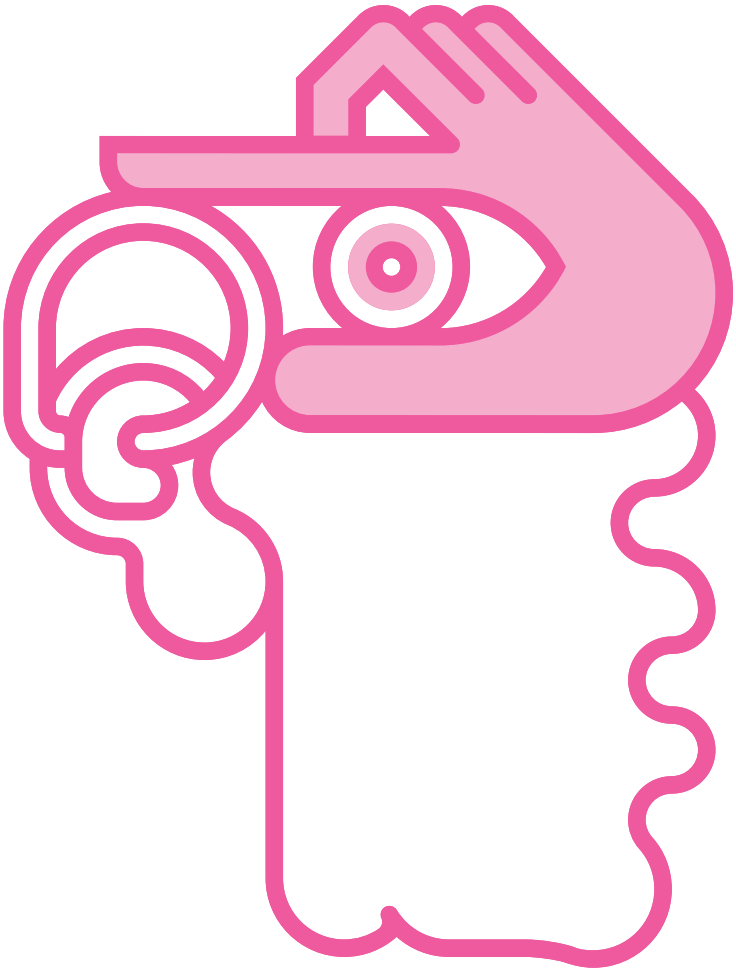
GUIDE ENFANT



ARCIMBOLDO

Centre Pompidou-Metz

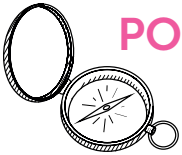
COLLECTION JEUX D'ART | N°1

UNE PETITE HISTOIRE D'ARCIMBOLDO

Connais-tu l'artiste Giuseppe Arcimboldo ? Il est célèbre pour ses **têtes composées**. De loin, elles représentent des personnages mais, quand tu t'approches, tu reconnais un assemblage de fruits, de légumes ou d'objets. Elles ont pour thèmes les saisons (le printemps, l'été, l'automne et l'hiver), les éléments (l'air, le feu, la terre et l'eau) ou encore les métiers (le bibliothécaire ou le cuisinier par exemple).

Arcimboldo est né en 1526 à Milan, dans le nord de l'Italie, et meurt en 1593. C'est son père, qui était artisan à la fabrique de la cathédrale de Milan, qui l'initie à l'art. Il est ensuite invité à travailler pour les empereurs de la cour des Habsbourg, à Vienne et à Prague. Il y est très apprécié pour son originalité et y occupe plusieurs fonctions : organisateur de fêtes, portraitiste et collectionneur d'œuvres d'art.

Giuseppe ARCIMBOLDO
Les Quatre Saisons, Le Printemps, 1563



POUR TE GUIDER DANS TA VISITE

Dans cette exposition, tu découvriras des œuvres d'Arcimboldo mais aussi celles d'autres artistes modernes et contemporains qui font penser aux inventions bizarres d'Arcimboldo : des drôles de têtes, des représentations surprenantes de la nature et des créatures hybrides ! Repère-toi grâce au plan au centre du livret pour trouver les œuvres que nous te proposons de découvrir en détail.

MÉDIATEUR

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

À TABLE !

Mario MERZ
Installation composée de *Cono* [Cône] (1986), *L'Autre Côté de la lune* ou *Table de Chagny* (1984) et *Hommage à Arcimboldo* (1987), lors de l'exposition L'Effet Arcimboldo, Venise, Palazzo Grassi, 1987

À l'entrée de l'exposition, observe l'œuvre de Mario Merz (1925-2003) située à droite.

Est-ce un paysage qui parcourt les saisons ? Un étal de fruits et légumes au marché ?

À toi d'imaginer ce que tu vois !

Quelle est la particularité de ces fruits et légumes ?

LE SAIS-TU

Ce sont des fruits et légumes de saison. Ils font ici référence aux têtes composées d'Arcimboldo. L'équipe du Centre Pompidou-Metz les changera plusieurs fois au cours de l'exposition.
Pas de gâchis, ils seront recyclés en soupe ou en clafoutis !

ATTENTION AU(X) CROCODILE(S) !

Sur la gauche, posé sur un support de verre et de métal, un crocodile en papier mâché te souhaite la bienvenue. Sois attentif pendant ta visite, tu vas découvrir d'autres crocodiles... Note le nom des artistes qui ont créé les œuvres dans lesquelles tu reconnais cet animal.

Mario MERZ
Hommage à Arcimboldo, 1987

1 .....

2 .....

3 .....

Maurizio Cattelan, *Ego*, 2019
Claude Lalanne, *Crocodile*, 1987
Humberto et Fernando Campana, *Anhanguera Sofa*, 2012

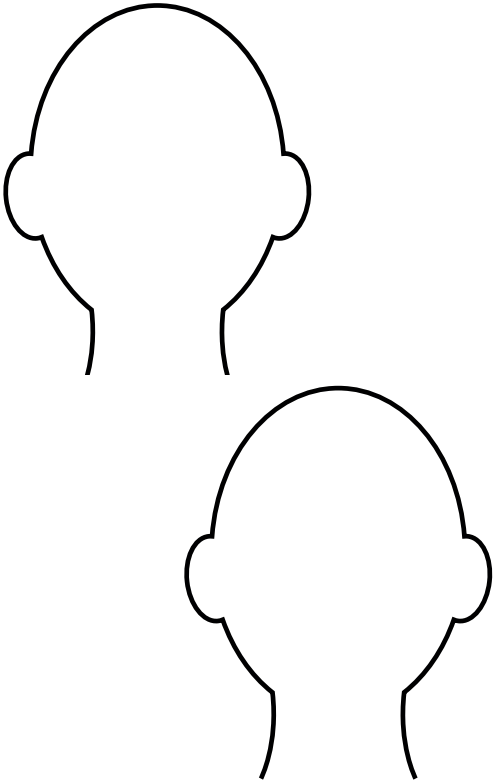
MASCARADE

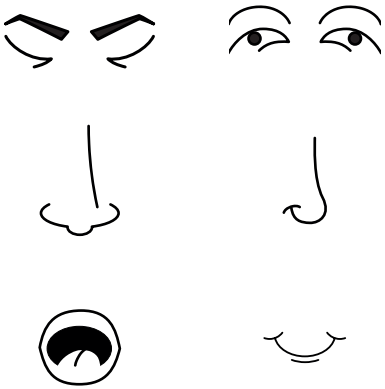
Les toiles du peintre James Ensor (1860-1949) sont inspirées par l'atmosphère qui régnait dans la boutique de sa grand-mère à Ostende, en Belgique. On y trouvait pêle-mêle des animaux rares empaillés, des coquillages, des porcelaines de Chine mais aussi des masques pour le **carnaval**.

Pour lui, le masque sert autant à cacher le visage qu'à révéler les véritables sentiments de celui qui le porte. Quelles expressions manifestent les masques que tu vois dans l'exposition ? Te paraissent-ils joyeux, tristes, effrayants ?

À ton tour, transforme ces visages pour qu'ils expriment le grotesque, la surprise, l'ironie, la joie, etc.

Masque de la maison-atelier de James ENSOR, XIXe siècle





LA BELLE ET LA BÊTE

Lavinia FONTANA
Antonietta Gonzalez ou Gonsalvus, vers 1594-1595

Que remarques-tu dans ce portrait ? Qui y est représenté ?

.....

.....

Prête attention à la robe et à la coiffe du personnage, que révèlent-elles sur son identité ?

.....

.....

LE SAIS-TU LE SAIS-TU

Ce tableau met à l'honneur Antonietta Gonzalez qui a environ 7 ans lorsque Lavinia Fontana (1552-1614) peint son portrait. La plupart des membres de sa famille souffrent d'une maladie appelée l'**hypertrichose** (en grec, *hyper* veut dire « trop » et *trikhos* veut dire « poils ») : tout comme celui d'Antonietta, leur corps entier est recouvert de poils..

À l'époque d'Antonietta, au XVIe siècle, cette différence fascine autant qu'elle effraie. Elle vaut à sa famille d'être invitée à partager la vie de plusieurs cours en Europe. Mais elle y est exhibée comme une curiosité. La famille Gonzalez a probablement inspiré de nombreuses histoires et notamment, au XVIIIe siècle, celle de *La Belle et la Bête* qui donna plusieurs films (celui de Jean Cocteau en 1946 et ceux de Disney en 1991 et 2017).

LE .....

Giuseppe Arcimboldo réalise des portraits **métaphoriques** : *L'Eau* est composée de poissons et *Le Cuisinier* d'ustensiles de cuisine.

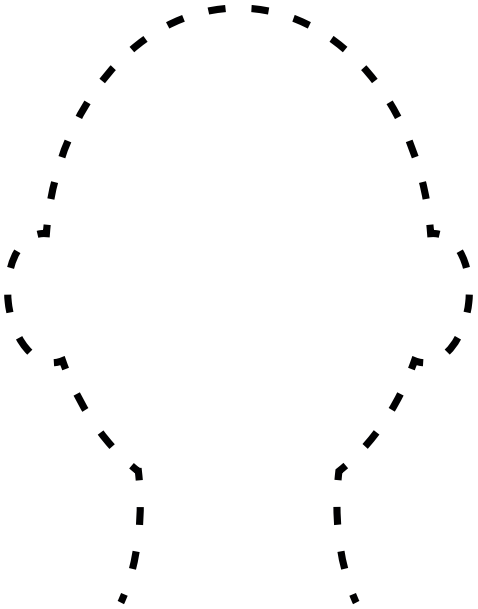
À ton avis, quel métier Arcimboldo a-t-il représenté ici ? Complète le titre du tableau ci-dessus.

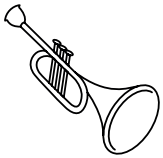
Aide-toi du cartel, la carte d'identité de l'œuvre que tu trouveras sur le mur dans ton dos quand tu regardes le tableau.

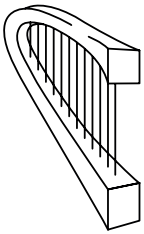
Giuseppe ARCIMBOLDO
....., vers 1566 ?

LE CHEF D'ORCHESTRE

À la manière d'Arcimboldo, compose le portrait d'un chef d'orchestre à partir de ce visage. Voici quelques idées d'instruments, n'hésite pas à en utiliser d'autres.







DOUBLE SENS

LE SAIS-TU LE SAIS-TU

Quand on observe certains tableaux, on peut voir deux choses différentes. Arcimboldo adore jouer avec ce principe. Nous allons ici admirer des **paysages anthropomorphes**. Que veut dire ce mot ? Il vient une fois de plus du grec ! *Anthropos* veut dire « être humain » et *morphe* veut dire « forme », cela signifie donc « avoir une apparence humaine ».

MYSTERIUM MAGNUM

Examine ce tableau en deux étapes : d'abord, poste-toi à quelques mètres de distance.

Que vois-tu ?

.....

.....

Observe maintenant le tableau en te rapprochant, quels détails découvres-tu ?

.....

.....

Matthäus MERIAN
Mysterium Magnum, XVIIe siècle

FIGURE PARANOÏAQUE DE SALVADOR DALÍ

André RAFFRAY
Figure paranoïaque de Salvador Dalí, 1990

Que vois-tu quand tu regardes ce dessin ?

.....

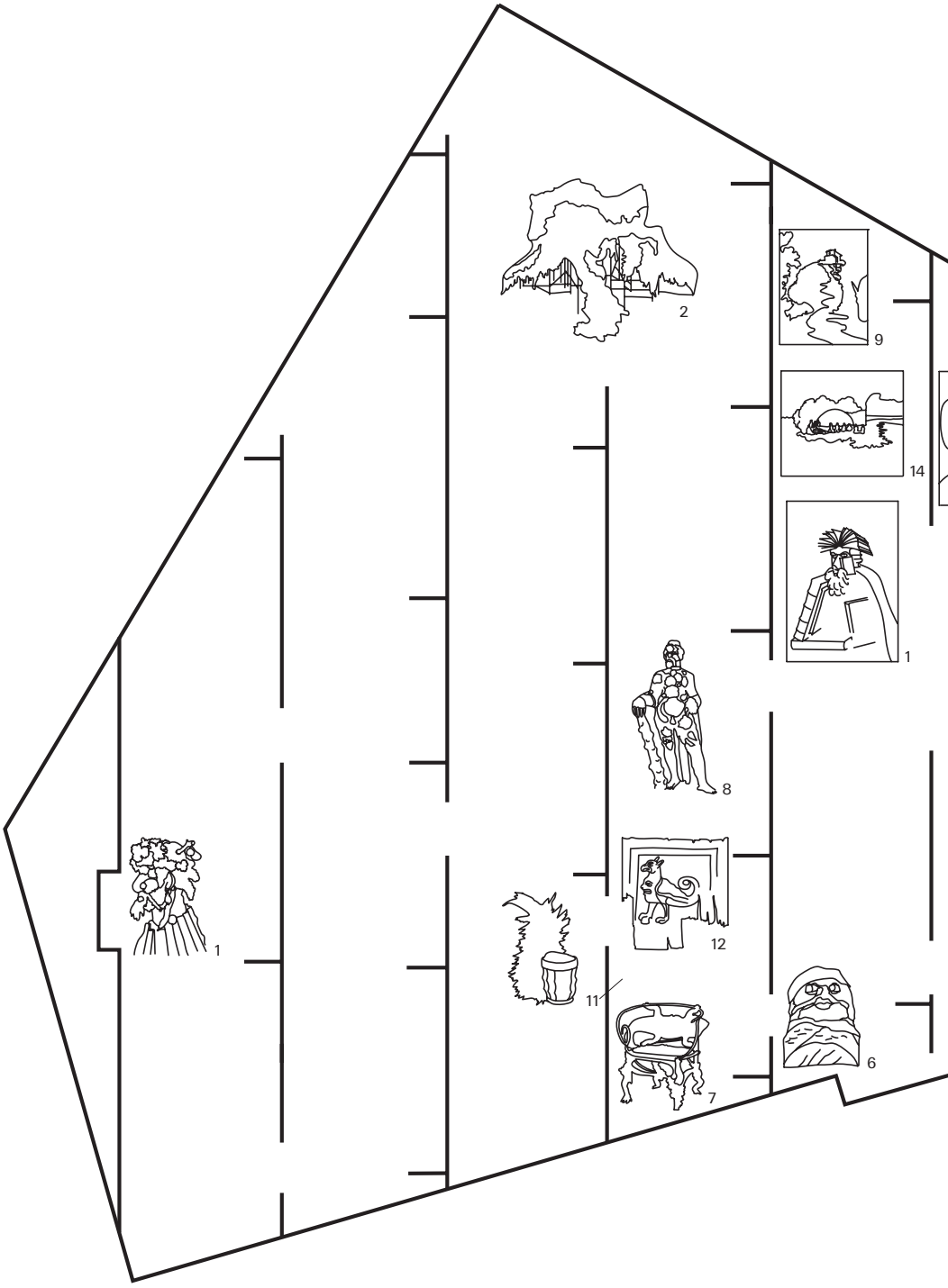
.....

Puis quand tu penches la tête à gauche ?

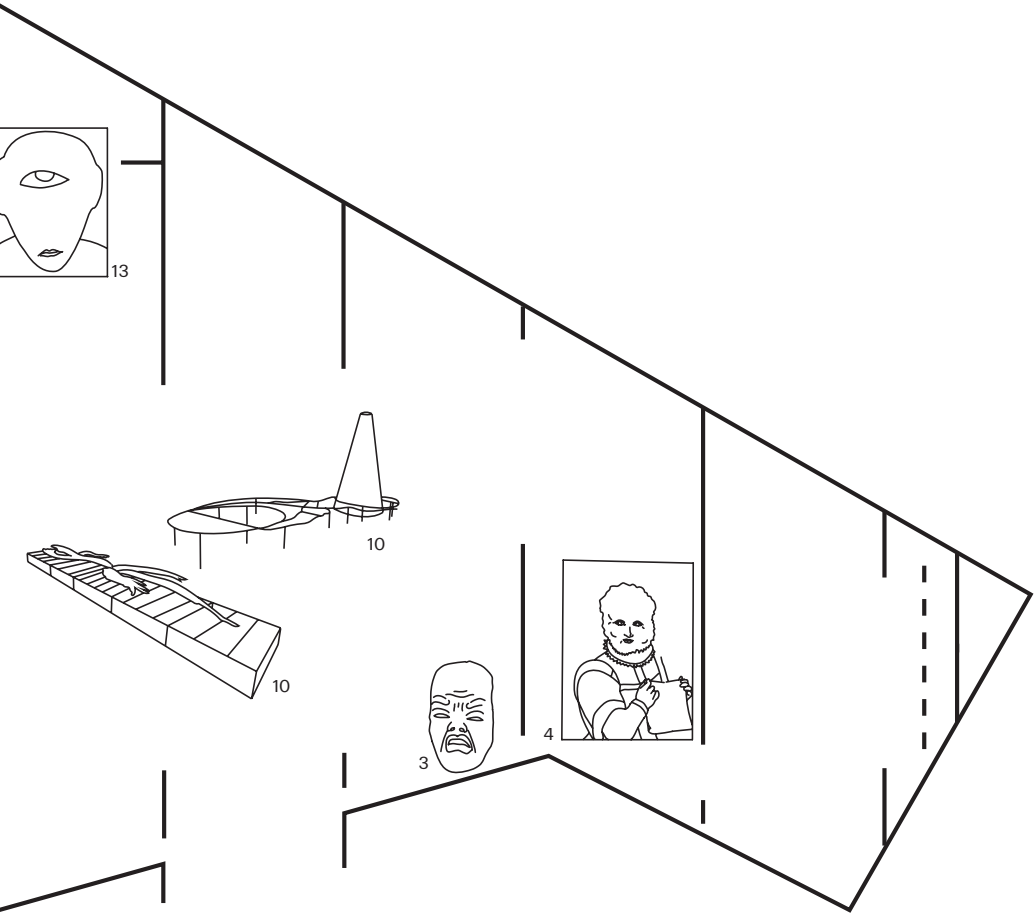
.....

.....

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


2
9
14
1
8
1
12
11
7
6

1 Giuseppe Arcimboldo
2 Lynda Benglis
3 James Ensor
4 Lavinia Fontana
5 Felix Gonzalez-Torres
6 Hannah Höch
7 Claude Lalanne
8 Maître lombard du Custode dell'orto
9 Matthäus Merian
10 Mario Merz
11 Meret Oppenheim
12 Peintre du Plafond au bestiaire
13 Francis Picabia
14 André Raffray



DEVINETTE ? DEVINETTE

Où se trouve l'œuvre de Felix Gonzales-Torres ? Tu la trouveras facilement, elle est composée de bonbons !

DRÔLES DE BÊTES

LE SAIS-TU LE SAIS-TU

Ces médaillons ont été retrouvés par hasard en 1896 au plafond d'une maison très ancienne à Metz. Ils ont été peints au Moyen Âge, vers 1240. Les animaux sont alors omniprésents dans la vie quotidienne et le peintre fait preuve d'une imagination débordante pour les représenter.

Voici trois médaillons du plafond au bestiaire représentant des créatures fantastiques.

Plafond au bestiaire, Tête à jambes, Oiseau à trompe et *Oiseau hybride à deux têtes,* vers 1240.

informations informations

Il existe 89 médaillons en tout, tu peux découvrir le reste du plafond au musée de la Cour d'Or à Metz.

À toi de jouer !

Dessine un oiseau à deux têtes.

Dessine un animal fantastique.

PANACHÉ

LE SAIS-TU LE SAIS-TU

Lorsque l'on mélange des éléments qui n'ont pas de rapport entre eux, on parle d'**hybridation**. En biologie, ce terme sert également à qualifier le croisement de deux espèces différentes. Certains artistes font appel au principe d'hybridation pour créer des œuvres surprenantes.

Que vois-tu au premier coup d'œil en regardant cette œuvre ?

Représenterait-elle un animal ? Si oui, lequel ?

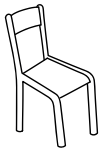
.....

Une chope de bière et un morceau de fourrure forment un écureuil. Il s'agit d'une œuvre surréaliste de Meret Oppenheim (1913-1985). Tout comme elle, de très nombreux artistes surréalistes détournent des objets du quotidien pour créer des situations insolites.

Dessine une créature hybride en associant deux objets de ton choix que tu n'as pas l'habitude de voir ensemble. Nous te proposons quelques dessins pour nourrir ton imagination...

Meret OPPENHEIM
L'Écureuil, 1969

Ton hybridation :



COUP D'ŒIL

À présent, regarde attentivement cette œuvre peinte par Francis Picabia (1879-1953).

Sauras-tu retrouver la forme que l'artiste a dissimulée sous ce visage ?

.....

Cette tête présente également une autre particularité : elle n'a qu'un œil ! Dans la mythologie grecque, ce personnage se nomme le cyclope.

Si tu ne la connais pas, découvre son histoire dans l'encadré ci-dessous.

Francis PICABIA
Sans titre, vers 1946-1947

LE SAIS-TU LE SAIS-TU

Connais-tu l'histoire d'Ulysse et du cyclope ? Perdus en mer, Ulysse et ses compagnons de voyage explorent une île inconnue sur laquelle ils découvrent une grotte sombre et gigantesque. Elle est occupée par un cyclope, horrible géant avec un seul œil au milieu du visage. Ce dernier les emprisonne pour les dévorer. Courageux et rusé, Ulysse fait croire au cyclope qu'il s'appelle « Personne » et enfonce un pieu dans son œil alors qu'il s'est endormi. Quand les autres cyclopes arrivent à son secours et lui demandent qui est le coupable, il répond « c'est Personne ! ». Ulysse et ses compagnons en profitent alors pour ressortir discrètement de la grotte et reprendre la mer.

SANS TITRE. PORTRAIT DU PÈRE

Découvre l'œuvre composée de bonbons de l'artiste Felix Gonzalez-Torres (1957-1996).

Les bonbons sont-ils organisés ou désorganisés ?.....

À quoi cela te fait-il penser ?.....

Il s'agit en fait du portrait du père de l'artiste, qu'il a admiré toute sa vie. Il le représente ici par une accumulation infinie de bonbons à la menthe, ce parfum symbolisant à la fois la douceur et la force.

PSSSST, SECRET ! Même si ce n'est indiqué nulle part, l'artiste t'invite à participer en emportant un bonbon. C'est une chance exceptionnelle car on ne touche jamais les œuvres.

Une forme de cœur

GIGANTESQUE

Admire cette œuvre monumentale de Lynda Benglis (née en 1941).

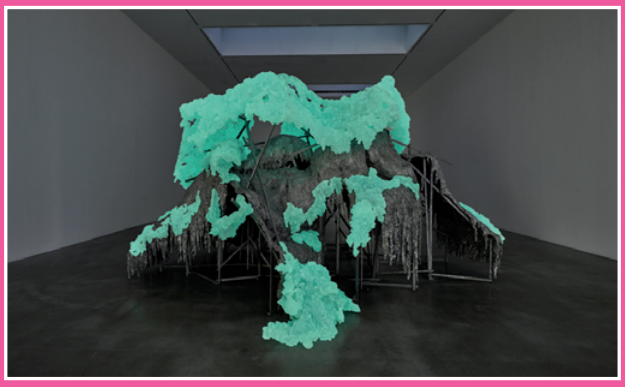
Fais-en le tour.

L'artiste sculpte ici une matière plastique, de la résine, pour donner l'illusion de l'eau qui s'écoule.

Elle explique : « j'aime que mes suggestions restent ouvertes dans mon travail », c'est-à-dire que chacun est libre de voir ce qu'il veut.

Lynda BENGLIS
Collines et Nuages, 1987

À toi de décrire ce que tu vois en cinq mots.



LE SAIS-TU

Le soir, lorsqu'il fait nuit, l'œuvre change de couleur. Tous les éléments blancs deviennent verts et le reste de la structure disparaît dans le noir. Les parties **phosphorescentes** (qui brillent dans la nuit) semblent flotter dans l'espace.

FAIS TON MARCHÉ

Giuseppe ARCIMBOLDO
Les Quatre Saisons, L'Automne, 1573

Arcimboldo a imaginé une série de portraits sur les saisons : voici *L'Automne*, peint en 1573.

Est-il de face ou de profil ? Regarde-le de loin puis de près. Vois-tu la même chose ?

Trouve 6 fruits et légumes qui composent ce visage :

.....

.....

.....

.....

PRENDS LA POSE !

informations informations

Reviens sur tes pas et pars à la recherche de cette statue ! Curieuse, non ?

Elle s'intitule le *Gardien du jardin* et a été créée par un artiste inconnu en Lombardie, la région au nord de l'Italie dont est originaire Arcimboldo. C'est une œuvre de tradition **arcimboldesque** (à la manière d'Arcimboldo).

Prends la même pose que le personnage et demande à tes parents de te prendre en photo !

#faceaarcimboldo
#centrepompidoumetz

Maître lombard
Gardien du jardin, 1664

À LA MAISON

PHOTOCOLLAGE

Voici un portait étrange d'Hannah Höch (1889-1978). Il s'agit d'un photomontage, c'est-à-dire d'un collage de fragments de photographies. C'est un peu l'ancêtre de Photoshop !

À toi de jouer…

Dans les magazines et les journaux, découpe la bouche, le nez, les oreilles, les cheveux et les yeux de différents personnages pour réaliser ton propre photomontage.

Hannah HÖCH ▶
Fille allemande, 1930

CADAVRE EXQUIS

Tu peux jouer à deux, à trois ou même plus. Chaque participant doit compléter le dessin de son voisin, mais sans voir ce qu'il a dessiné. Le premier dessine en haut de la feuille (la tête, par exemple), puis il plie la feuille par-dessous pour que le suivant ne voie pas son dessin. Le deuxième dessine le haut du corps et plie la feuille à son tour. Le troisième dessine alors les jambes. À la fin, on déplie toute la feuille et on observe la créature bizarre qu'on a dessinée !

◀ Yves TANGUY, Marcel DUHAMEL, Max MORISE et André BRETON
Cadavre exquis, vers 1928

LE SAIS-TU LE SAIS-TU

Un **cadavre exquis** est un jeu inventé par un groupe d'artistes, les surréalistes, dont nous avons déjà parlé à la page 11. Ils s'intéressaient beaucoup au rêve et au hasard. Le cadavre exquis peut se réaliser avec des dessins ou avec des mots.

ARCHI'RÉCUP

Dans la rue, dans ta chambre, à l'école, regarde bien autour de toi : tu es entouré d'objets dont les formes peuvent parfois ressembler à un nez, une bouche, un œil. Rassemble-les pour former un visage.

CRÉDITS

Giuseppe ARCIMBOLDO
Les Quatre Saisons, Le Printemps, 1563
Huile sur bois de chêne, 66 x 50 cm
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
© Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid

Mario MERZ
Installation composée de *Cono* [Cône] (1986), *L'Autre Côté de la lune* ou *Table de Chagny* (1984) et *Hommage à Arcimboldo* (1987), lors de l'exposition L'Effet Arcimboldo, Venise, Palazzo Grassi, 1987 © Adagp, Paris, 2021. Courtesy galerie Pietro Sparta / Salvatore Licitra

Mario MERZ
Hommage à Arcimboldo, 1987
Fer noir, verre, néon, papier journal, paraffine, peinture, 100 x 936 x 172 cm
Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne © Adagp, Paris, 2021. Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

Masque de la maison-atelier de James Ensor, XIXe siècle
Papier mâché peint, 24 x 14 x 11 cm
Ostende, Mu.ZEE
Courtesy Mu.ZEE / Cedric Verhelst

Lavinia FONTANA
Antonietta Gonzalez ou Gonsalvus, vers 1594-1595
Huile sur toile, 57 x 46 cm
Musée du Château royal de Blois
© RMN-Grand Palais / Michèle Bellot
Avec la complicité du château royal de Blois

Giuseppe ARCIMBOLDO
Le Bibliothécaire, vers 1566 ?
Huile sur toile, 97 x 71 cm
Château de Skokloster (Suède)
© Skokloster Castle / SHM (domaine public) / Jens Mohr

Matthäus MERIAN
Mysterium Magnum, XVIIe siècle
Huile sur toile, 95 x 76 cm
Paris, collection Patrice Trigano
© Centre Pompidou-Metz / Béatrice Hatala

André RAFFRAY
Figure paranoïaque de Salvador Dalí, 1990
Stylo et crayons de couleur sur papier, 19 x 23 cm
Stockholm, Moderna Museet
© Droits réservés / Moderna Museet, Stockholm

Plafond au bestiaire, vers 1240
Trois panneaux : *Tête à jambes, Oiseau à trompe* et *Oiseau hybride à deux têtes*
Peinture à la détrempe sur bois de chêne, environ 100,5 x 80,5 x 3 cm chacun
Metz, musée de La Cour d'Or Metz métropole
© Musée de La Cour d'Or Metz Métropole / Laurianne Kieffer

Meret OPPENHEIM
L'Écureuil, 1969
Chope à bière, mousse en plastique, fourrure, 20 x 17,5 x 8 cm
Paris, collection Antoine de Galbert
© Adagp, Paris, 2021. Collection Antoine de Galbert, Paris / Célia Pernot

Francis PICABIA
Sans titre, vers 1946-1947
Huile sur carton, 64,5 x 52,5 cm
Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, © Adagp, Paris, 2021. Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Bertrand Prévost

Lynda BENGLIS
Hills and Clouds [Collines et Nuages], 2014
Polyuréthane coulé avec pigment phosphorescent et acier inoxydable, 305,2 x 548,9 x 549,3 cm
Courtesy des galeries Pace Gallery, Thomas Dane Gallery, Blum & Poe, Xavier Hufkens and Mendes Wood DM
Courtesy Pace Gallery/Jonathan Nesteruk

Giuseppe ARCIMBOLDO
Les Quatre Saisons, L'Automne, 1573
Huile sur toile, 76 x 63,5 cm
Paris, musée du Louvre, département des Peintures © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux

Maître lombard
Custode dell'orto [Gardien du jardin], 1664
Grès, 197 x 72 x 81 cm
Bergame, collection Ernesto Della Torre Piccinelli
© Courtesy collection Ernesto Della Torre Piccinelli / Fotostudio Rapuzzi

Hannah HÖCH
Deutsches Mädchen [Fille allemande], 1930
Collage sur carton, 21,6 x 11,6 cm
Berlin, Berlinische Galerie – Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur
© Adagp, Paris, 2021. Berlinische Galerie / Kai-Annett Becker

Yves TANGUY, Marcel DUHAMEL, Max MORISE et André BRETON
Cadavre exquis, vers 1928
Crayons de couleur, crayon et encre de Chine sur papier plié, 28,3 x 21,7 cm
Paris, collection Seroussi
© Adagp, Paris, 2021.
Courtesy galerie Natalie Seroussi

Membres de l'EPCC

Mécène fondateur

Soutien de l'exposition

Mécène de l'exposition

Partenaires de l'exposition

Partenaires média

Avec la participation de Vranken-Pommery Monopole

Impression : Imprimerie Guebelez - Ne pas jeter sur la voie publique