

Lubaina Himid

Naming the Money

CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux

31 octobre 2019 → 23 février 2020

Document pédagogique d'accompagnement

Lubaina Himid, *Naming the Money*, 2004

Vue de l'exposition *Navigation Charts*, Spike Island, Bristol, 2017. Courtesy de l'artiste, Hollybush Gardens, Londres et National Museums Liverpool: International Slavery Museum.

Photo : Stuart Whipps

Figure de proue du British Black Art dans l'Angleterre des années 1980, Lubaina Himid développe depuis 40 ans une pratique qui combine projets artistiques, curatoriaux, constitution d'une archive et enseignement, dans laquelle elle interroge la marginalisation de la diaspora noire dans la société contemporaine.

En extrayant ces esclaves de scènes dans lesquelles ils étaient les symboles de la richesse et les marqueurs du statut social de leurs maîtres, Lubaina Himid leur redonne non seulement un corps mais aussi un nom et une capacité d'action collective. Employés comme céramistes, herboristes, fabricants de jouets ou encore dresseurs de chiens, ils nous racontent, sur fond sonore mêlant musique et texte, leurs identités changeantes, passant de leurs noms et métiers africains aux nouveaux noms et professions qui leur sont imposés dans les cours royales européennes. Legs récent de l'artiste au Musée international de l'esclavage de Liverpool, *Naming the Money* élargit l'expérience de l'esclave à celle de tous les "migrants", dont les identités personnelles sont défaits et refaits selon les pressions exercées par les forces politiques et économiques mondiales.

Déployée au cœur de la nef du musée d'art contemporain de Bordeaux, cette installation rappelle la vocation première de l'entrepôt qui abrite le CAPC depuis les années 1970. Construit en 1824, une dizaine d'années après l'abolition officielle de la traite négrière, il fut utilisé pour stocker les denrées coloniales (café, sucre, cacao, coton, rhum, vin, morue, épices, etc.) en transit vers l'Europe du Nord, qui firent la fortune du négoce maritime bordelais pendant plus d'un siècle.

En contrepoint à cette foule bigarrée au sein de laquelle le spectateur est invité à déambuler, Lubaina Himid expose neufs diptyques peints aux motifs géométriques abstraits. Issue de voyages réels ou intérieurs qui exaltent la mémoire de son île natale, cette série de peintures, intitulée *Zanzibar*, évoque plus qu'elle ne convoque et répond à *Naming the Money* par un silence sonore.

Commissaire : Alice Motard

Il est préférable de ne pas imprimer ce document ; dans chaque paragraphe sont proposés de nombreux sites ou vidéos, accessibles à l'aide des liens-hypertextes bleus.

Avant la visite, quelques rappels

L'art est une discipline d'appropriation des savoirs qui fait appel à l'affectif, à l'intelligence sensible, à l'émotion : l'apprentissage modifie l'écoute, le regard, le rapport à soi et aux autres, il donne confiance en soi. Pratiquer une activité artistique est un antidote à l'ennui et une source de motivation. L'éducation artistique apporte aux enfants une sensibilité capable de structurer leur corps, d'élever leur esprit, d'aiguiser leur sens critique, et de développer la compréhension de l'autre.
Plan pour les arts et la culture à l'école, CNDP, 2001

→ [Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève](#) / PEAC

De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle. Le PEAC repose sur les trois champs indissociables de l'éducation artistique et culturelle qui en constituent les trois piliers :

- Des **rencontres** : rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques et des objets patrimoniaux ; avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des arts et de la culture... ; avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de diffusion... ;
- Des **pratiques**, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés ;
- Des **connaissances** : appropriation de repères ; appropriation d'un lexique spécifique simple permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en matière d'art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de la faculté de juger et de l'esprit critique.

→ Voir [Ressources d'accompagnement des enseignements artistiques aux cycles 2 et 3](#)

Les **ressources d'accompagnement** proposent des outils pédagogiques, didactiques et scientifiques pour aider les enseignants à s'approprier les programmes des enseignements artistiques au cycle 2 et au cycle 3 et à les mettre en œuvre dans les classes. Ces ressources ont été conçues et réalisées par des groupes d'experts en partenariat avec l'inspection générale de l'Éducation nationale.

Quelles que soient les conditions de visite, le professeur est toujours responsable de sa classe et il est recommandé une vigilance soutenue à l'égard des élèves et une attention accrue aux règles de respect du lieu, des œuvres, du public et du personnel.

Une découverte approfondie des expositions, afin de préparer des visites libres avec les classes, de favoriser les échanges, de répondre à vos questions et d'élaborer un parcours adapté à vos projets, est régulièrement proposée le mercredi après-midi.

CAPC : sigle de **C**entre d'**A**rts **P**lastiques **C**ontemporains

- Arts plastiques : arts producteurs ou reproducteurs de formes, de volumes
- Contemporain : qui est du temps présent, actuel

L'origine du lieu, sa destination première : *L'Entrepôt réel des denrées coloniales*, construit en 1824 pour assurer un contrôle plus efficace sur la transaction des marchandises. Documents téléchargeables : [Proposition de parcours / L'Entrepôt](#) et [Œuvres in situ](#).

La collection

La [collection du CAPC musée d'art contemporain](#) est accessible en ligne.

La définition du musée (selon l'ICOM – *International Council of Museums / 2007*)

Un musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation.

Le vocabulaire de l'exposition

- **Collection** : réunion d'objets choisis pour leur intérêt esthétique, leur valeur documentaire, leur contenu intellectuel, leur prix. Une collection peut être composée d'éléments appartenant à une même catégorie (timbres, flacons de parfum...) ou d'éléments hétéroclites (objets, œuvres d'art de tous types et toutes périodes...)
- **Galerie** : lieu d'exposition des œuvres d'art.
- **Cimaise** : mur d'une salle d'exposition dans une galerie ou un musée.
- **Cartel** : étiquette placée près d'une œuvre, précisant le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, la date d'exécution, les matériaux utilisés, la provenance...
- **Notice** : texte documentaire apportant des informations sur le travail de l'artiste et l'œuvre présentée.

Les différents types d'œuvres d'art : peinture, dessin, sculpture, photographie, installation, vidéo...

Les critères particuliers de chaque type d'œuvre

- **Tableau** : support (bois, toile, carton...), type de peinture (huile, acrylique, gouache...), outils utilisés (pinceau, brosse, rouleau, couteau...), signature, cadre ...
- **Sculpture** : matériau utilisé (terre, pierre, résine, plastique...), outils utilisés (burin, stylet...)
- **Photographie** : noir et blanc ; couleur
- **Installation** : mobilier, objets quotidiens, ambiance sonore, ambiance lumineuse...

Deux documents téléchargeables

- [Le musée – Les fonctions du musée – Le vocabulaire de l'exposition – Les différents types d'œuvres d'art](#)
- [Les métiers du musée / Le vocabulaire de l'exposition](#)

Regarder et comprendre une œuvre d'art contemporain : pour lire confortablement une œuvre d'art, les élèves sont invités à s'asseoir face à l'œuvre.

Proposition de lecture pour aborder une œuvre d'une façon méthodique en s'appuyant sur trois regards spécifiques :

- **Regard objectif** : description de l'œuvre sans jugement ; articuler la dimension iconique (description détaillée de l'œuvre ou de sa reproduction) et la dimension plastique (utilisation d'un premier vocabulaire spécifique ; analyse du processus de fabrication et de quelques caractéristiques de l'œuvre : matériaux, techniques, gestes de l'artiste, choix des opérations plastiques mises en œuvre, de la composition ou construction de l'espace, des couleurs, lignes, procédés utilisés...)
- **Regard subjectif** : dimension personnelle / description selon son ressenti et son interprétation personnelle (évoquer ses sensations et ses opinions face à l'œuvre ; association à des vécus, à des idées, des sentiments, des émotions déjà éprouvées, des ambiances...)

- **Regard culturel** : dimension culturelle / références à d'autres expériences plastiques et à des connaissances acquises ; mise en réseau avec d'autres images, d'autres œuvres, dans différents domaines de la création ; apport de vocabulaire et de repères par des recherches documentaires ou par l'enseignant, au sujet d'un artiste, d'un mouvement artistique, d'un genre pictural, d'une technique, du contexte historique, culturel, social, scientifique, etc.

Initier une démarche de création à l'issue de la visite en s'appuyant sur des outils didactiques. Voir [Les fondamentaux en arts visuels](#) (blog *Éducation artistique et culturelle* - DSDEN Gironde)

- Les variables fondamentales pour la pratique des arts visuels : **SMOG** (comme : **S**upport ; **M**édium ; **O**util ; **G**este, d'après Christian Louis, *Place des Artistes*, éditions Sedrap)
- Les opérations plastiques : **RITA** (comme : **R**eproduire ; **I**soler ; **T**ransformer ; **A**ssocier).

Se préparer à la visite : s'interroger sur ce que l'on va voir ; se créer un "horizon d'attente". *Naming the money (Nommer l'argent)*

Lubaina Himid s'interroge et nous interroge sur la valeur marchande de ses œuvres et surtout de ceux et celles représenté-es. La valeur marchande des hommes et des femmes...

Lubaina Himid

Je ne vis pas dans le fantasme de l'Afrique... Je suis britannique. Mon but, ce n'est pas d'être encore plus exotique, de représenter "l'autre", mais d'être simplement banale.

Lubaina Himid

Lubaina Ramadhan Abdulla **Himid** est née en 1954 à **Zanzibar** en Tanzanie, d'un père comorien et d'une mère anglaise. Installée au Royaume-Uni depuis sa toute petite enfance, elle vit et travaille à Preston, où elle enseigne l'art contemporain à l'université du Lancashire.

Dès le début des années 80, le militantisme de Lubaina Himid s'exprime non seulement dans son travail artistique – qui comprend des œuvres aux motifs vibrants et colorés sur papier, des peintures sur toile, sur découpes de bois ou objets trouvés, et des installations qui révèlent ses affinités pour le textile et le théâtre – mais aussi dans des projets curatoriaux.

Au sortir d'une formation en scénographie à la Wimbledon School of Art en 1982, elle entame un master au Royal College of Art, qui porte sur les jeunes artistes de la diaspora africaine actifs à Londres.

Lubaina Himid, *Invisible Strategies*, Modern Art Oxford
Photo : Edmund Blok, 2017

Ce travail de recherche la place très tôt au cœur d'un réseau d'artistes noirs, dont elle n'aura de cesse de montrer le travail dans des expositions pour remédier à la marginalisation et au peu de soutien qu'il leur est offert dans l'Angleterre de l'époque, une nation marquée par les lois anti immigration promulguées par le gouvernement de Margaret Thatcher.

Elle est représentée par la galerie londonienne [Hollybush Gardens](#).

En 2017, elle remporte le **Turner Prize**.

- **Zanzibar** est un archipel tanzanien (îles, îlots et récifs coralliens) situé dans l'océan Indien, le long de la côte orientale de l'Afrique, à la hauteur de la partie continentale de la Tanzanie.
- Le **prix Turner** est une récompense annuelle décernée à un artiste contemporain. Il est organisé par la Tate Britain à Londres, depuis 1984.

Sitographie

- [Lubaina Himid](#), site personnel
- [Lubaina Himid](#), Aware
- [Lubaina Himid](#), Tate – London
- [Lubaina Himid et les oubliés de l'histoire](#), Lawrence Adiva, Aware, 2018
- [Dossier de presse Lubaina Himid](#), MRAC Occitanie - Sérignan, 2018
- [Dossier de presse Lubaina Himid](#), CAPC Bordeaux, 2019

Vidéos

- [Lubaina Himid: Naming the Money](#), National Museums Liverpool, 2017, 0'34"
- [Lubaina Himid: three works](#), Modern Art Oxford, 2017, 5'52"
- [I'm a painter and a cultural activist!](#), Tateshots, 2018, 4'41"
- [Lubaina Himid in Conversation with Maria Balshaw](#), Tate Talks, 2018, 1h28'38"

Les œuvres

Silhouettes

Mes silhouettes découpées [cut-outs] reprennent une tradition tout ce qu'il y a de plus britannique connue sous le nom de [dummy-board](#). Ma première rencontre consciente avec cette forme de représentation remonte à une visite du Blenheim Palace, la maison ancestrale des ducs de Marlborough, où l'on m'avait traînée adolescente. À la fin du XXe siècle, les gargotes du monde entier signalaient leur présence par un joyeux garçon de café en bois devant la porte.

Lubaina Himid

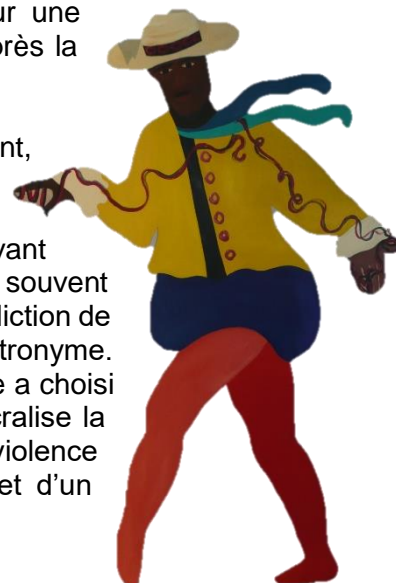
Des silhouettes de céramistes, herboristes, fabricants de jouets, dresseurs de chiens, joueurs de tambour, violoncellistes, danseurs, cordonniers, cartographes et peintres, portraits en pied de personnages imaginaires employés par les cours et les grands propriétaires fonciers d'Europe pour signifier leur richesse, vêtus à la mode du XVIIIe siècle.

Au dos de chacun de ces personnages habillés, une étiquette commerciale, semblable à un simple "bilan comptable", comporte un prix, un bref descriptif et un métier, mais aussi l'identité multiple de chacun-e : un nom de naissance africain abandonné dans les flots pour une nouvelle appellation européenne et un "nom de commodité" après la vente en esclavage.

Le prénom est un marqueur qui identifie culturellement, religieusement et socialement l'individu. Par souci d'intégration ou par assimilation forcée, on peut le modifier.

Ainsi, les esclaves de *Naming the Money* mettent au-devant de la scène ces nouvelles estampilles et sobriquets souvent synonymes d'occultation de leur propre histoire, d'interdiction de parler leur langue maternelle ou d'utiliser leur propre patronyme. Désormais, ils portent tous le nom que leur propriétaire a choisi et qu'il impose après l'achat : un nouveau nom qui sacralise la réduction d'une singularité à une condition d'esclave, la violence d'un marquage indélébile, le conflit d'un monde noir et d'un monde blanc.

Dans les années 80, au musée du Nouveau Monde à La Rochelle, Lubaina Himid a vu plusieurs tableaux, dont [La mascarade nuptiale](#) (José Conrado Roza, 1788). Ces tableaux représentaient des esclaves qui avaient été offerts en cadeaux par le roi d'Espagne au roi de France. Sur ces peintures, les personnages étaient représentés grandeur nature et portaient des vêtements riches et ornés, des ceintures et des attributs en fonction de leur identité.

Ainsi naquit l'idée de faire une série de dix peintures sur toile qui représentent des serviteurs noirs. Projet qui donnera finalement naissance à *Gifts to kings*, puis à *Naming the money...*

À l'instar des décors de théâtre qui sont fabriqués pour appuyer la narration et ne durent que le temps des représentations, Lubaina Himid a pensé et créé les silhouettes découpées dans du bois. Dans une exposition, ces silhouettes grandeur nature participent à la compréhension, pour [...] *amener les gens à penser différemment ou pour les inciter à se parler.*

Les silhouettes sont fabriquées en contre-plaqué découpé au laser, peintes à l'acrylique et parfois enrichies de collages de papiers de magazines.

Le choix du médium est important : représenter des esclaves que l'on se troquait et que l'on vendait comme des meubles, comme de la marchandise pas chère, pas importante, nécessitait un matériau "pauvre".

Les personnages représentent dix types différents de personnes évoluant à la Cour. Lubaina les a faits en pensant aux personnes de couleurs qu'elle fréquente, aux personnages historiques de couleur. Il ne s'agit pas de personnes réelles mais de personnages qu'elle a créé au gré de ses recherches en archives sur les esclaves, sur les servants et les descendants d'esclaves.

En même temps que ses portraits grandeur nature, elle a réfléchi aux lignes qui allaient leur correspondre et qui allaient être inscrites sur l'envers, ce qui permettrait d'identifier chacune de ses silhouettes. Si les quatre premières lignes sont plutôt dures - on comprend vite qu'il s'agit d'esclaves -, la dernière ligne est toujours positive.

Si vous avez une image et un texte et que vous pensez que l'image est une illustration du texte, vous n'avez qu'une chose. Tandis que ce que je dis, c'est que l'image raconte une histoire et que le texte raconte une autre histoire et que ces deux choses sont parallèles, pas l'une informant l'autre.
Lubaina Himid

Texte de l'étiquette

My name is Akante / They call me Jenny / I used to make perfume for me and my girls / Now I make soup with the cook / But I still smell nice

(Mon nom est Akante / Ils m'appellent Jenny / Je faisais du parfum pour moi et mes filles / Maintenant je fais de la soupe avec le cuisinier / Mais je sens encore bon)

Sous chaque étiquette, Lubaina Himid a accroché un sachet, tel un talisman. À l'intérieur, se trouve une photo d'un bout de tissu. En 2004, Lubaina, en résidence à la Hatton Gallery de Newcastle, a trouvé une malle emplies de morceaux de tissus qui lui évoquaient ceux utilisés au XVIIIe siècle. Ces tissus, comme les personnes représentées, avaient été oubliés et "dé-nommés". Ils sont ainsi devenus des porte-bonheurs...

Balance Sheet			
Description	Starting Balance		
The Hospital			
My name is Akante They call me Jenny I used to make perfume for me and my girls Now I make soup with the cook But I still smell nice			
		Revenue	Debit
		Revenue	\$100
		Revenue	\$100
		Revenue	\$100

Peintures *Zanzibar* (acrylique sur toile, 101 x 304 cm, 1999)

Zanzibar est une série de tableaux autour du voyage.

Le trait net, souvent géométrique, livre les contours d'intenses aplats de couleur où camaïeux et coups de pinceaux exaltés composent les notes d'une mélodie singulière. Paysages lointains, panoramas contemplatifs, l'artiste dessine les contours de sa terre natale à l'aide d'une palette aux couleurs diaphanes.

[...] ces œuvres devraient être lues comme des instants fugaces, des conversations entendues par hasard, un mélange entre choses familières et surprenantes. Elles existent ici et maintenant, alors et maintenant, peut-être et éventuellement.

Lubaina Himid

Les titres

Les titres évoquent les souvenirs personnels de l'artiste : la mort de son père, la lumière blanche du soleil sur la mer calme, le panier de coquillages conservé par sa mère, l'odeur et le goût des clous de girofle qui apaisaient ses douleurs dentaires, l'aspersoir à eau de rose dont émanait un suave parfum...

- *Women's Tears Fill The Ocean (Les larmes des femmes remplissent l'océan)*
- *Sea: Wave Goodbye Say Hello (Mer : dis au revoir, dis bonjour)*
- *Never Harm a Clever Man (Ne blessez jamais un homme intelligent)*
- *Nets for Night And Day (Des filets pour la nuit comme pour le jour)*
- *Rain Cannot Wash Away Memories (La pluie ne peut pas effacer les souvenirs)*
- *Sprinkled Rosewater is Always Pink (L'eau de rose saupoudrée est toujours rose)*
- *Cloves Numbing Harming Soothing Strong (Les clous de girofle anesthésient, blessent, calment fortement)*
- *Do the Shells Remember Him (Les coquillages se souviennent-ils de lui ?)*

- *Shutters Only Hide The Sun (Les volets cachent seulement le soleil)*

Paroles et musiques

Dans le silence de l'Entrepôt Lainé résonne l'écho de la voix douce et lancinante de Lubaina Himid. [...] À l'image des *work songs* composés dans les champs des plantations de coton, l'individu chante son travail, ses désillusions et ses espoirs. Complainte des opprimés, cette poésie impose un nouveau rythme sur fond de musique baroque aristocratique, de jazz et de rhythm and blues mélancolique. En donnant à l'individu une voix politique et musicale, elle célèbre l'humilité et la beauté de ces êtres amoureux de ce qui ne peut être acheté : la couleur, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, les rires et les rêves.

Pistes musicales (Durée : 1h03'09")

- [Kol Nidrei, Op.47](#) de Max Bruch ; interprété par Jacqueline du Pre & Gerald Moore
- [American Collection theme](#) de John Williams ; soliste Yo-Yo Ma
- [Spiritual](#) de John Coltrane
- [Album Tous les matins du monde](#) / musiques de Marin Marais ; par Jordi Savall, Pierre Hantaï & Rolf Lislevand
- [Never Be The Sun](#) de Paul Brady ; interprété par Dolores Keane
- [Pueblo Nuevo](#) d'Israel Lopez ; interprété par le Buena Vista Social Club
- [Vula Amasango](#) interprété par Miriam Makeba & The Skylarks

Pistes pédagogiques d'exploitation

Couleurs & motifs

Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs, en un certain ordre assemblées.

Maurice Denis, 1890, Revue *Art critique*

Quand je n'ai pas de bleu, je mets du rouge.
Pablo Picasso

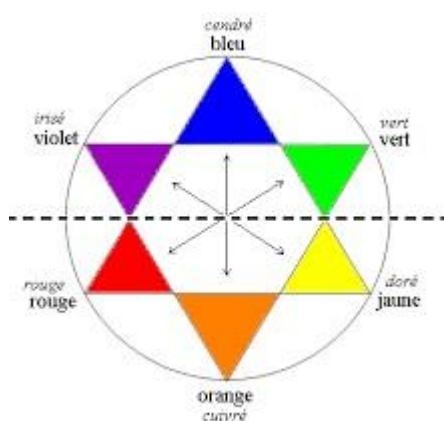
Les silhouettes et les toiles *Zanzibar* présentées dans l'exposition sont peintes de couleurs vives ou pastel, d'aplats ou de motifs.

Dossiers pédagogiques

- [Et pour vous, c'est quoi la couleur ?](#) Les Abattoirs, Toulouse
- [Le Centre Pompidou Mobile présente la couleur](#)

Pratiquer

Notions couleurs

Les "couleurs-matières" sont obtenues grâce à des pigments. Les pigments sont des constituants minéraux, végétaux, organiques ou synthétiques, broyés et colorants de la peinture.

Il existe trois **couleurs primaires** : rouge magenta, jaune et bleu cyan. Ce sont des couleurs pures impossibles à obtenir en mélangeant d'autres couleurs.

Lorsque l'on mélange deux couleurs primaires, on obtient les **couleurs secondaires** : orange (jaune + magenta), vert (jaune + cyan), violet (cyan + magenta). Grâce aux couleurs primaires, on peut obtenir par mélange toutes les autres couleurs possibles et imaginables.

Chaque couleur primaire est en relation avec une **couleur complémentaire** obtenue par le mélange des deux autres couleurs primaires (bleu / orange ; jaune / violet ; rouge / vert).

On obtient du marron en mélangeant du jaune et du rouge en proportions identiques, puis en ajoutant un peu de noir ou de bleu.

Le blanc correspond à l'absence totale de couleur alors que le noir est le résultat du mélange des trois couleurs primaires dans des proportions absolument identiques.

- **Couleur rabattue** : une couleur mélangée de noir est rabattue.
- **Couleur rompue** : une couleur mélangée avec sa complémentaire est rompue.
- **Contraste** : opposition importante et remarquable entre des couleurs dans une composition, qui contribue à les renforcer les unes et les autres.
- **Nuance** : une nuance est une variation d'une couleur avec sa voisine sur le cercle chromatique. (Exemples : jaune + plus ou moins de rouge ; jaune + plus ou moins de bleu.)
- **Saturation** : la saturation d'une couleur est son degré de pureté. Quand une couleur est vive, on dit qu'elle est saturée.
- **Teinte ou ton** : la teinte désigne ce qui est la couleur à proprement parler, c'est-à-dire le Rouge, le Jaune, le Bleu, le Vert, l'Orangé, le Violet.
Le ton désigne aussi la modification d'une couleur dans sa valeur.
- **Valeur** : la valeur d'une couleur désigne son degré de clarté ou d'obscurité. Le noir et le blanc sont ses limites ; le nombre des valeurs est infini entre ces deux limites.

Propositions d'activités plastiques

Fabrication de couleurs

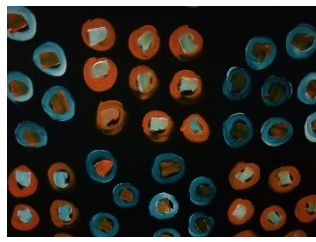
- Mélanger les couleurs primaires deux à deux pour obtenir les couleurs secondaires.
- Réaliser des palettes en déclinant différentes valeurs pour une même couleur (ajouter du blanc).
- Réaliser des palettes en déclinant différentes nuances pour une même couleur
- Fabriquer des couleurs rabattues.
- Fabriquer des couleurs rompues.
- Reconnaître la couleur complémentaire de chaque couleur primaire.

À partir d'une couleur choisie

- Collectionner, dans l'environnement immédiat, des éléments colorés pour constituer des collections (objets, papiers, tissu, matières colorées, etc.)
 - Comparer les nuances et les valeurs ; classer.
 - S'intéresser aux différentes nominations de la couleur par l'observation de nuanciers.
 - Réaliser une production en trois dimensions en détournant des éléments de la collection, en les associant, les organisant et les assemblant (soit par accumulation d'objets de même nature, soit par association d'objets divers).
- Rechercher la couleur étudiée dans des reproductions d'œuvres d'art. S'exprimer sur les effets obtenus, sur ce que l'on ressent.
- Rechercher des expressions de la langue courante qui prennent la couleur à partie (exemples : voir rouge, blanc comme un linge, etc.).
- Mettre en relation la couleur avec des sentiments, des sensations, une symbolique, un code. Rechercher l'emploi de la couleur dans l'environnement quotidien et la publicité.
- À partir de tous les éléments travaillés en amont, créer la "boîte musée" de la couleur qui viendra enrichir le musée de la classe.
- Proposer des activités de pratiques artistiques autour de la couleur en mettant en œuvre la démarche de création, en deux temps :
 - Expérimenter
 - SMOG : explorer différents **S**upports, **M**édiums / **M**atériaux, **O**utils et **G**estes.
 - RITA : s'entraîner à appliquer différentes opérations plastiques **R**eproduire, **I**soler, **T**ransformer, **A**ssocier.
 - S'engager dans une production plastique en deux ou trois dimensions, en faisant des choix parmi les traces d'expérimentation.

Des motifs

- À reproduire, inventer, créer en adéquation avec l'espace qu'ils doivent occuper.
- En tamponnant, en utilisant un pochoir, en collant des formes identiques mais de couleurs différentes ou nuancées, en collant des morceaux de tissus, des papiers de textures différentes, etc.

Quelques motifs
de vêtements

L'installation

L'installation est passée d'une pratique spécifique du médium à une pratique spécifique du discours.

Hal Foster, théoricien de l'art, 1998

→ L'installation est une forme d'expression artistique assez récente. C'est généralement un agencement d'objets et d'éléments indépendants les uns des autres, mais constituant un tout. Pour ne pas se réduire à une simple présentation des éléments qu'elle contient, l'installation est réalisée dans des conditions spécifiques qui prennent en compte les tensions ou les conflits qui peuvent apparaître entre l'œuvre et l'espace environnant. Proche de la sculpture ou de l'architecture, l'installation peut être in situ, c'est à dire construite en relation avec un espace architectural ou naturel et uniquement celui-ci. Le mot désigne aussi l'œuvre ainsi obtenue.

Dossier pédagogique : [L'installation dans la collection du Frac Centre](#)

L'esclavage et le colonialisme

L'homme, blanc en Europe, noir en Afrique, jaune en Asie, et rouge en Amérique, n'est que le même homme teint de la couleur du climat.

Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788)

Citoyens de la République universelle,

[...] République blanche et république noire sont sœurs, de même que l'homme noir et l'homme blanc sont frères. Il n'y a qu'une humanité, car il n'y a qu'un Dieu.

La République française, cette initiatrice du monde avait des nègres parmi ses représentants du peuple ; et c'est là une des choses qui l'ont faite grande entre toutes.

Cette fraternité des races, les États du Sud de l'Union américaine l'ont méconnue. En tuant Brown, ils ont commis un crime qui prendra place parmi les calamités de l'histoire.

[...] Blancs et Noirs, tous frères, tous égaux, serrons-nous plus que jamais autour du principe des principes : LIBERTÉ.

Victor Hugo, Lettre écrite en réaction à l'exécution d'un abolitionniste américain,
28 décembre 1859

Sitographie

- [Ressources pour l'enseignement de l'histoire des esclavages et de leurs abolitions](#) / Eduscol
- [Ressources pour traiter de l'esclavage et de son abolition](#) / Atelier Canopé de l'Essonne
- [Mémoire de l'esclavage et de la traite négrière - Bordeaux](#)
- [Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique et l'esclavage](#) / Musée d'Aquitaine - Bordeaux
- [Mémorial de l'abolition de l'esclavage - Nantes](#)
- [Traite négrière atlantique](#) / Château des Ducs de Bretagne / Musée d'histoire de Nantes

L'artiste femme...

Femme artiste : il n'existe pas une telle chose ou personne. C'est tout autant une contradiction dans les termes que "artiste masculin" ou "artiste éléphant". Vous pouvez être une femme et vous pouvez être une artiste ; mais le premier t'est donné, le second, tu le deviens.

Dorothea Tanning, artiste et écrivaine américaine (1910-2012)

→ Artiste est un mot épïcène, "qui a la même forme au masculin et au féminin"...

Sitographie

- De mai 2009 à mai 2010, l'exposition *Elles@centrepompidou* a présenté au public les œuvres de plus de 200 artistes femmes du XXe siècle. Ce site, réalisé par l'Institut national de l'audiovisuel et le Centre Pompidou, propose de revisiter ce moment inédit à travers de nombreux documents, portraits d'artistes, vidéos d'archives ou œuvres commentées : <https://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/>
- [AWARE](#) : *Archives of Women Artists, Research and Exhibitions* a pour objet la création, l'indexation et la diffusion de l'information sur les artistes femmes du XXe siècle.
- [Sociologie / Femmes artistes et images de femmes](#) par Florence Bougueret, Papiers Universitaires, 20 mai 2012

Bibliographie

- *Les femmes artistes sont dangereuses*, Camille Viéville & Laure Adler, Flammarion, 2018
- *Les Grandes Oubliées de l'Art - Hommage aux sculptrices et aux peintresses*, Laurence Dionigi, Éditions Ovidia, 2017
- *Les femmes dans l'art*, Marta Alvarez González, Fernand Hazan, 2010
- *Profession : créatrice. La place des femmes dans le champ artistique*, Lausanne Agnese Fidecaro & Stéphanie Lachat, Antipodes, 2007
- *Les Femmes dans l'art. Qu'est-ce que les femmes ont apporté à l'art ?*, Marie-Jo Bonnet, Collection Patrimoine, La Martinière, 2004
- *Femmes artistes. De la Renaissance au xxie siècle*, Simona Bartolena & Ida Giordano, Gallimard, 2003
- *Women artists*, Uta Grosenick, Taschen, 2001
- *Vraiment, féminisme et art*, Laura Cottingham, Éditions Le Magasin de Grenoble, 1997
- *Féminin-Masculin, le sexe dans l'Art*, Marie-Laure Bernadac, catalogue d'exposition, Centre Georges Pompidou, 1995

Artistes noires (dont le travail interroge la **négritude**)

- [Augusta Savage](#), sculptrice américaine, 1892-1962
- [Selma Hortense Burke](#), sculptrice américaine, 1900-1995
- [Lois Mailou Jones](#), peintre américaine, 1905-1998
- [Elizabeth Catlett](#), peintre et sculptrice américaine, 1915-2012
- [Betye Saar](#), artiste américaine, née en 1926

- [Faith Ringgold](#), artiste américaine, née en 1930
- [Esther Mahlangu](#), artiste sud-africaine, née en 1935
- [Sue Williamson](#), artiste sud-africaine, née en 1941
- [Howardena Pindell](#), peintre et plasticienne américaine, née en 1943
- [Joyce J. Scott](#), artiste américaine, née en 1948
- [Amalia Amaki](#), artiste américaine, née en 1949
- [Claudette Johnson](#), artiste britannique, née en 1959
- [María Magdalena Campos-Pons](#), artiste cubano-américaine, née en 1959
- [Berni Searle](#), plasticienne sud-africaine, née en 1964
- [Ellen Gallagher](#), peintre et vidéaste américaine, née en 1965
- [Simone Leigh](#), artiste américaine, née en 1967
- [Adrian Piper](#), artiste conceptuelle américaine, née en 1968
- [Kara Walker](#), plasticienne américaine, née en 1969
- [Mickalene Thomas](#), peintre et photographe américaine, née en 1971
- [Otobong Nkanga](#), artiste plasticienne nigérienne, née en 1974
- [Lynette Yiadom-Boakye](#), artiste britannique, née en 1977
- [LaToya Ruby Frazier](#), photographe et vidéaste américaine, née en 1982
- [Njideka Akunyili Crosby](#), artiste plasticienne nigérienne, née en 1983
- [Harmonia Rosales](#), artiste américaine née en 1984
- ["L'autre continent" : femmes, artistes et africaines](#), Exposition Musée d'Histoire naturelle - Le Havre, 2016

Le mouvement de la **négritude** se forme à Paris, dans l'entre-deux guerres, quand trois jeunes intellectuels déracinés s'associent pour fonder la revue *'Étudiant noir* : le Sénégalais [Léopold Sédar Senghor](#), le Guyanais [Léon Gontran Damas](#) et le Martiniquais [Aimé Césaire](#).

Ces trois poètes, influencés par le surréalisme, vont se retrouver au Palais Bourbon après-guerre, mais ils incarnent des options politiques très différentes.

Léopold Sédar Senghor, humaniste et chrétien, recherche les points de jonction entre la France et l'Afrique, au point d'accepter à deux reprises un poste ministériel.

Léon Gontran Damas, proche des socialistes, tente de moderniser les structures politiques et économiques de la Guyane.

Aimé Césaire, le communiste, demeure un révolté.

Le mot *négritude* fut créé par Aimé Césaire, vers 1936. Il la définit ainsi : "La *Négritude* est la simple reconnaissance du fait d'être noir, et l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture." (*Liberté* 3, pp. 269-270.)

© Site de l'Assemblée Nationale / Histoire et Patrimoine

Poème à mon frère blanc - Léopold Sédar Senghor

*Cher frère blanc,
 Quand je suis né, j'étais noir,
 Quand j'ai grandi, j'étais noir,
 Quand je suis au soleil, je suis noir,
 Quand je suis malade, je suis noir,
 Quand je mourrai, je serai noir.
 Tandis que toi, homme blanc,
 Quand tu es né, tu étais rose,
 Quand tu as grandi, tu étais blanc,
 Quand tu vas au soleil, tu es rouge,
 Quand tu as froid, tu es bleu,
 Quand tu as peur, tu es vert,
 Quand tu es malade, tu es jaune,
 Quand tu mourras, tu seras gris.
 Alors, de nous deux,
 Qui est l'homme de couleur ?*

The Black Arts Movement

Le [Black Arts Movement](#) (Mouvement des arts noirs) est le nom donné à un groupe de poètes, d'artistes, de dramaturges, de musiciens et d'écrivains noirs motivés par des considérations politiques qui ont émergé à la suite du Black Power Movement. Le poète Imamu Amiri Baraka est considéré comme le père du mouvement des arts noirs, qui a débuté en 1965 et s'est achevé en 1975.

The British Black Arts Movement

Pour reprendre les termes de l'historienne de l'art et chercheuse Sophie Orlando : "Le [British Black Art](#) rassemble des individus définis par un espace politique commun lié aux mouvements de décolonisation de la Grande-Bretagne en Afrique, Asie et dans les Caraïbes".

Il se distingue du modèle américain (l'art associé au Black Power des années 60 et 70) lequel repose notamment "sur une compréhension ethnique du terme 'Black' et un ancrage de ses bases dans l'histoire de l'esclavage".

La question de l'existence d'une communauté noire d'artistes parfaitement identifiée et revendiquée en Grande-Bretagne n'émerge qu'au début des années 80. Sous l'étiquette générique de "Black artists", on parle d'artistes "africains", "caribéens" ou "antillais", "afro-caribéens" ou "afro-antillais" et "asiatiques" (du sous-continent indien), autant de communautés artistiques issues des différentes diasporas de l'empire britannique. En réalité, il s'agissait plus de s'opposer par sa pratique au canon esthétique de l'art occidental, que de revendiquer sa couleur de peau. Le tournant qui s'opère au cours des années 80 vient du contexte social et politique même de l'Angleterre thatchérienne et des révoltes – des populations d'Handsworth (Birmingham), Brixton (Londres), Toxteth (Liverpool) notamment – que provoquent les lois anti-immigration de la "dame de fer". Confrontée de plein fouet au problème du racisme ambiant, à sa non-représentation et son invisibilité, une génération d'artistes et d'intellectuels apporte une réponse pacifique et culturelle à cette violence, en pointant l'urgence d'interroger de manière critique la scène artistique de son temps.

La question de la non-visibilité des artistes noirs soulève très vite celle du genre et de la non-représentation d'une entité bien spécifique : celle des femmes artistes noires dans l'art contemporain, dont Lubaina Himid n'aura dès lors de cesse de mettre en avant le travail et de porter la voix.

La musique noire

Lubaina Himid a réalisé un enregistrement en lisant chacun des textes collés au dos des silhouettes, sur un fond musical composé de différentes musiques rendant hommage aux cultures noires.

- **Gospel** : chant populaire religieux, bénéficiant d'un accompagnement musical, né dans la communauté noire des États-Unis au début du XXe siècle.
- **Jazz** : musique afro-américaine créée au début du XXe siècle par les communautés noire et créole du sud des États-Unis, et fondée pour une large part sur l'improvisation, un traitement original de la matière sonore et une mise en valeur spécifique du rythme, le swing.
- **Rhythm and blues** : musique populaire noire américaine issue du blues, du jazz et du gospel, indissociable de la danse et dont le rock and roll s'est largement inspiré.
- **Soul** : nom donné, dans les années 1960, à une musique populaire noire issue du rhythm and blues.
- **Hip-hop** : Se dit d'un mouvement socioculturel contestataire apparu aux États-Unis dans les années 1980 et se manifestant par des graffs, des tags, des styles de danse (smurf) et de musique (rap).

© Larousse.fr

- [10 pépites musicales d'Afrique à découvrir](#) Les Inrockuptibles, 2017
- [La musique africaine, la musique sur l'Afrique](#), Africavivre
- [Musique africaine](#), rfi musique
- [Jazz radio - Jazz & soul](#)
- [Le gospel : histoire et évolution en France et à l'international](#), Gospel event

Se documenter

Littérature jeunesse

- [Mistikrak](#) : ce blog offre des critiques de [livres pour la jeunesse](#), principalement en français, mettant en scène au moins un personnage noir ou métissé de descendance africaine et/ou caribéenne. "Noir" réfère à l'identité raciale explicitement mentionnée dans le livre ou simplement supposée par la lectrice. La présence peut être celle d'un personnage [principal](#) ou [secondaire](#) du récit. Les livres choisis ne sont pas tous écrits ou illustrés par des auteur·es ou illustrateur·trices noir·es. Si vous cherchez des livres à lire à vos enfants écrits par des personnes d'origine africaine ou caribéenne, visitez la catégorie [Auteurs noirs](#). Ce blog offre également des critiques de livres pour la jeunesse abordant la thématique du vivre-ensemble, de la tolérance et de la différence. © Mistikrak
- [Le racisme dans la littérature jeunesse](#)
- [Des livres jeunesse aux héros métis ou noirs](#)
- Non au racisme, Florence Dutheil & Henri Fellner, Bayard Jeunesse, 1998
- Pas assez noir, Carola Holland & Edith Schreiber-Wicke, Mijade Éditions, 1999
- Homme de couleur ! Jérôme Ruillier, Bilboquet-Valbert, 2007
- *Le racisme expliqué à ma fille*, Tahar Ben Jelloun, Seuil, 2018
- *Rosa Parks, contre le racisme*, Éric Simard, Oskar Jeunesse, 2019
- *Les inséparables - Tome 2 : Parfait fait face au racisme*, Nathalie Dargent & Yannick Thomé, BD Kids, 2018

Littérature pour les plus grands

- [21 classiques africains que vous devez avoir lus avant vos 21 ans](#)
- [Trop noire pour être française](#), Isabelle Boni-Claverie, Tallandier éditions, 2017
- [Comment savoir si vous êtes Noir](#), Félicité Kindoki, Espérance Miezi, J'ai lu, 2014
- [Le sanglot de l'homme noir](#), Alain Mabanckou, Fayard, 2012
- [Dites-leur que je suis un homme](#) de Ernest J. Gaines, Liana Lévi éditions, 1994
- [Dans la peau d'un Noir](#), John Howard Griffin, Gallimard, 1976
- [Peau noire, masques blancs](#), Frantz Fanon, Éditions du Seuil, 1952

Noir & art

Livres

- [Black is beautiful](#), Dada n° 236, 2019
- [Noir entre peinture et histoire](#), Grégoire Fauconnier, Nail Ver-Ndoye, Omniscience éditions, 2018
- [Le modèle noir de Géricault à Matisse](#) - catalogue d'exposition musée d'Orsay, 2018
- [Noir, histoire d'une couleur](#), Michel Pastoureau, Seuil, 2008

Peintures

- [Portrait de Jean-Baptiste Belley](#), (1er Député français noir), Anne-Louis Girodet, 1797
- [Portrait d'une femme noire \(Portrait d'une négresse\)](#), Marie-Guillemine Benoist, Salon de 1800
- [Olympia](#), Édouard Manet, 1863
- [Étude d'après un modèle féminin pour "À vendre, esclaves au Caire"](#), Jean-Léon Gérôme, vers 1872
- [Marché d'esclaves \(avec apparition du buste invisible de Voltaire\)](#), Salvador Dalí, 1940

Art contemporain : livres & sites

- *Histoire de l'art*, Paul Cox, Seuil, 1999
- *Une histoire de l'art de la préhistoire à nos jours*, Claudio Merlo, Éditions de La Martinière, 2009
- *L'art : une histoire*, Catherine Lobstein, Autrement Jeunesse, 2005
- *L'art par quatre chemins*, Sophie Curtil & Milos Cvach, Milan Éditions, 2003
- *L'art à travers les âges*, Stani Chaine, Flammarion-Père Castor, 2006
- *L'art pour comprendre le monde*, Véronique Andersen, Actes Sud Junior, 2011
- *Comment parler d'art aux enfants ?* Françoise Barbe Gall, Le Baron Perché, 2012
- *Comment parler de l'art du XXème siècle aux enfants*, Françoise Barbe-Gall, Le Baron Perché, 2011
- *Comprendre l'art moderne*, Françoise Barbe-Gall, Éditions du Chêne, 2009
- *Pourquoi un enfant de 5 ans n'aurait pas pu faire cela. L'art moderne expliqué*, Susie Hodge, Marabout, 2012
- *Ceci est une icône, Du chef-d'œuvre à la culture populaire*, Collectif, 5 Continents Éditions, 2013
- *L'art en mouvements et autres courants du XXème siècle*, Christian Demilly, Palette, 2011
- *C'est quoi l'art contemporain*, Jacky Klein, Suzy Klein, Actes Sud Junior, 2012
- *Art contemporain*, Cécile Delavaux, Christian Demilly, Palette, 2009
- *L'art contemporain*, Véronique Bouruet-Aubertot, Autrement jeunesse, 2005
- *L'art contemporain mode d'emploi*, Élisabeth Couturier, Flammarion, 2009
- *L'art contemporain*, DADA n°150, Éditions Mango
- *Qu'est-ce qu'un chef d'œuvre ?* DADA n°156, Éditions Mango
- *Qu'est-ce que l'art aujourd'hui ?* Beaux-Arts Éditions, n° spécial 1999
- *Qu'est-ce que la sculpture aujourd'hui ?*, Beaux-Arts Éditions, n° spécial 2008

- [CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux](#)
- [Centre national des arts plastiques](#)

Art contemporain : ressources pédagogiques / livres & sites

- *Trois temps, trois mouvements, art moderne et contemporain à l'école maternelle*, Rolande Guimbertièrre & Vincent Rousseau / CRDP Pays-de-la-Loire
- *50 activités pour aller au musée dès la maternelle*, Lucie Gonzalez, Maryse Di Matteo / CRDP Midi-Pyrénées
- *10 clefs pour s'ouvrir à l'art contemporain*, Isabelle de Maison Rouge / Éditions Archibooks-Sautereau
- *L'art contemporain pour tous ?* Revue TDC n° 864 / CNDP
- *L'art et l'objet au XXème siècle : un dialogue fécond*, revue TDC n° 767 / CNDP
- *L'art vivant au collège, (rencontres avec des œuvres et des artistes contemporains)*, Jean-Pierre Fouquet / CRDP Champagne-Ardenne
- *Itinéraire bis vers l'art d'aujourd'hui*, cédérom / SCEREN-CRDP de Champagne-Ardenne / Le Collège éditions / FRAC Champagne-Ardenne
- *Mots à musées*, CRDP Versailles
- *Actualité des arts plastiques*, collection consacrée à la découverte du patrimoine culturel et aux démarches des arts contemporains / CNDP
- *L'art, le livre et les enfants*, La revue des livres pour enfants n° 246
- *Enseigner les arts visuels à l'école primaire*, Daniel Lagoutte / Hachette Éducation
- *Hors-d'œuvre d'arts, 3 à 7 ans*, Patrick Straub / Accès Éditions
- *Arts, plat du jour, 5 à 12 ans*, Patrick Straub / Accès Éditions
- *1 minute au musée : l'Art moderne et contemporain*, Doriane Films / DVD 40'

- [Centre national des arts plastiques](#)
- [Éducation artistique et culturelle](#)
- [Portail national de ressources / histoire des arts](#)
- [Portail national de ressources / arts plastiques](#)
- [Enseignement de l'histoire des arts](#)
- [Portail interministériel de l'éducation artistique et culturelle](#)

- [Canopé](#), réseau de création et d'accompagnement pédagogiques :
 - [Ressources pédagogiques arts appliqués](#)
 - [Ressources pédagogiques arts plastiques](#)

Les Boîtes/exposition

À emprunter au CAPC musée d'art contemporain : le terme [Boîtes/exposition](#) désigne l'ensemble du matériel éducatif produit par le CAPC. Boîtes/couleurs, Boîtes/matériaux de l'art, Boîtes/histoire de l'art, Dossiers/artistes, Dossiers/diaporamas, Vidéos : ce matériel est un outil original de communication et d'exploitation des diverses formes de la création contemporaine. Chaque Boîte comporte un classeur réunissant diverses propositions d'exploitation pour permettre à ses utilisateurs de l'adapter à l'âge et à la sensibilité de leurs élèves.

Prêt gratuit, uniquement sur RDV du mardi au vendredi (sauf pendant les vacances scolaires).

Contact : Véronique Darmanté, 05 56 00 64 19 v.darmante@mairie-bordeaux.fr

Les boîtes CAPC

Un outil numérique éducatif sur l'art contemporain pour tous les élèves de France

[Les Boîtes CAPC](#) conservent l'aspect d'une boîte, se déployant en une marelle interactive, et servant à transporter et recharger treize tablettes équipées d'un logiciel proposant vingt-sept activités pédagogiques. *La Couleur* est la première édition destinée aux classes du CP à la 6ème. Depuis leur salle de classe, les élèves iront à la rencontre des couleurs, de leur perception, de leurs propriétés physiques et de leur dimension culturelle, tout en se familiarisant avec vingt-six œuvres de la Collection du CAPC.

Enseignants et élèves auront également accès à des ressources documentaires inédites, issues des archives du musée, en lien avec les œuvres et les artistes étudiés. L'ensemble des contenus pédagogiques a été élaboré par l'enseignante mise à disposition au musée par l'Éducation nationale et une Conseillère pédagogique en arts visuels. La boîte devient ainsi un terrain de recherches à entrées multiples et ouvre un espace collaboratif, suscitant la possibilité de nouveaux ateliers, de discussions et de débats plus spécifiques liés à l'art contemporain et aux pratiques artistiques.

Ce dispositif peut être emprunté gratuitement par les enseignants ou téléchargé de façon sécurisée, via un site Internet dédié.

Table des matières

1. Présentation de l'exposition	<i>page 1</i>
2. Avant la visite, quelques rappels	<i>page 2</i>
3. Lubaina Himid	<i>page 4</i>
4. Les œuvres	<i>page 5</i>
a. Silhouettes	
b. Peintures <i>Zanzibar</i>	
c. Paroles et musiques	
5. Pistes pédagogiques d'exploitation	<i>page 8</i>
a. Couleurs & motifs	
b. L'installation	
c. L'esclavage et le colonialisme	
d. L'artiste femme...	
e. The Black Arts Movement	
f. The British Black Arts Movement	
g. La musique noire	
6. Se documenter	<i>page 14</i>
a. Littérature jeunesse	
b. Littérature pour les plus grands	
c. Noir & art	
d. Art contemporain : livres & sites	
e. Art contemporain : ressources pédagogiques / livres & sites	
f. Les Boîtes/exposition	
g. Les boîtes CAPC	

Textes : © [Dossier de presse](#) ; © Journal d'aide à la visite

Véronique Darmanté, Enseignante mise à disposition par la DSDEN de la Gironde

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou préparation de visite.
v.darmante@mairie-bordeaux.fr 05 56 00 64 19

