

Se prendre dans les bras

Danser

Quelle impression produit sur toi cette série de photographies ? Quelle musique choisirais-tu pour accompagner ces photographies ?

.....

.....

.....

.....

Concentre-toi sur les deux dernières photographies de l'avant dernière ligne : comment les artistes ont-ils pu obtenir ces images floues ? Quel est l'effet produit ?

.....

.....

.....

LE SAVAIS-TU ?

Une série photographique est une succession de plusieurs images qui fonctionnent comme un ensemble.

LA FAIRE VIVRE À TRAVERS SES OBJETS

Invitée avec des écrivains, des chercheurs et d'autres artistes à participer à un voyage en Arctique pour réfléchir au réchauffement climatique, Sophie Calle saisit l'occasion pour rendre hommage à sa mère disparue — qui rêvait de découvrir cette partie du monde — en enfouissant sous une pierre et sous la neige éternelle ses plus beaux bijoux et son portrait.

Quels sont les éléments qui composent cette installation ? Barre l'intrus.

Des plaques de porcelaine sablée

Une vidéo

Une peinture

Des photographies couleurs

Un caisson lumineux

En partant des différents éléments présentés dans l'installation, retrace les différentes étapes du voyage particulier de Sophie Calle.

.....

.....

Parle nous d'un membre de ta famille : sais-tu quel pays il aimerait découvrir ? Quel(s) objet(s) emporterait-il dans ce voyage ?

.....

.....

Sophie Calle a choisi de rendre hommage à sa mère en enterrant ses objets à l'endroit même où celle-ci rêvait d'aller. Quelle autre artiste de l'exposition a aussi voulu rendre hommage à sa mère en photographiant ses objets ?

.....

.....

LE SAVAIS-TU ?
Une installation est un agencement d'objets et l'éléments mis ensemble qui constituent une œuvre artistique.

SI TU NE DEVAIS RETENIR QU'UNE IMAGE

Tu viens de découvrir l'ensemble de l'exposition. Quelle est l'œuvre que tu as préférée ? Peux-tu la décrire et expliquer ce qui te plaît ?

.....

.....

.....

.....

Méli-mélo

Certaines notions utiles pour analyser les images se sont échappées des pages de notre livret. Peux-tu les placer près des images auxquelles elles sont reliées ?

Ombre | Mise en scène | Flou | Photomontage | Installation

À TON TOUR, ENTRE DANS LA FABRIQUE DU REGARD

RÉALISE UNE SÉRIE PHOTOGRAPHIQUE :

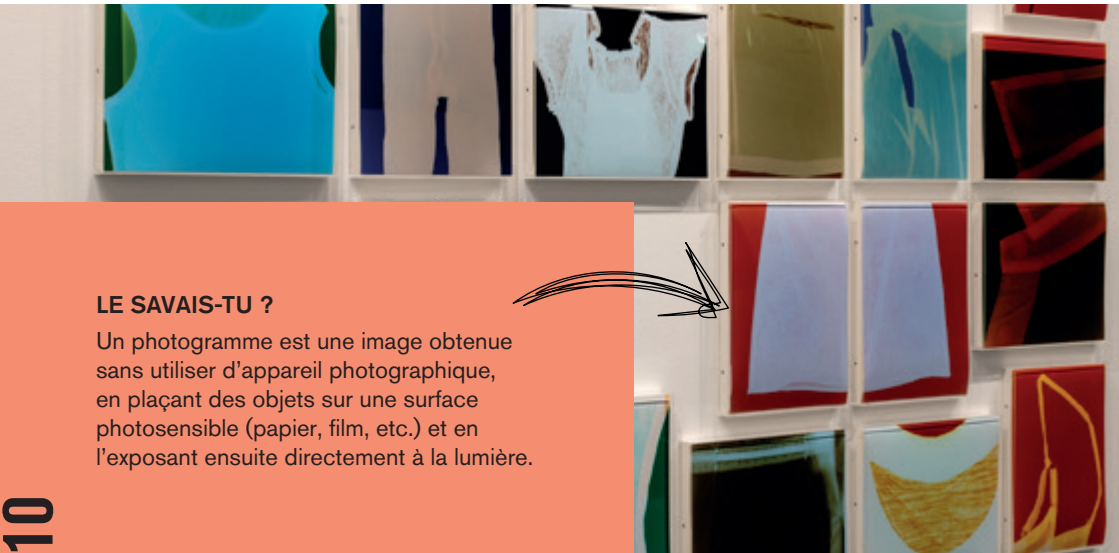
À la manière de Anna et Bernhard Blume qui font revivre les jeux d'enfants à la mère de Bernhard, choisis quel jeu tu aimerais « réinventer » avec tes proches. Propose une série constituée de cinq photographies : quels sont les cinq instants que tu veux saisir ? N'hésite pas, comme ces deux artistes, à conserver le flou de mouvement pour restituer ce moment joyeux.

PHOTOGRAPHIE UN VÊTEMENT OU UN OBJET D'UN DE TES PROCHES POUR PARLER DE TA RELATION AVEC LUI OU ELLE :

Dans l'exposition, le vêtement qui a appartenu à la mère intervient de différentes façons : parfois comme déguisement ou comme un moyen de l'incarner.

En utilisant la technique du photogramme, Rebekka Deubner travaille sur la matière des vêtements, qui portent la marque des corps et du temps.

- Choisis un vêtement ou un objet pour représenter ta relation avec l'un de tes proches. Souhaites-tu le photographier dans son ensemble ou isoler un détail ? Vas-tu le placer dans un endroit précis ou sur un fond blanc ?
- Prends ta photo : fais jouer le zoom ou rapproche-toi si tu veux réaliser une image en gros-plan, choisis un filtre si tu veux donner une tonalité particulière à ton image.
- Choisis le titre de ta photographie, la légende et quelques lignes pour exprimer ton intention.



LE SAVAIS-TU ?

Un photogramme est une image obtenue sans utiliser d'appareil photographique, en plaçant des objets sur une surface photosensible (papier, film, etc.) et en l'exposant ensuite directement à la lumière.

À la manière de Rebekka Deubner, remplis ces cadres avec des dessins de vêtements.

LE BAL LE BAL LE BAL LE BAL LE BAL LE BAL LE BAL LE BAL

Crédits photographiques :

p. 3 : Lebohang Kganye, *Ka mose wa malomo kwana 44 II*, de l'ensemble *Ke Lefa Laka : Her-Story,* 2013 © Lebohang Kganye / Courtesy the Artist

p. 4 : LaToya Ruby Frazier, *Momme Portrait Series (Shadow)*, de l'ensemble *The Notion of Family,* 2008 © LaToya Ruby Frazier / Cnap

p. 5 : Ragnar Kjartansson, *Me and My Mother 2015,* 2015 © Ragnar Kjartansson ; Courtesy of the artist, Luhring Augustine, New York and i8 Gallery, Reykjavik

p. 2, p. 6, p. 7, p. 8, p. 9 et p. 10 : © Marc Domage

Ce livret a été réalisé par l'équipe de La Fabrique du Regard, pôle pédagogique du BAL.

Valérie Monfort et Pauline Curry **- professeurs relais**
Francesca Veneziano **- chargée de contenu**
Ophélie Moheymani **- chargée de communication**
Madeleine Catteau **- chargée de programme**

Graphisme : Antoine Rouillard
Impression : Magenta Color

Regards Croisés est un programme proposé par LE BAL / La Fabrique du Regard en partenariat avec la Ville de Paris, le Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, le Ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, la Préfecture de Paris – avec le soutien du Ministère chargé de la Ville, la Mairie du 18e arrondissement – Paris et en collaboration avec la DAAC du rectorat de l'académie de Paris.

www.le-bal.fr