GUIDE JEUNES VISITEURS

L'ART D'APPRENDRE

UNE ÉCOLE DES CRÉATEURS

COLLECTION JEUX D'ART n°3

Centre Pompidou-Metz

L'ART D'APPRENDRE | UNE ÉCOLE DES CRÉATEURS

L'exposition L'art d'apprendre. Une école des créateurs va te permettre de comprendre comment, à partir des années 1960, certaines formes artistiques vont devenir de nouveaux modèles pour enseigner et apprendre. L'idée de cette exposition est de te montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'apprendre, qu'il existe différentes manières de transmettre des connaissances. Tout au long de ton parcours, tu découvriras des artistes qui désirent partager leur savoir.

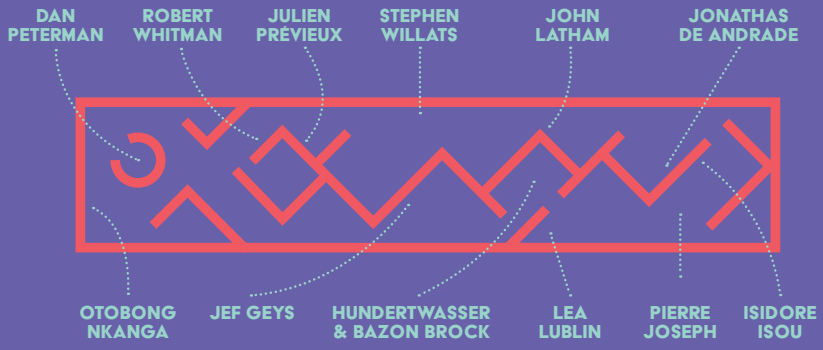
SAIS-TU CE QUE VEUT DIRE APPRENDRE ?

SAURAIS-TU DÉFINIR CE QU'EST L'ART ?

EST-CE QUE L'ART S'APPREND ?

Pour apprendre, il faut essayer, parfois se tromper et recommencer.
En apprenant, on grandit et si c'est en s'amusant c'est encore mieux !

De nombreux artistes s'interrogent sur la formation dans les écoles d'art.
Faut-il vraiment aller dans une école pour être artiste ?
À ton avis, en dehors de l'école, où peut-on apprendre ?



Pssst !

Dans ton parcours de visite, essaie de trouver l'œuvre de George Brecht, *Games & Puzzles (Jeux et Puzzles flux(us))*, tu en auras besoin à la fin du livret.

POUR TE GUIDER DANS TA VISITE

Ce guide jeunes visiteurs t'accompagnera et, si tu le désires, tu pourras réaliser une activité devant certaines œuvres proposées.

MÉDIATEUR

Pendant ton exploration, n'hésite pas à demander de l'aide aux médiateurs en salle.

JEF GEYS

À l'entrée de l'exposition, observe l'œuvre de Jef Geys en face de toi. Regarde attentivement toutes les planches et essaie de décrire ce que tu vois. L'artiste belge part de l'idée qu'il n'est pas forcément nécessaire de savoir dessiner pour être un artiste.

Cette œuvre montre des **esquisses**, des **exercices**, des **brouillons** où il est possible de dessiner encore et encore, de faire des essais et de s'améliorer.

ABC, *École de Paris*, 1959-1961

À ton tour d'essayer

Choisis un dessin de Jef Geys, reproduis-le plusieurs fois, et mets une croix sur celui que tu préfères. Peux-tu expliquer pourquoi ?

FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER ET BAZON BROCK

Poursuis ton parcours et dirige-toi vers la salle suivante. Examine attentivement l'œuvre qui se trouve tout autour de toi. Essaie de **suivre les lignes tracées** sur les murs pour repérer le début et la fin. Que remarques-tu ?

Hundertwasser, professeur dans une école d'art à Hambourg en Allemagne, n'a enseigné qu'une seule chose à ses élèves : pour devenir artiste, ils doivent quitter l'école et apprendre par eux-mêmes. À cela, Bazon Brock, son élève, lui propose de tracer une ligne continue du sol au plafond sur les murs, portes et fenêtres de leur salle de classe. L'idée de l'œuvre est que plusieurs personnes se relaient pour dessiner une ligne en s'adaptant au tracé des personnes précédentes.

Die Linie von Hamburg, 18-20 décembre 1959

À ton tour

Trouve le plus grand nombre de personnes autour de toi pour t'accompagner dans le tracé d'une ligne continue, dans le cadre ci-dessous, en laissant le moins d'espace possible entre les traits.

Indique combien de personnes ont participé à cette œuvre collective.

« LE SAIS-TU ? »

L'œuvre qui t'entoure a une particularité : elle a été réalisée par les étudiants et les étudiantes de l'École supérieure d'art de Lorraine, avec l'artiste Bazon Brock, qui a participé à la première *Ligne de Hambourg* en 1959 avec Hundertwasser.

LEA LUBLIN

Interrogations sur l'art, 1974-1975

Dirige-toi à présent dans la salle suivante et trouve l'œuvre de l'artiste franco-polonaise Lea Lublin. Dans les années 1960, elle décide d'arrêter de peindre pour développer une **pratique artistique conceptuelle** en faisant participer le public. *Interrogations sur l'art* a été réalisé à partir d'une discussion à propos des conflits entre l'art et la société.

À ton tour

Saurais-tu définir ce qu'est l'art ?
En poursuivant l'idée de Lea Lublin,
trouve de nouvelles définitions de l'art :

L'ART EST-IL

L'ART EST-IL

L'ART EST-IL

L'ART EST-IL

L'ART EST-IL

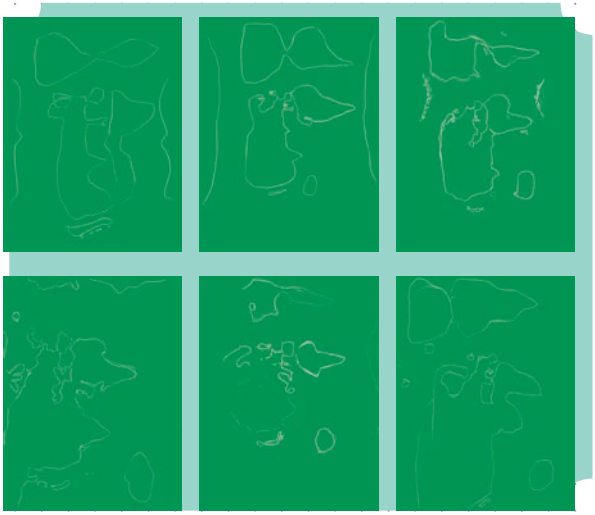
«LE SAIS-TU ?»

L'art conceptuel est un mouvement qui accorde plus d'importance aux idées qu'à la forme produite. C'est pourquoi de nombreuses œuvres d'art peuvent te sembler mystérieuses en les regardant. Les artistes conceptuels ne créent pas des œuvres qui sont esthétiquement belles mais ils créent des œuvres qui font réfléchir sur la manière dont elles ont été réalisées.

PIERRE JOSEPH

Un peu plus loin sur le même mur, tu découvres les nombreux dessins réalisés à la demande de Pierre Joseph par des étudiants en art. Selon l'artiste, l'apprentissage se fait par l'expérience, c'est en faisant qu'on apprend.

Ainsi, *Atlas* est un exercice qui fait appel à la mémoire. L'artiste a demandé aux étudiants de dessiner des sujets anatomiques comme l'estomac, ou géographiques comme la carte du monde, **sans modèle** afin de tester leur capacité à dessiner avec leur mémoire.



Atlas, images restaurées, 2005

À ton tour d'essayer

De la même manière que l'artiste et les étudiants, serais-tu capable de dessiner des éléments que tu ne peux pas voir sans un modèle issu d'Internet ou d'un livre ? Tu peux dessiner par exemple les os de ta main, ton cerveau, le continent africain…

ISIDORE ISOU

Derrière toi se trouve l'œuvre d'Isidore Isou. Il a réalisé de nombreux **commentaires** sur des œuvres de grands artistes, comme ici une peinture de Vincent Van Gogh. Pour cela, il recopiait l'œuvre au milieu d'une toile puis il la décrivait en inscrivant des mots tout autour.

Peux-tu définir ce qu'est un commentaire : est-ce un avis, une description, une explication, un sentiment ?

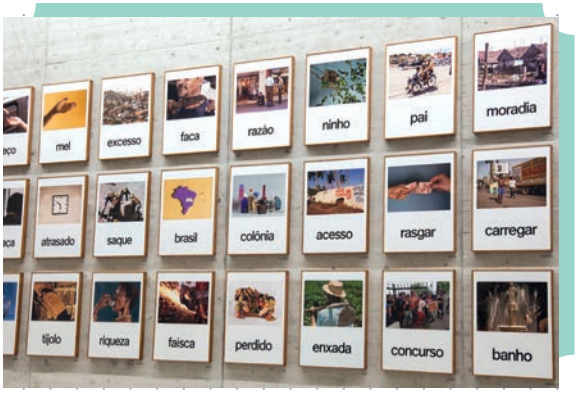
Commentaire sur Van Gogh n° 19, 1985

À ton tour d'essayer

Choisis ton œuvre préférée de l'exposition, dessine-la au milieu, puis commente-la.

JONATHAS DE ANDRADE

Continue le parcours dans la prochaine salle sur ta gauche et découvre le mur de 60 affiches créées par Jonathas de Andrade. L'artiste brésilien s'est inspiré des **affiches éducatives** retrouvées dans les affaires de sa mère et qui servaient pour l'apprentissage du portugais à des adultes qui ne savaient pas encore le lire ou l'écrire. L'idée est d'associer un mot à une image pour faciliter l'enseignement d'une langue étrangère.



L'éducation pour les adultes, 2010

À ton tour d'essayer

En suivant le modèle ci-dessous, invente tes propres affiches en définissant l'image avec un texte amusant ou poétique :

Le radiateur
de l'espace

la sonnette
de ta maison

«LE SAIS-TU ?»

Le portugais est une langue qui est parlée dans d'autres pays que le Portugal. Le Brésil fait partie des pays où le portugais est parlé par les habitants, on appelle cela un pays « lusophone ».

JOHN LATHAM

Avance jusqu'à cette œuvre et observe attentivement la curieuse sculpture qui se trouve devant toi.

À ton avis, de quoi est-elle composée ?

- ☐ D'ordinateurs qui ont pris feu
- ☐ De livres déchirés, brûlés et peints
- ☐ D'un groupe de chauves-souris endormies
- ☐ D'une accumulation de morceaux de bois

Little Red Mountain, 1960-1962

À ton tour d'essayer

Fais jouer ton imagination
et dis ce à quoi l'œuvre te fait penser :

« RÉPONSE »

L'artiste utilise de vrais livres qu'il empile, plâtre ou coud pour réaliser ses œuvres. Il emploie les livres comme support de création pour démontrer que les connaissances ou les histoires qu'ils contiennent peuvent être renouvelées.

Pssst !

Astuce à faire à la maison :
rassemble des objets de même nature (des stylos, des piles, des tasses...) et assemble-les pour créer ta propre sculpture.

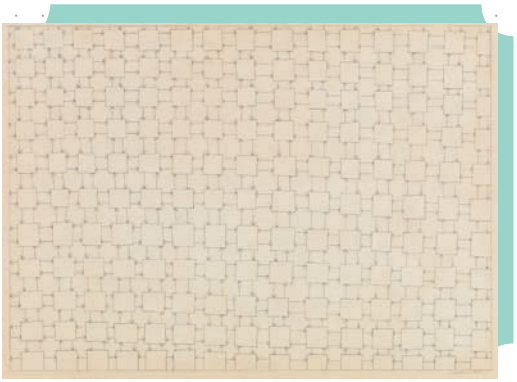
MÉDIATEUR

N'oublie pas que les médiateurs sont là pour t'aider.

STEPHEN WILLATS

Dirige-toi jusqu'à cette œuvre de Stephen Willats. Elle est curieuse, n'est-ce pas ? Que vois-tu ?

Le dessin est composé d'une grille de carrés reliés entre eux par des flèches de chaque côté et pointant dans toutes les directions. Cette œuvre montre les **relations sociales ou humaines idéales** (les flèches) entre différentes personnes (les carrés). Ces relations sont idéales, car chacun occupe une place égale dans la société. Personne n'est exclu, tout le monde est relié.



Homeostat Drawing No.1, 1965

À ton tour d'essayer

Pour compléter ce dessin, ajoute des cellules et imagine d'autres manières de les situer et de les relier entre elles. Tu peux les relier avec des flèches, des points, des traits ou de la manière dont tu le souhaites.

JULIEN PRÉVIEUX

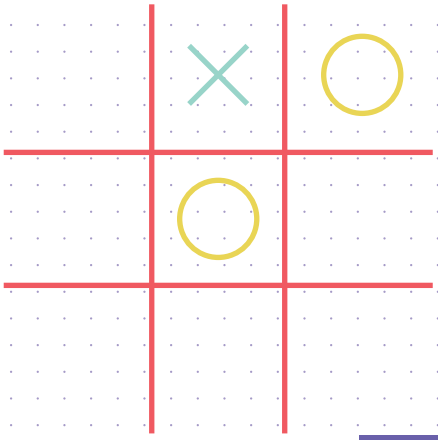
Découvre cette amusante table dans la salle suivante. Cette œuvre pourrait être **l'ancêtre de l'ordinateur** : elle apprend à mémoriser des informations. Tu peux jouer au morpion avec elle, gagner ou perdre, elle se souviendra des meilleurs coups grâce aux petites billes colorées qui l'aident à mémoriser.

Habituellement on joue au morpion avec une autre personne. Ici l'artiste propose de jouer seul avec une machine pour nous aider à comprendre comment elle peut devenir intelligente et nous battre !

MENACE 2, 2010

À ton tour de battre la machine

Tu as commencé la partie, tu joues avec les cercles O, la machine joue avec les croix X. À ce moment de la partie, c'est à son tour de jouer. En combien de coups vas-tu la battre ?



MÉDIATEUR

Cette œuvre de Julien Prévieux est activable.

Demande à un médiateur ou une médiatrice de t'accompagner dans une partie de jeu.

«LE SAIS-TU ?»

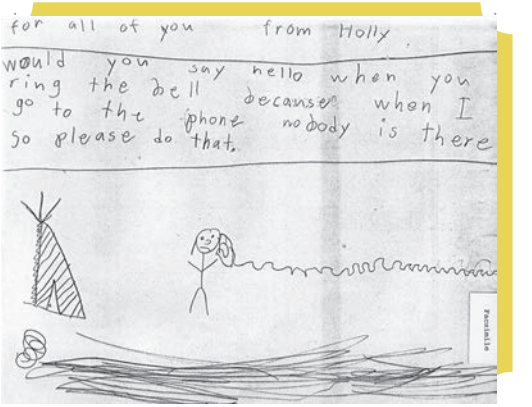
Qu'est-ce qu'une œuvre activable ?
C'est une œuvre qui est mise en mouvement grâce au visiteur, grâce à toi. Tu peux la toucher, l'essayer et jouer avec en demandant la permission aux médiateurs dans la salle.

ROBERT WHITMAN

Un peu plus loin, sur ta gauche, se trouvent des dessins qui ont été réalisés par des enfants dans les années 1970. Ils représentent les **moyens de communication** utilisés à l'époque, tels que le téléphone, la machine à écrire pour rédiger une lettre ou la télévision.

À ton tour d'essayer

Dessine les objets que tu utilises pour communiquer avec ta famille et tes amis.



Children and Communication, 1971

« LE SAIS-TU ? »

Dans les années 1970, Internet et les téléphones portables n'existaient pas. Les moyens de communication étaient le téléphone filaire, la télévision, la machine à écrire pour envoyer une lettre, la radio et le cinéma.

DAN PETERMAN

Avance jusqu'à cette imposante œuvre. Tu peux t'approcher très près, la toucher, et même entrer à l'intérieur!

Ce grand cercle de sacs de sable est un **lieu de discussion** pour réfléchir, discuter, méditer, débattre, se reposer. L'œuvre est construite comme les campements nomades dans les déserts, elle est démontable à l'infini.

La plupart des espaces que nous habitons sont rectangulaires : nos chambres, nos fenêtres, nos lits, nos portes.

Installe-toi dans l'œuvre circulaire avec la personne qui t'accompagne.

Quel effet cela fait-il d'être dans un espace sans angles ? Est-ce confortable ? Connais-tu d'autres constructions circulaires ? Lesquelles ? Profite de cet endroit pour en discuter avec la personne qui t'accompagne.

Pssst !

Saurais-tu deviner combien de sacs de sable composent cette œuvre ?

«RÉPONSE»

Environ 800 sacs composent l'œuvre

Civilian Defense, 2007

Il est possible de toucher certaines œuvres, uniquement lorsque l'artiste l'autorise. Ici tu peux t'aventurer dans l'œuvre, car elle est conçue spécialement pour que le public entre à l'intérieur. On appelle cela « une œuvre praticable ».

«LE SAIS-TU ?»

Les sacs sont fabriqués avec des tissus d'ameublement et remplis avec du sable. L'œuvre reprend les caractéristiques d'une architecture de défense ou de protection telle que dans la mise en place de barrages ou de barricades.

OTOBONG NKANGA

The Weight of Scars, 2015

En quittant l'œuvre de Dan Peterman, tu peux contempler la **tapisserie monumentale** d'Otobong Nkanga. L'artiste née au Niger, en Afrique, photographie des paysages à travers lesquels elle montre les changements du monde qui nous entoure et questionne la mémoire.

L'œuvre que tu as devant les yeux représente une carte ou une constellation, où sont présents deux corps sans têtes et avec plusieurs bras, reliés par des cordes sur lesquelles on voit des photographies.

À ton tour d'essayer

Si tu devais montrer 5 souvenirs de paysage que tu ne veux pas oublier, à quoi ressembleraient-ils ?

«LE SAIS-TU ?»

Une œuvre monumentale est une œuvre de très grande taille.

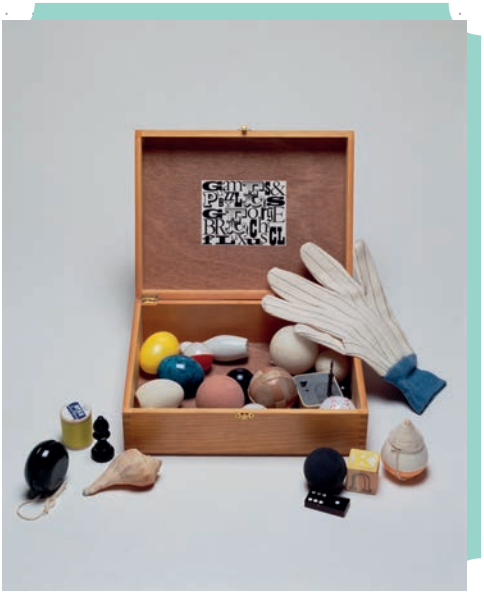
Avant de quitter la salle d'exposition...

Derrière la tapisserie d'Otobong Nkanga, tu peux découvrir une salle de classe. Curieux n'est-ce pas ? Si les portes de la classe sont ouvertes, tu peux entrer et découvrir le mobilier modulable et les jeux de Stéphanie Marin qui sont mis à ta disposition. Demande l'aide d'un médiateur pour te guider dans ta découverte.

Dans cette salle, le musée accueille des classes pour leur permettre d'étudier les œuvres, l'architecture du lieu, produire des contenus sur les expositions et découvrir les métiers liés au Centre Pompidou-Metz. Ces classes auront également la possibilité d'étudier les disciplines scolaires (le français, les mathématiques, l'histoire, la géographie, etc.) de manière différente, dans un lieu exceptionnel, aux ressources multiples.

GEORGE BRECHT

Te souviens-tu ? Au début du parcours il t'était demandé de trouver cette œuvre dans l'exposition. L'as-tu trouvée ? Peux-tu indiquer 5 objets qui se trouvent à l'intérieur de la boîte ?



Games & Puzzles (Jeux et Puzzles flux(us)), 1975-1976

«LE SAIS-TU ?»

Qu'est-ce que le **mouvement Fluxus** ? C'est un mouvement d'art international, né à New York dans les années 1960, qui repose sur le jeu, l'expérience, le hasard et les situations amusantes.

Activité à la maison

Poursuis ton apprentissage artistique chez toi, à la manière de George Brecht : l'œuvre est une boîte de jeu dont la règle est un mystère. La boîte ne contient pas d'instructions ; seuls le titre et les objets qui composent l'œuvre laissent penser qu'il s'agit d'un jeu.

À ton tour, rassemble des objets divers dans une boîte (des pièces, des dés, du fil, des épingles, etc.) et invente ton propre jeu en 5 règles. Elles peuvent suivre ou non une logique. Organise ensuite une partie avec tes amis.

RÈGLE 1

RÈGLE 2

RÈGLE 3

RÈGLE 4

RÈGLE 5

CRÉDITS

Jef GEYS
ABC École de Paris, 1959-1961
Dessin mixed media, paper
© Adagp, Paris, 2022
Collection M HKA / Collection Flemish Community photo M HKA / Clinckx

Friedensreich HUNDERTWASSER et Bazon BROCK
Die Linie von Hamburg, 18-20 décembre 1959
© 2021 Hundertwasser, Archive Vienna

Pierre JOSEPH
Atlas, images restaurées, 2005
Courtesy de l'artiste et Air de Paris, Romainville
© Adagp, Paris, 2022

Isidore ISOU
Commentaire sur Van Gogh n° 19, 1985
Huile sur toile, 55 x 46 cm
Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne
© Adagp, Paris, 2022
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

Jonathas DE ANDRADE
Educação para adultos, 2010
Collection de l'artiste
Courtesy Galeria vermelho, São Paulo

John LATHAM
Little Red Mountain, 1960 - 1962
Livres, toiles, enduit, peinture à la bombe, cibles, base en panneaux de bois, 134 x 64 x 64 cm
Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne
© The John Latham Foundation; Courtesy The John Latham Foundation and Lisson Gallery.
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Audrey Laurans/Dist. RMN-GP

Stephen WILLATS
Homeostat Drawing No. 1, 1969
Dessin, Graphite on paper, 55,9 x 77,1 cm
Inv.: T14919/Prêt Tate Modern
© Tate

Julien PRÉVIEUX
MENACE 2, 2010
Installation
Chêne, contreplaqué, métal, toile et billes en terre, 177 x 209 cm x 50,5 cm
Inv.: FBN 2012-11 / Prêt Collection du Fonds Régional d'Art Contemporain Normandie
© Julien Prévieux
Crédit photographique : Marc Domage

Robert WHITMAN
Children and Communication, 1971
© Fondation Daniel Langlois pour l'art, la science et la technologie, Montréal

Dan PETERMAN
Civilian Defense, 2007
Eindhoven, Collection Van Abbemuseum
© Perryvan Duijnhoven

George BRECHT
Games & Puzzles (Jeux et Puzzles flux(us)), [1975 - 1976]
Boîte en bois, coquilles d'œuf, matériaux divers, 9,3 x 27,2 x 21,2 cm
Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne
© Adagp, Paris, 2022
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

Stéphanie MARIN
Écoletopie, 2022
© smarin

Membres de l'EPCC

Mécène fondateur

WENDEL

Avec le mécénat de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

Avec la participation des Amis du Centre Pompidou-Metz

L'intégration de la salle de classe dans l'espace d'exposition a été réalisée avec la coopération du Rectorat d'académie de Nancy-Metz.