

Dossier pédagogique

Zohreh Zavareh

Le nommé chien plat et autres histoires

Du 2 octobre au 19 décembre 2020

Dessin à l'encre : Zohreh Zavareh

Disciplines : Arts plastiques, Histoire de l'art, Poésie, Littérature, Théâtre

Axes et mots-clés : culture populaire, culture iranienne, imaginaire enfantin, mise en scène, costumes, accessoires, trompe-l'œil, réplique, illusion, vrai/faux, hybride, narration, contes, dialogue.

La visite d'exposition et l'atelier de pratique sont menés par un.e médiateur.trice.

Cette visite est proposée aux scolaires, collèges et centres de loisirs. Du mardi au vendredi à 10h à 11h30 et 14h à 15h30, durée 1h30. Gratuit sur réservation.

Ouvert gratuitement aux familles et individuels sur réservations.

Prévisites pour les enseignants : vendredi 2 octobre à 17h avec l'artiste, mardi 6 octobre à 17h
mercredi 7 octobre à 10h

Outils de médiation :

- Dossier pédagogique
- Visuels des œuvres de l'exposition et d'histoire des arts
- Affiche de l'exposition

Ouverture de l'exposition au public (entrée et visite libres) : du mardi au vendredi de 12h à 18h et samedi de 14h à 18h.

Accès : RV devant la Terrasse au 57 Bd de Pesaro 92000 Nanterre

RER A Gare Nanterre-Préfecture sortie n°2 "Préfecture" ou n°3 « Bd de Pesaro »

Bus 160 et 163 « RER Nanterre-Préfecture »

Contact informations et réservations :

Line Francillon, médiatrice culturelle : line.francillon@mairie-nanterre.fr ou arts.plastiques@mairie-nanterre.fr

Tél. : 01 41 37 62 67 ou téléphone temporaire : 06 78 74 64 51

L'artiste

Zohreh Zavareh est née à Téhéran en 1985, elle vit et travaille à Lyon et à Téhéran.

Après des études à l'université Azad de Téhéran, elle décide de continuer sa formation en France, à l'École supérieure d'art de Clermont métropole avant d'intégrer les Ateliers d'artistes du grand large près de Lyon.

Cette artiste érudite, pleine d'une fantaisie déroutante, est passée maître dans l'art de la ventriloquie.

Ce qu'elle poursuit à travers installations, dessins, vidéos et sculptures, c'est *l'invisible*. D'où le recours constant à la parole et à son jeu : pour avoir une chance de saisir les choses dans leur fragilité. Férue de littérature, de théâtre et de poésie, Zohreh Zavareh s'est adjoint la compagnie d'une série d'objets discrets qu'elle nomme « personnages ».

Claire Moulène, critique d'art

Elle a participé au Salon de Montrouge de 2019, destiné aux artistes émergents, où elle a reçu le prix du département des Hauts-de-Seine, qui permet à l'artiste de bénéficier d'une exposition personnelle dans un lieu d'art du département l'année suivante. Cette année, c'est à l'espace d'art de Nanterre que l'artiste est exposée.

« C'est l'histoire d'un chien horizontal qui, suite à un burn out, a décidé de ne plus se lever et continuer sa carrière d'interprète couché. Mais comme c'est un très bon comédien, les metteurs en scène ont décidé de l'accepter malgré tout dans la pièce... »

Zohreh Zavareh

Installation au salon de Montrouge, en 2019

L'exposition

Pour cette exposition à la Terrasse, Zohreh Zavareh propose une installation qui transpose l'espace d'art comme une scène à investir par le spectateur.

L'artiste a imaginé des œuvres qui sont autant de supports à la narration, des histoires, « à reconstituer », selon ses dires.

Les mots, l'écriture, la littérature, la voix, le son.

Zohreh Zavareh écrit souvent des textes avant de réaliser des œuvres. Cette pratique de l'écriture se ressent dans ses titres, et dans ses figures, nourries de culture savante et populaire.

L'artiste émet l'idée d'« amplifier les mots », elle pousse le public à « trouver ses mots », elle décrit ses sculptures comme des « mots solides ». Le porte-voix évoque cette dimension. Le vocabulaire est utilisé comme une matière, un vivier à exploiter pour construire une narration.

Les personnages, la figure humaine et animale, l'objet, l'hybridation.

Les personnages sont en place. Des visages sans corps, aux différentes expressions humaines, ponctuent la visite. Parmi les animaux, le *chien plat* cité en titre est présent, ainsi qu'une poule sans tête, un éléphant mystérieux, des fourmis imperceptibles, des chats au pied du trône du Roi, des lions sur la canne et sur le porte-manteau. Les objets se voient dotés d'attributs relevant d'un bestiaire, deviennent vivants.

Des vêtements (costume du chien en cuir, chaussettes, chaussures, chapeau, ...) sont en attente, accrochés à un porte-manteau.

Théâtre, scène, trompe-l'œil, réplique, décor, costume : tromper, oublier, cacher

La notion de mise en scène, de décor, de tromperie, de faux ; le fait de jouer avec les repères du spectateur est exploré dans son travail. Un radiateur dans l'espace peut passer inaperçu alors qu'il est le résultat d'un travail minutieux de fabrication en bois, une horloge affiche un temps dont les secondes sont légèrement étirées, une poubelle est reléguée à un objet oubliable.

D'autres interventions presque anecdotiques sont quasi invisibles aux spectateurs, une colonne de fourmis dessinées sur le mur peuvent passer pour de vraies fourmis ou sont simplement ignorées car imperceptibles.

Des accessoires de décor parsèment l'espace, et évoquent une utilisation potentielle. Rideau de fond d'un paysage désertique, porte-voix, objets utilitaires banals faisant apparemment partie du lieu (radiateur, poubelle).

Démarche et techniques artistiques

L'artiste n'a pas de médium de prédilection, elle pratique le dessin, la vidéo, la sculpture, et expérimente les matériaux et les techniques en fonction de chaque œuvre. Pour cette exposition, elle explore les métiers de bottier, menuisier et céramiste.

L'éléphant

Statuette représentant un éléphant dodu, assis au sol et tenant un phallus démesuré à l'aide de sa trompe et de ses pattes avant. Modelé à la main. Cuisse de la patte gauche préservée. Une partie de l'oreille gauche recollée. Iconographie extrêmement rare.

Statuette grotesque d'un éléphant
H. 8.3 cm. Terre cuite. Grec, IIIe-Ier s. av. J.-C.

Provenance: Auparavant MuM AG, Bâle, 1962. Puis collection privée C. von Faber-Castell, Suisse, acquise en 1991 de Herbert A. Cahn, Bâle. Publ.: MuM AG, Basel, Sonderliste E, 1962, n°97 (illustré); H.A.C., Kunstwerke der Antike, Cat. 3, Bâle 1991, n°32 (illustré).

Les œuvres

Le nommé chien plat, 2020 Silicone, polystyrène, pigments 110 x 70 x 5 cm

Le chien plat est pour ainsi dire l'acteur principal des deux dernières expositions de Zohreh Zavareh. Sa particularité est d'être posé sur le sol au milieu de l'espace comme au beau milieu d'une route. Il nous signale que rien ne presse, qu'être couché n'a rien de contrariant, car si on ne le voit pas tout de suite, on ne peut que gentiment buter dessus. Son allure de figure de cartoon égarée le rend troublant et sympathique. Il fait partie d'une confrérie de sculptures-personnages (...). CB

Une leçon de désert, 2020

Toile de coton, peinture acrylique, bois 1000 x 250 cm

Au désert, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'images, tous les pétales sont tombés, et comment alors pourrait-il y avoir des mots, des histoires ? Et c'est bien le miracle qu'on disait et que rien n'explique : qu'elles soient là, ces choses de nulle part. Comment peut-on à ce point s'effacer, laisser ? Comment vivre au désert ? Car elles y vivent, ces choses, elles lui sont même familières : de même bois, de même frappe, et tant pis pour la forêt. AM

Récital annulé, 2020

Terre cuite 30 x 20 x 20 cm

Récital annulé est une sculpture en terre crue que Zohreh Zavareh a modelée en s'inspirant d'une petite statuette grecque très rare qu'elle a pu observer à la galerie Cahn Contemporary. Plutôt que de montrer le devant de l'éléphant avec ses détails étonnants, l'artiste montre son fantôme qui nous tourne le dos, prostré. Elle nous donne à voir sa nudité bleutée et son dos courbe de charmeur de serpent. (...). Un espace, avec sa faible lumière diffuse, lui a été donné pour y consentir à fond et accumuler du silence. Assis à même le sol, cet être mi-humain, mi-animal partage avec nous une nuit où les couleurs déclinent mais sont encore visibles, où le silence ressemble à celui des pierres qui murmurent en attendant l'arrivée de super-entendants. CB

***Du bruit tout en bas*, 2020**

Terre cuite, 20 x 25 x 10 cm x 3

Du bruit tout en bas est une tête en terre cuite vue de profil qui se soulève légèrement, laissant deviner la suite du visage passé le nez. Elle écoute les bruits du dessous qui seraient la bande son d'un rêve. Son désir de retrait est relatif car sa position n'est pas tout à fait passive. Peut-être que cette tête se soulève à peine pour vérifier la provenance d'un bruit ou celle d'une voix. Sa bouche ronde manifeste cette écoute attentive qui la mène vers le réel, à la recherche de sa propre langue. CB

***Le roi mou*, 2019**

Moulage en cire et bois 120 x 150 cm

Le roi mou est un trône à l'image de celui qui pourrait l'occuper. De quel Shah d'Iran s'agit-il ? Rien ne le laisse deviner, ni le qualificatif « mou », ni les pieds en forme de chats qui nous conduisent tranquillement vers l'Orient. L'artiste porte son attention sur la cire, un matériau malléable et ouvert au changement. Après le splendide et très couteux trône du Paon détruit en 1747, lors de l'assassinat de Nader Chah, tous les trônes, même les plus modestes, portèrent ce nom avant tout pour désigner la monarchie iranienne. Ici, le Roi n'a pas laissé d'empreinte. (...). CB

***Conte ordinaire*, 2020**

Tissu, plumes de poule, pâte Fimo, bois, peinture acrylique 35 x 40 cm

La poule de Zohreh Zavareh nous dépasse, alerte, le dos droit, elle semble confiante et sereine même sans tête. Elle regarde sans y voir. Elle est une survivante, mais pour combien de temps ? Il y a bien l'histoire de Mike, la poule américaine décapitée qui a, en 1945, survécu pendant 18 mois. Cette histoire, nous l'avons sous les yeux. Le réalisme de cette poule reconstituée par l'artiste à l'aide de vraies plumes se rapproche de Mike, comme si cette dernière avait été taxidermée, à la manière d'un trophée. Et comme si cela ne suffisait pas, cette héroïne repose sur un trompe-l'oeil: une peinture sur bois suggérant les noeuds du bois de la branche sur laquelle Mike s'est posée pour s'échapper et sceller son destin hors du commun. CB

Portrait, 2020

Savon, 15 x 9 cm chacun

La fragilité et le caractère inachevé de l'ensemble de portraits imaginés par Zohreh Zavareh est le résultat d'une démarche artistique qui se sert des matériaux pour créer de l'instabilité. Chaque portrait a été réalisé à partir de moules en terre pour ensuite rencontrer les différents états du savon. Les visages se ressemblent sans être semblables. L'artiste les aligne à la manière d'une galerie de portraits de famille qui pencheraient vers une certaine austérité s'ils n'étaient pas grotesques avec leurs traits affaissés, leurs mines boudeuses ou effarées. (...). CB

& m'a dit qu'il vivait dans un des trous, 2019

Pierre volcanique, silicone, 100 x 70 cm

& m'a dit qu'il vivait dans un des trous est une pierre volcanique qui passerait presque inaperçue si elle n'avait la capacité de perdre une eau qui semble aussi permanente qu'elle. (...). CB

M.W ne trouvait pas ses mots, 2020

Installation avec porte-voix en laiton et moulages en béton, 45 x 25 x 12 cm

M.W ne trouvait pas ses mots est une installation composée d'un porte-voix à partir duquel naissent des cônes en béton. Posés sur le sol, pointes vers le haut (comme des plots de signalisation qui remplacent les mots attention danger), ces mots-cônes pèsent un certain poids et bien que tous gris, le moulage du porte-voix a légué à chacun sa nuance et son lot d'aspérités. (...) Ils refusent l'aplatissement, se multiplient, sont là toujours et partout, comme les nombreuses directions que peut prendre la pensée. (...). CB

Un autre moment, 2020

Bois, peinture acrylique, aiguilles, moteur, 34 x 3 cm

Un autre moment est une horloge qui semble extraite d'une peinture. Son exécution rapide l'empêche de gagner tout à fait notre réalité. Pourtant, elle se veut utile, accrochée au mur et mue par un moteur caché. Seule l'aiguille des secondes fait véritablement son tour sans se presser. Ce passage de la peinture à l'objet fonctionnel lui vaut quelques séquelles. Un pansement recouvre le centre de l'horloge, là où l'aiguille a percé. (...). CB

Chaussures pour K, 2020

Cuir, tissu, semelles, cordons 25 x 20 x 10 cm

Souples et impeccables, ces *Chaussures pour K* entièrement réalisées à la main par l'artiste sont gentiment posées sur le sol sous l'horloge murale, tout à côté d'une canne en bronze maintenue verticalement contre le mur. Elles pourraient accompagner leur propriétaire en protégeant ses pieds de tout ce qui pourrait l'agresser, mais dans ce cas précis, K semble avoir décidé qu'il valait mieux tout sentir avec son seul pied. Peut-être que K cherche à se déplacer autrement, à voir et à sentir comme la pierre, la plante, l'oiseau ou le grain de sable. CB

Il boitait mais discrètement, 2020

Bronze, 100 x 15 x 5 cm

Il boitait mais discrètement est une canne en bronze dont le pommeau signe la présence d'une nouvelle créature si facilement sortie de l'imagination de Zohreh Zavareh. Posée sous l'horloge murale à proximité des *Chaussures pour K*, elle est maintenue verticalement à l'aide d'une accroche réalisée tout spécialement pour elle. Sa présence et celle des chaussures dessinent un corps absent qui pourrait être celui d'une personne élégante appartenant au XIXème siècle. Il s'agit d'un portrait en creux qui mérite attention car il dépeint un personnage dont les sentiments sont plus forts que son statut. La canne, par son poids, n'appelle pas la promenade. (...). CB

Pèlerinage de vie humaine, 2020

Bois, résine, peinture acrylique 60 x 180 cm

Pèlerinage de vie humaine est un porte-manteau au design singulier. L'artiste a peint un trompe-l'œil en marbre blanc traversé par de fines veines grises. Ses trois branches sont ornées de petites figures animales qui font penser aux gargouilles typiques de l'art grotesque roman et gothique. Elles ne sont pas effrayantes, c'est pourquoi les cacher pour y suspendre une veste paraît un geste difficile à assumer. L'artiste profite de cet objet porteur pour y associer des choses qui ne semblent pas avoir de rapports entre elles : un manteau pour chien, des chaussettes contenant des orteils en plâtre couleur chair et deux simulacres de noix en plâtre peint. On a l'impression de scruter une de ces enluminures médiévales (...). CB

Chaussettes pour K, 2020

Tissu, fil, plâtre, peinture acrylique 30 x 15 cm

La paire de *Chaussettes pour K* a été cousue à la main par Zohreh Zavareh dans un tissu blanc élégant et légèrement transparent. Deux trous permettent de les glisser sur l'une des branches du portemanteau en faux marbre. Elles pourraient flotter avec légèreté si elles n'étaient pas lestées par des orteils en plâtre qui reposent en vrac là où ils devraient être alignés. (...) Sommes-nous face à un objet de culte, un talisman? Est-ce une relique de saint ou une relique profane? Chez l'artiste, une telle mise en oeuvre pourrait être un prétexte pour simplement indiquer les mouvements de l'air. CB

La Fontaine, 2020

Bois, laiton, peinture acrylique 60 x 60 x 15 cm

Blanc comme les murs, le faux radiateur de Zohreh Zavareh se fond avec l'architecture du bâtiment et participe discrètement à la vie du lieu. Comme chez tous les êtres vivants, son fonctionnement intérieur est dissimulé par une cuirasse chargée de faire le lien avec le monde réel. (...). Ici, l'objet ne produit rien. Il est comme ces fontaines mal entretenues où l'eau ne s'aventure plus. Il est une poche d'air qui pourrait s'organiser pour vivre mais préférerait ne pas. CP

La source, 2020

Bois, peinture acrylique 65 x 60 x 70 cm

La source est une sculpture qui reproduit une poubelle. Elle fait partie des objets discrets de l'exposition, de ceux que l'on ne remarque pas vraiment ou que l'on imagine temporairement posés là. On l'identifie et voilà que la poubelle se dérobe déjà à la vue. Sa forme lourde peut-elle émouvoir ? Sa couleur noire et son opacité suggèrent une vie au-dedans. (...). C'est un monde caché, un monde que le soleil évite. Est-ce à dire que la poubelle ne peut que mal voir ou mal dire ? Que ses mots sont des rébus de détritus ? Pourtant, c'est bien elle qui voit le mieux le soleil arriver et qui le sent de toutes ses forces lorsqu'il touche enfin le fond de sa carcasse. CB

Costume pour chien plat, 2020

Cuir, zip, fil, 100 x 60 cm

Costume pour chien plat est un manteau en cuir que Zohreh Zavareh a conçu pour Le chien plat. Posé sur la sculpture en forme de porte-manteau, il semble voué à mimer des poses pour qu'on puisse le rattacher à son propriétaire. Tout en cherchant sa forme, il n'est pas loin de devenir autonome et de se mettre à ressembler à tout ce qui n'est pas acquis d'avance. CB

CB: Cécilia Becanovic est critique d'art et commissaire de l'exposition. Depuis 2009, elle co-dirige avec Isabelle Alfonsi la galerie Marcelle Alix située dans le quartier de Belleville.

AM: Anthony Morel prépare actuellement un Doctorat en Philosophie à l'Université de Clermont-Ferrand consacré au Tractatus Logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein.

CP: Catalina Peña est actuellement étudiante en Master de Gestion Culturelle à l'Université Paris I Panthéon- Sorbonne. Elle a imaginé dans le cadre de l'exposition un atelier de médiation qui permet aux sculptures de s'incarner et de se parler entre elles.

Photographies : Margot Montigny

La visite

Pour les plus jeunes – crèches, maternelles, élémentaires et familles

La visite va débiter par le conte Iranien de *L'éléphant et la fourmi*.

En ce jour d'été, un éléphant se promenait tranquillement dans la jungle. Il passait ses journées à se reposer... Il trottinait quand tout à coup, il entendit une toute petite voix. Il regarda autour de lui mais ne vit personne... "Je suis là, comprit-il, regarde à tes pieds." L'éléphant baissa la tête et aperçut une minuscule fourmi. Elle semblait épuisée ! Elle portait sur son dos une feuille, une toute petite feuille aux yeux de l'éléphant, mais une énorme feuille aux yeux de la fourmi.

"Je n'en peux plus, soupira ce petit animal, cela fait deux jours que je ne cesse de transporter des feuilles, tout cela pour le confort de ma fourmilière. Avec ta force, ton poids et ta taille, éléphant, tu pourrais amener en seulement un voyage plus de feuilles que j'ai amenées en deux jours ! S'il te plaît aide-moi, demanda-t-elle gentiment." L'éléphant se mit à rire aux éclats, il n'avait aucune raison d'aider la fourmi, qu'est-ce que cela lui rapporterait ? Il lui souhaita bon courage, et s'en alla continuer sa balade. La fourmi comprit qu'elle allait devoir se débrouiller seule, et c'est ce qu'elle fit.

Quelques jours plus tard, au même endroit, au même moment, les deux animaux se croisèrent. La fourmi semblait très joyeuse, son travail était enfin terminé, et elle pouvait profiter de la vie. Cependant l'éléphant ne paraissait pas en forme. Une petite épine était enfoncée dans sa jambe, ce qui le faisait terriblement souffrir. Seul un petit animal pouvait l'aider... La fourmi le regarda, le salua et continua son chemin...

Nous allons ensuite explorer l'espace d'exposition comme une scène de théâtre où l'on va rencontrer des personnages, des décors, des accessoires.

Une histoire va petit à petit se constituer.

À l'observation de chaque élément va s'ajouter la découverte des matériaux utilisés et des techniques utilisées par l'artiste pour créer ses sculptures.

Nous terminons la visite par l'atelier qui permet d'explorer l'imagination de chacun, en créant des objets/personnages, en inventant des dialogues, en écrivant des histoires.

Pour les plus grands – collège, jeunes, adultes

Les élèves vont découvrir les œuvres de Zohreh Zavareh, les différentes techniques et matériaux explorés par l'artiste. Son souci de l'illusion et son jeu avec les trompe-l'œil forcent les élèves à se demander : qu'est-ce qui est réel ? Les thèmes de l'écriture et du théâtre vont également être abordés.

Nous allons finir la visite par aborder l'aspect littéraire appliqué au théâtre, à travers le conte, la narration, les dialogues, afin d'introduire l'atelier **Story-board** ou **dialogue théâtral**.

Ateliers d'arts plastiques après la visite

L'atelier qui suit la visite est conçu en lien avec l'exposition. Il s'agit de comprendre les œuvres par la pratique. Les jeunes visiteurs développent leur créativité, leur réflexion, appréhendent des notions et des techniques liées aux œuvres présentées.

Le matériel est fourni.

Atelier Objet et matériaux (maternelles, élémentaires, centres de loisirs)

Jouer à reconnaître les objets par le toucher.

Chaque enfant choisit un échantillon sur un plateau et essaye de deviner la matière utilisée et quelle technique est explorée. Le lien est ensuite fait avec les matériaux utilisés par la sculptrice au sein de l'espace d'exposition.

Objectif pédagogique : expérimenter les matériaux de l'exposition, le sens du toucher

Atelier Dialogue théâtral (élémentaire à partir du CM1, collège, lycée)

L'aspect animique (la vie insufflée aux objets inanimés) et les échanges établis entre les œuvres sont deux aspects principaux du travail de Zohreh Zavareh. Dans cet atelier il s'agit de valoriser le dialogue comme point de rencontre.

Chaque élève, à partir du plan de salle, va engager un dialogue dirigé vers un autre objet. Le participant peut répondre ou s'adresser à un autre objet.

Il peut imaginer des dialogues liés aux caractéristiques des personnages qu'il fait parler. Par exemple le chien au radiateur "J'ai envie de m'approcher de toi mais j'ai peur de fondre" ou la tête à la pierre "tu m'entends ?". Le résultat de ces conversations peut faire l'objet de scénettes théâtrales à rejouer dans l'exposition ou d'un recueil de dialogues à illustrer avec des dessins des objets.

Thèmes proposés pour un dialogue : la matière, la technique de fabrication, l'artiste, rencontre entre deux sculptures, origine de l'objet, les époques et situations vécues par l'objet,...

Objectif pédagogique : créer un dialogue, développer une description, explorer les techniques de fabrication

Atelier Storyboard (élémentaire, collège, lycée)

Choisir une œuvre de l'exposition et la dessiner au crayon sur des formats carrés

Après avoir assemblé tous les dessins au sol, imaginer un ordre, une correspondance, une suite logique entre les dessins qui construirait une histoire. Travail en petits groupes (6/7)

Les dessins vont constituer un story-board à partir duquel les élèves vont créer une histoire.

Chaque story-board peut être modifié à volonté pour faire évoluer la narration.

Les textes pourront être envoyés à l'artiste qui pourra répondre aux élèves

Objectif pédagogique : Découvrir le travail préparatoire de Zohreh Zavareh en dessin, construire une narration

Suggestion d'ateliers en classe

Atelier *Le cortège des acteurs* (maternelles, élémentaires jusqu'au CM1)

Chaque enfant apporte un objet du quotidien (gomme, scotch, trousse, bouteille, gobelet, boîte, rouleau de papier toilette ou sopalin, pots de yaourts, bouteille vide, capuchons, scotch, stylos, éponges, ..)

Les enfants ajoutent à leur objet des éléments en pâte à modeler pour l'humaniser : un nez, des yeux, des bras, etc.

Ces objets-personnages vont ensuite prendre place devant le décor-paysage, dans un cortège.

Une photographie enregistre le groupe de sculpture

Objectif pédagogique : développer l'imaginaire, travailler le sens du toucher, et la technique du modelage

Atelier Iran au Louvre

Utiliser un objet d'aujourd'hui, et le confronter à une culture de notre passé.

Le décorer avec des motifs traditionnels, confronter les époques et les styles artistiques. Comme Zohreh Zavareh, réutiliser les objets du quotidien ; mais cette fois-ci pour les confronter à plusieurs cultures, par exemple la culture Iranienne pays d'origine de l'artiste.

Représenter à partir de têtes d'animaux des pendentifs du Musée du Louvre. Faire le lien entre des objets antiques et des objets de notre quotidien

Des exemples : Poubelle – vases, amphores

Radiateur - brûle parfum, chandelier

Vêtements - textiles iraniens, costumes traditionnels

Amulettes iraniennes. Musée du Louvre

Atelier Imitation et réalité

Réfléchir les différentes façons de définir et représenter un objet.

Chercher sur Internet la photo d'une « vanité » ou d'une « nature morte ». Chercher la définition de ces deux mots.

Imaginer un dispositif pour présenter de manière différente ces mots (photo de l'œuvre, reproduction avec des objets, photographie de la reproduction, définition)

Exemple : Chaise en bois, photographie de la chaise et agrandissement photographique de la définition du mot "chaise" dans le dictionnaire

Joseph Kosuth (1945 -) *One and Three Chairs* (Une et trois chaises) 1965
Bois, tirages photographiques

Repères

Les influences de l'artiste

Miniatures persanes

Dans le poème épique "Shahnameh" (le livre de roi) du livre Eskandar (Alexander le Grand) contemplant l'arbre qui parle ». de Ferdowsi. Shiraz, Perse / Iran, 1430

L'arbre Waq Waq est un arbre mythique persan, dont les branches ou les fruits se transforment en têtes d'hommes, de femmes ou d'animaux monstrueux qui hurlent « waq-waq » (« glapissement » en persan). Venu d'une contrée bien étrange, l'étonnant pays Waq Waq.

Al-Biruni (973-1048) qui a écrit le « Livre de l'Inde » mentionne un pays associé aux arbres portant des fruits humanoïdes. Cette représentation de l'arbre perdure dans l'art depuis le XIIe siècle. En Iran, l'histoire d'Alexandre présenté comme un sage, qui a notamment dépassé le bout du monde, et conversé avec l'arbre waq waq. D'autres illustrations de cet arbre étrange sont liées aux contes évoquant le mystère de la régénération et à la vie ; il évoque l'énergie vitale libérée par l'arbre et ses grands pouvoirs divinatoires.

Jérôme Bosch

Zohreh Zavareh évoque Jérôme Bosch, l'artiste de la Renaissance aux peintures effrayantes représentant le Paradis et l'Enfer. Le forumillement de détail à découvrir l'inspire dans son travail.

Jérôme Bosch, *Le concert dans l'œuf* ; détail de *La Tentation* ; détail de l'Enfer du "*Jardin des délices*"

Un peu d'Histoire de l'art

Georg Hiltensperger. 1806-1890. *Zeuxis et Parrhasius*
Musée de l'Ermitage, St-Petersbourg, Russie

Extrait de *l'Histoire naturelle* de Pline l'Ancien :
" Zeuxis apporta des raisins peints avec tant de vérité, que des oiseaux vinrent les becqueter; l'autre apporta un rideau si naturellement représenté, que Zeuxis, tout fier de la sentence des oiseaux, demande qu'on tirât enfin le rideau pour faire voir le tableau. Alors, reconnaissant son illusion, il s'avoua vaincu avec une franchise modeste, attendu que lui n'avait trompé que des oiseaux, mais que Parrhasius avait trompé un artiste, qui était Zeuxis."

Vocabulaire

HYPERREALISME

L'**hyperréalisme** est un mouvement artistique du dernier quart du XXe siècle consistant en la reproduction à l'identique d'une image en peinture ou en sculpture, tellement réaliste que le spectateur vient à se demander si la nature de l'œuvre artistique est une peinture ou une photographie.

Duane Hanson
Supermarket Shopper
1970

MIMESIS

Terme tiré de la poétique d'Aristote et qui définit l'œuvre d'art comme une imitation du monde tout en obéissant à des conventions.

READY MADE

Un ready-made est un objet manufacturé qu'un artiste s'approprie tel quel, en le privant de sa fonction utilitaire. Il lui ajoute un titre, une date, éventuellement une inscription et opère sur lui une manipulation en général sommaire (retournement, suspension, fixation au sol ou au mur, etc.), avant de le présenter dans un lieu culturel où le statut d'œuvre d'art lui est alors conféré. Deux bons exemples en sont *La Roue de bicyclette* de Marcel Duchamp et *La Tête de taureau* de Pablo Picasso. Réutilisé dans le mouvement américain du Pop Art.

Marcel Duchamp
Fontaine

REALISME

Le **réalisme** est un mouvement artistique apparu en France et en Grande-Bretagne au milieu du XIXe siècle, qui, affirmant sa différence quant au romantisme, se caractérise par une quête du réel, une représentation brute de la vie quotidienne et l'exploration de thèmes sociétaux. Le réalisme n'est pas une tentative d'imitation servile du réel, et ne se limite pas à la peinture.)

Oculus
château Saint Georges (XIVe)
Mantoue, Lombardie, Italie

TROMPE L'ŒIL

Le **trompe-l'œil** est un genre pictural destiné à jouer sur la confusion de la perception du spectateur qui, sachant qu'il est devant un tableau, une surface plane peinte, est malgré tout, trompé sur les moyens d'obtenir cette illusion. Une des premières entreprises de la peinture étant de figurer d'abord sur des murs, puis des toiles, des images de notre environnement, cette figuration a mené à des lois de perspective et développé une technicité picturale qui reste une des grandes directions de l'art.

Young-sung Kim
travaillant sur
Lezard
2015

Ron Mueck
travaillant sur
In bed
2005
(hyperréalisme)

Claes Oldenburg
La Bicyclette ensevelie
Parc de la Villette -
Paris
1990
(Pop art)

L'objet au centre des questions artistiques

Au XXe siècle apparait la prolifération d'objets manufacturés, ils deviennent à la fois un sujet et une matière artistique.

Marcel Duchamp présente *la Fontaine*, un urinoir inversé, dénonçant ainsi ceux qui ne voient que la maîtrise technique de l'artiste. Marcel Duchamp affirme que ce qui fait l'œuvre c'est le choix de l'artiste, il crée le concept de « *ready made* », l'artiste choisit ce qui est digne de devenir œuvre.

L'école du **Bauhaus** va s'interroger sur la frontière entre l'artisanat et l'art pour les réunir dans une volonté d'art total où toutes les compétences sont réunies pour une création sociale. La scène théâtrale et l'architecture permettant de réunir les formes artistiques.

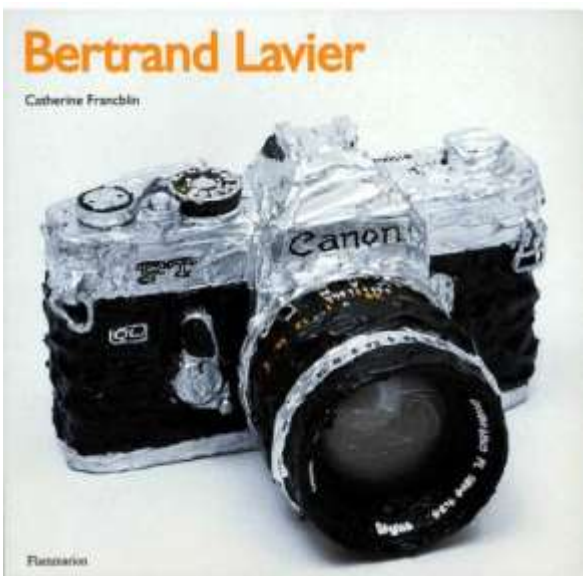

Rauschenberg va brouiller les frontières entre sculpture et peinture avec ses « combine painting » :

« J'appelle mon travail des "combines", c'est-à-dire des œuvres combinées, des « combinaisons ». Je veux ainsi éviter les catégories. Si j'avais appelé peintures ce que je fais, on m'aurait dit que c'étaient des sculptures, et si j'avais appelé cela des sculptures, on m'aurait dit qu'il s'agissait de bas-reliefs ou de peintures. »

Robert Rauschenberg « *Monogram* » 1955-1959

Andy Warhol va utiliser la société de consommation comme thème à explorer, et jouer avec ses codes. Il reprend l'idée de ready made, il va exposer les boîtes de lessive Brillo et des soupes Campbell, il va aussi comparer les stars à des produits de consommation, et va confronter les produits reproductibles à l'infini et l'idée d'une œuvre d'art unique.

Bertrand Lavier va brouiller lui aussi les pistes en utilisant un réfrigérateur comme socle à sa sculpture qui est un ready made : un réfrigérateur. Il va également repeindre les objets avec d'épaisses couches de peintures, parodiant les peintures de Van Gogh comme une enveloppe artistique qui leur donne le statut d'œuvres.

Bertrand Lavier, *Canon* 1981

L'installation

Une **installation artistique** est une œuvre d'art visuel en trois dimensions, souvent créée pour un lieu spécifique (in situ) et conçue pour modifier la perception de l'espace. Le terme « installation » apparu dans les années 1970 s'applique généralement à des œuvres créées pour des espaces intérieurs (galerie, musée) ; les œuvres en extérieur sont plus souvent désignées comme art public, Land art ou intervention artistique.

L'installation s'exprime le plus souvent dans un cadre tridimensionnel : l'artiste inclut l'environnement, ou d'autres facteurs, qui permettent de distinguer son œuvre du simple accrochage. Le travail est mis en situation et fait appel à la personne qui regarde : le simple fait d'inclure celle-ci en tant que « spectateur » convoque les notions de participation, d'immersion et de théâtralité.

L'espace de l'installation peut être fermé (par exemple limité à une pièce, etc.) ou ouvert (par exemple un pont, un champ de blé, une place, une rue, une ville, etc.) : ainsi, le Land art tend aujourd'hui à être redéfini à l'aune du concept d'installation.

Enfin, une installation peut être soit :

- mobile (ou *remontable*) ;
- permanente (ou *fixe*) ;
- éphémère (ou *temporaire*).
- l'installation peut s'entendre d'un objet de taille réduite à un très grand espace (voir par exemple Monumenta).
- La spécificité : certaines installations sont conçues pour (et en fonction d') un lieu d'exposition particulier.
- L'interaction : dans certains cas, le public est amené à interagir avec l'installation

En fonction de leurs modes et du dispositif, les installations mettent en scène, dans un arrangement qui a sa propre dynamique, des médias traditionnels comme la peinture, la sculpture, la photographie, mais le plus souvent des médias plus récents comme les projections (film, vidéo), le son, l'éclairage. Un artiste comme Nam June Paik fut le premier à utiliser une technique mixte, associant téléviseur, vidéo, sons et lumières, avec son *Exposition of Music - Electronic Television* à la Galerie Parnass à Wuppertal en 1963.

Au début des années 1980, des installations visuelles et sonores interactives apparaissent et utilisent des moyens analogiques et numériques. À partir des années 1990 les installations se servent des outils informatiques soit pour en piloter les effets soit pour en constituer le médium principal.

Références

Bibliographie

– [disponible dans le Réseau des médiathèques de Nanterre](#)

- Svjetlan Junakovic, *Grand livre de portraits d'animaux*, octobre 2007, album jeunesse ed.Oko

Sitographie

- Site Internet de Zohreh Zavareh
<https://zohrehzavareh.wixsite.com/zavarehzohreh>
- interview de Zohreh Zavareh à Montrouge
<https://player.vimeo.com/video/333695678>
- Exposition La figure de l'artiste à la Petite Galerie au Musée du Louvre
<https://petitegalerie.louvre.fr/>
- L'animal au Moyen Age
<https://www.musee-moyenage.fr/collection/dossiers-thematiques/representation-animale.html>
- Dossier pédagogique Pop art du centre Pompidou
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Pop_art/ENS-pop_art.htm
- Dossier pédagogique sur le portrait
<http://blog.espe-bretagne.fr/blog-artsvisuel-m1m2-sb/wp-content/uploads/Dossier-p%C3%A9dagogique-Le-portrait-dans-tous-ses-%C3%A9tats.pdf>
- Dossier sur le Portrait de la BNF
<http://classes.bnf.fr/portrait/mode/index.htm>
- Atelier bestiaire en ligne sur le site BNF
<http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/monstres/bestiaire.htm>
- Les portraits au Petit Palais
<http://parismuseescollections.paris.fr/fr/parcours-thematiques/place-des-portraits>
<https://www.arfi.org/projet/les-contes-persans/>
- les techniques artisanales
<https://www.louvre.fr/techniques-et-savoir-faire>
- L'arbre Waq Waq
<https://krapoarboricole.wordpress.com/2009/01/07/larbre-waq-waq/>
<http://surlecheminduretour.blogspot.com/2018/08/larbre-wak-wak.html>
- Conte des mille et une nuit évoquant l'île wak wak et des demons
<http://blog.ac-rouen.fr/ecocine/files/les-aventures-du-prince-Ahmed-images.pdf>

Visite d'exposition

- Visite du Musée du Louvre sur le thème « les Métamorphose d'Ovide »
<https://www.louvre.fr/pistes-de-visite/lire-les-metamorphoses-d-ovide-avec-les-artistes>
- Visite du Louvre sur le thème « Les animaux »
<https://www.louvre.fr/selections/animaux>

Littérature

- Franz Kafka
- [Contes des sages persans – Leili Anvar – Le Seuil](#)
- Samuel Beckett

Informations pratiques

La Terrasse est un lieu ouvert à tous, qui se veut un espace de détente, de rencontres, d'expositions, de recherches, de dialogues et d'idées. Le lieu est géré par le secteur arts plastiques du Service culturel de Nanterre. L'espace présente des expositions sur un rythme saisonnier, souvent collectives (tous médiums). L'accueil est assuré par des médiateurs culturels pour des visites individuelles ou de groupes (scolaires, centres de loisirs, autres).

Chargée de médiation culturelle :
line.francillon@mairie-nanterre.fr
Tél. : 01 41 37 62 67

Médiateur culturel :
Olivier Millerioux
arts.plastiques@mairie-nanterre.fr
Tél. : 01 41 37 62 67

_ LA TERRASSE ESPACE D'ART
57 BOULEVARD DE PESARO
92000 NANTERRE

_ HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC
Du mardi au vendredi de 12h à 18h,
Samedi de 14h à 18h
Entrée libre et gratuite
Fermé les jours fériés.

_ ACCÈS
RER A Nanterre-Préfecture, sortie 2 et 3
Accessible aux personnes à mobilité réduite

_ PLUS D'INFOS
www.nanterre.fr et Facebook/la terrasse espace d'art
de Nanterre
39 92

Conception du dossier pédagogique : Line Francillon, Olivier Millerioux.

mars 2020

