

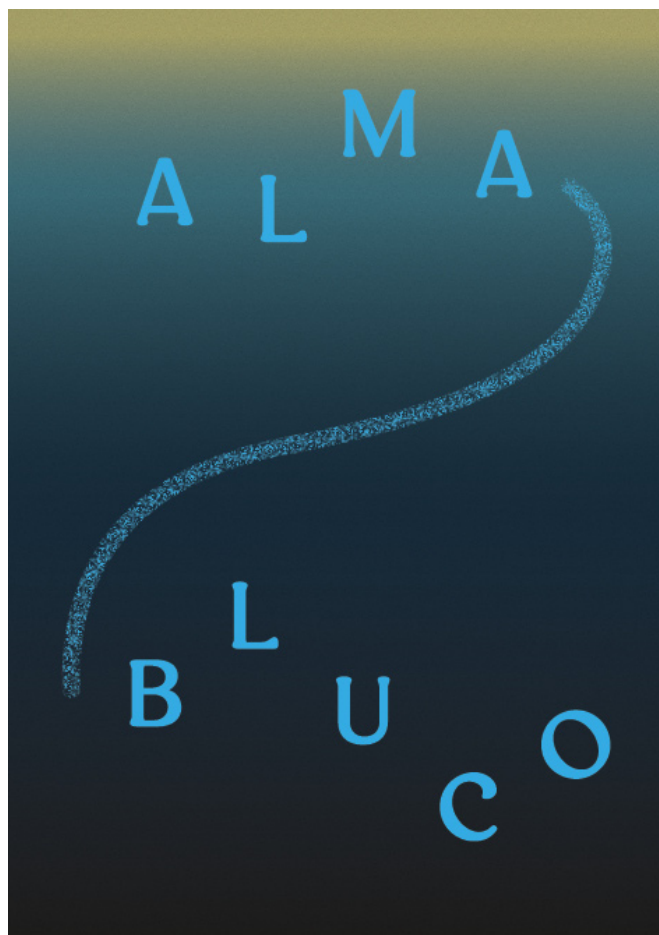
DOSSIER PEDAGOGIQUE

Ce dossier pédagogique vous aide à préparer votre visite et vous propose des pistes de réflexion autour des œuvres et des artistes exposés.

Alma-Bluco *Musa paradisiaca*

Exposition du 18 octobre 2015 au 17 janvier 2016.

Un commissariat d'Elfi Turpin.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

Richard Neyroud, chargé des publics :
03 89 08 82 59 - r.neyroud@cracalsace.com

Introduction à l'exposition *Alma-Bluco* de *Musa paradisiaca*

Musa paradisiaca est un projet d'Eduardo Guerra et Miguel Ferrão qui tend à construire une famille de pensée aux multiples voix.

L'exposition *Alma-Bluco* est la réunion de cette famille composée des entités et des figures tutélaires que *Musa paradisiaca* a rencontrées et incorporées dans une pratique qui consiste en la formation d'une pensée magique faite de mythes, d'histoires et d'actions issues de systèmes de croyance vernaculaires.

Musa paradisiaca fait un jour la rencontre de Francisco, le gardien d'une machine à vapeur qu'il doit régulièrement mettre en route afin de la maintenir en vie.

L'an passé, *Musa paradisiaca* conçoit et présente *Ecstasy et Eden* au CRAC Alsace, film 16 mm qui observe et ventriloque l'éveil et l'énergie vitale de cette machine, accompagné d'un ensemble de sculptures en goudron. Eduardo et Miguel saisissent alors la très forte connexion entre l'homme et la machine – sorte de bête géante endormie, rêvant avec Francisco qui se repose à ses côtés et la garde au chaud.

Depuis quelques mois, *Musa paradisiaca* travaille dans une boulangerie. La nuit, Eduardo et Miguel fabriquent des sculptures en pain qu'ils servent le jour dans la cantine d'un musée. Le fournil se révèle être au cœur d'une activité humaine qui se produit lorsque toutes les autres cessent – un espace où, la nuit, opère une force mystérieuse capable de créer de la nourriture.

Un soir, le boulanger leur explique pourquoi les grands animaux dorment debout. Il dit :

« Quand une bête est couchée, ses organes changent de place, conduisant l'animal à la suffocation. Ainsi tombée, une bête peut ne plus jamais se relever. »

C'est alors que l'un d'entre eux se souvient de ce rêve :

« Lors d'une nuit d'orage emplies des aboiements de chiens, le moule en bois grandeur nature d'un cheval est couché sur le sol. »

L'exposition *Alma-Bluco* – Âme crue – se situe à la croisée de ces observations et expériences, elle agit au point de bascule entre la nuit et le jour. Et le CRAC Alsace qui l'abrite, devient le lieu d'apparition et de transformation des figures tutélaires du Chanteur, de Colina, de Francisco, de Nuno et de Poppe.

Pistes pédagogiques

Alma-Bluco réunit 5 figures tutélaires nommées Le Chanteur, Colina, Francisco, Nuno et Poppe. Ces figures sont accompagnées de sculptures en goudron, de toiles teintées ainsi que d'architectures en tissu suspendues.

1- Le dialogue

Musa paradisiaca est fondé sur l'échange, la parole, le dialogue : en effet *Musa paradisiaca* se compose d'un duo, Eduardo Guerra et Miguel Ferrão ; leurs projets découlent de rencontres avec des personnages ; les sculptures parlent entre elles, durant la nuit, à la fermeture du centre d'art. Les œuvres entretiennent un dialogue avec les « personnes » (qui ne sont plus seulement des visiteurs). Le dialogue traverse le mode de production, l'exposition et la relation même aux œuvres.

2- Les croyances vernaculaires

L'exposition s'inspire de croyances vernaculaires associées notamment à l'île de São-Tomé, ancienne colonie portugaise. Le titre de l'exposition *Alma-Bluco* vient de Caustrino, sorcier, sujet d'un film 16 mm.

Alma-Bluco est une expression créolisée qui signifie *Âme crue*, une présence sans corps et sans identité fixe, qui peut prendre de multiples apparences. Elle circule dans les êtres, les arbres, les objets, les éléments naturels (vent, eau, lumière). Quant aux objets fabriqués en goudron, ils ont une existence magique reliée aux personnages et liée à un rite inconnu.

3- Mythes et chimères

Les figures habitant l'exposition sont hybrides. Ils sont à la fois humains, végétaux et animaux. Ce sont des chimères, des sphinx - ce personnage mythologique mi humain mi animal qui interroge sous forme d'énigmes. Ils génèrent une mythologie dans laquelle apparaissent, avec les personnages, des attributs pourvus d'une magie et des architectures volantes. Les éléments sont connectés, s'inter-influencent et s'adressent directement à ceux qui les regardent. Ils appellent à recomposer leurs histoires.

4- Le portrait

Les figures de Nuna, Colina, du Chanteur, Poppe et Francisco sont des portraits de personnes réellement rencontrées par les artistes. Ils prennent dans cette exposition l'apparence de sculptures faites de bois (chêne vert) avec une tête moulée dans la colle animale. Chaque visage est représenté d'après le souvenir de ces personnes et incarne la matière.

Leurs portraits sont accompagnés de sculptures en goudron peint qui s'apparentent à leurs attributs. Ils peuvent renvoyer à des caractéristiques des personnages, à leur singularité.

5- Matières de l'œuvre

Les matières utilisées évoluent : le bois travaille, respire, la colle animale peut se modifier avec le temps. L'utilisation de ces matériaux pose notamment la question de la pérennité des corps.

Pour *Musa paradisiaca*, la matière a une mémoire propre. Elle adopte des spécificités propres aux objets/figures et incarne un véritable sujet.

Par ailleurs, les figures et les objets peints ne sont pas reproductibles, compte tenu des techniques et matériaux utilisés (goudron, bois, colle animale).

6- Art et poétique

L'exposition peut être abordée d'un point de vue littéraire. Elle se nourrit d'images poétiques comme la parole d'un boulanger sur les grands animaux qui dorment debout ou le souvenir d'un rêve « le moule en bois grandeur nature d'un cheval ».

On peut également noter des correspondances dans la littérature : *Le Larron* de Guillaume Apollinaire, « Ton père fut un sphinx et ta mère une nuit. » ; *À la recherche du temps perdu* de Marcel Proust, « (...) comme si les hommes étaient juchés sur de vivantes échasses grandissant sans cesse (...) » ; ou bien à travers le poète portugais Fernando Pessoa connu sous différents hétéronymes dont Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Alvaro de Campos et Bernardo Soares.

Vues d'exposition (sélection)

Des visites adaptées selon les niveaux

Les médiateurs s'attachent à développer des projets de médiation permettant à chaque visiteur d'appréhender les expositions et de construire une relation personnelle entre le public et les œuvres. Des visites commentées actives permettent au jeune public d'aborder les expositions sous des angles d'approches dynamiques.

Il est possible de prendre contact avec un médiateur pour toute information ou pour préparer une visite spécifique en fonction d'un sujet abordé en classe.

Pour les élèves de la maternelle au CM2

Le médiateur propose un parcours dans l'exposition et engage un dialogue avec les élèves. Un échange se crée autour des œuvres et stimule leur curiosité. Voir et regarder, entendre et écouter sont des axes pour l'appréhension des œuvres contemporaines.

Pour les collégiens

Les œuvres et les expositions permettent d'appréhender de manière critique les images de notre temps. Elles interrogent un contexte, les modes de (re)présentation de l'actualité et des sujets de société dont les clés de lecture restent à décrypter. L'art participe d'une autre manière à aiguiser un regard et une réflexion sur le monde.

Pour les lycéens

Le médiateur accompagne la découverte des œuvres et des artistes exposés, à approcher un processus artistique, l'univers d'un artiste et à expérimenter une réflexion critique personnelle. La relation aux œuvres et aux expositions permet de développer un dialogue qui se construit autour des sujets abordés par les artistes.

Pour les publics spécifiques

Par ailleurs, le CRAC Alsace s'engage aussi auprès de publics spécifiques (CLIS, ULIS, Segpa, IME). Des actions de sensibilisation et de médiation (visites adaptées, projets pédagogiques, etc.) peuvent être organisées en concertation avec un médiateur.

LE CENTRE D'ART

Situé à Altkirch, le CRAC Alsace est un centre d'art contemporain dédié à la recherche et à la création qui, à travers la conception d'expositions, d'éditions et d'actions spécifiques de médiation, s'attache à soutenir la production artistique en favorisant la rencontre entre le public, les artistes et les œuvres.

LES ACTIONS EDUCATIVES

Accueil des publics scolaires

Le CRAC Alsace accompagne les enseignants et leurs élèves, de la maternelle aux formations supérieures, dans la découverte et la sensibilisation à l'art contemporain. Les visites sont adaptées au niveau de classe, à la discipline enseignée et à la spécialité des élèves. **Des visites spécifiques peuvent être construites en concertation avec l'enseignant.**

Les rencontres avec les enseignants

Des rencontres à destination des enseignants du 1er et du 2nd degrés sont organisées au cours de chaque exposition permettant de découvrir les œuvres et les artistes exposés tout en donnant des pistes pédagogiques.

Prochaines dates : informations à venir.

Les projets pédagogiques

La sensibilisation à l'art contemporain auprès des jeunes publics est au cœur des missions du CRAC Alsace. En étroite collaboration avec les enseignants, des projets pédagogiques sont élaborés chaque année autour des expositions en co-construction entre des formateurs du premier degré et le centre d'art dans le cadre d'un partenariat avec l'Education nationale.

Renseignements : Sylvie Allix - sylvie.allix@ac-strasbourg.fr