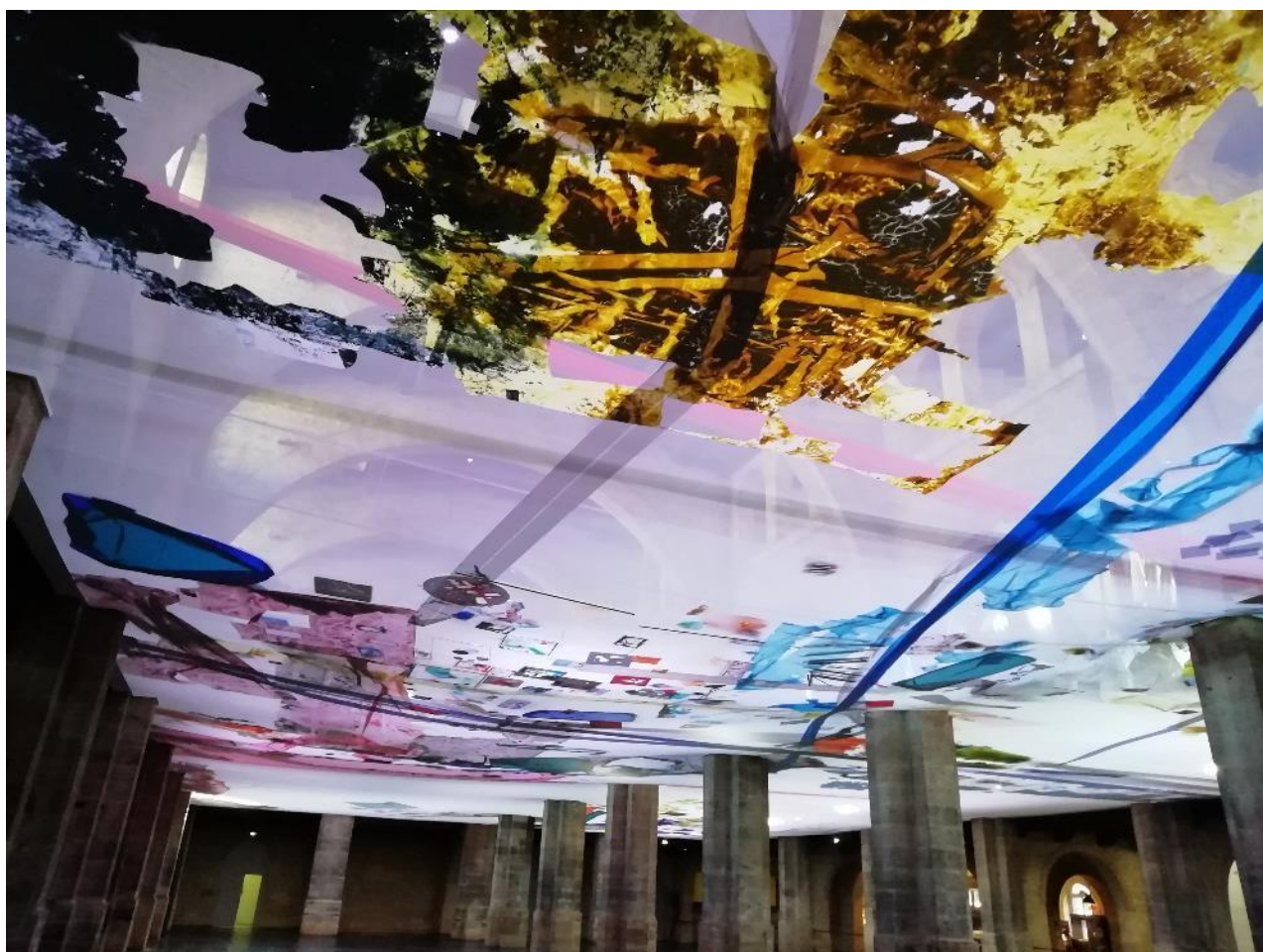

Samara Scott

The Doldrums

CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux
18 septembre 2020 → 03 janvier 2021

Document pédagogique d'accompagnement

Samara Scott, vue de l'installation *The Doldrums*, CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux

Pour son premier projet d'envergure en France, **Samara Scott** investit la nef du CAPC en y réalisant *in situ* un immense plafond artificiel composé de débris, sous lequel le public est invité à déambuler et à faire l'expérience de la double identité – numérique et matérielle, séduisante et répugnante – de ce collage alchimique à grande échelle de l'artiste britannique.

Depuis sa sortie du Royal College of Art de Londres en 2011, Samara Scott poursuit un travail qui se nourrit du contexte de l'ultra-consommation pour réaliser des installations colorées nocives et chatoyantes à partir de produits transformés ou de déchets organique et chimiques issus de la grande distribution. Chacune des interventions de l'artiste est précédée, en amont, d'une batterie de tests, dans lesquels elle éprouve, à des fins esthétiques, la résistance et les performances des multiples matériaux qui composent ses œuvres, parmi lesquels on retrouve fréquemment éponges, papier hygiénique, vernis à ongles, feuilles de salade, assouplissant, cendre de cigarettes, dentifrice, bougies, collants, ou encore papier aluminium, parmi tant d'autres...

Au CAPC, l'artiste a tendu un voile opaque qui divise horizontalement l'espace central du musée d'art contemporain de Bordeaux, formant un plafond de 1 000 m² à hauteur des mezzanines surplombant sa majestueuse nef. Sur cette surface plane nouvellement créée, elle a réalisé une gigantesque composition "picturale", sorte de grand tableau matiériste coloré, à partir de matières plastiques, textiles, fluides et d'objets de rebut ou d'éléments en référence à l'ancienne fonction du bâtiment abritant le CAPC comme entrepôt pour denrées coloniales telles que le café, le sucre, le cacao, le coton, le rhum, les épices, au XIXe et au début du XXe siècles.

L'installation s'appréhende par en-dessous comme par au-dessus, offrant ainsi aux visiteurs deux aspects très distincts d'une même œuvre. Vue d'en bas, l'œuvre est lisse et ne livre d'elle-même que son image : celle d'un ciel iridescent qui semble tour à tour flotter, trembler et onduler à mesure que l'on circule sous ce dernier ; ou celle d'une mer scintillante dans laquelle on est immergé et dont on essaie de rejoindre, à la nage, la surface, d'où filtrent les rayons du soleil. D'en haut, c'est une autre histoire : la contemplation de la pièce depuis les mezzanines permet de découvrir les déchets qui composent ce paysage accidenté du XXIe siècle et d'embrasser sa pleine "positivité toxique". Rien ne semble ici séparer la culture matérielle du monde digital et rien non plus ne distingue le sublime du sordide.

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". *The Doldrums* : signifie "le marasme" mais aussi "les calmes équatoriaux"...

The Doldrums Difficile de rendre compte de cette expression à la croisée des mondes nautiques et aériens, ce terme utilisé de prime abord par les marins, désigne la zone géographique de convergence intertropicale où se rencontrent les alizés du nord-est provenant de l'hémisphère nord et les alizés de sud-est provenant de l'hémisphère sud, au sud des îles du Cap-Vert près de l'équateur. Aussi appelée "pot au noir", cette zone a été pendant des siècles, l'une des préoccupations majeures des navigateurs, en raison de sa forte instabilité faisant alterner moussons, vents menaçants et chaleur suffocante à des périodes de calme plat à même de piéger les voiliers pendant plusieurs jours, voire semaines. Passé dans le langage courant, le terme de "pot au noir" a été aussi utilisé en France, jusqu'à la fin du XIXe siècle, comme synonyme de piège, de situation dangereuse ou inextricable.

(© Aide à la visite)

L'artiste : Samara Scott

Samara Scott (née en 1985 à Londres) vit et travaille à Douvres et à Barcelone.

Elle est diplômée du Camberwell College of Art (2008) et du Royal College of Art (2011).

Parmi ses expositions personnelles, on peut citer *Belt and Road*, Tramway, Glasgow (2018) ; *Jacobs Creek*, The Sunday Painter, Offsite / Four Six One Nine, Los Angeles et *Developer*, Pumphouse & Battersea Park, Londres (2016) ; *Silks*, Eastside Projects, Birmingham (2015).

Elle a également participé à de nombreuses expositions collectives : *The Happy Fact*, La Casa Encendida, Madrid et *Day Tripper*, Focal Point Gallery, Southend-on-Sea (2019) ; *Voyage*, Bergamin & Gomide, São Paulo (2017-8) ; *Days are Dogs*, Palais de Tokyo, Paris et *Entangled*, Turner Contemporary, Margate (2017) ; *I am a Painting*, Kumu Museum, Tallinn (2014).

Samara Scott est représentée par *The Sunday Painter*, Londres.

Sitographie

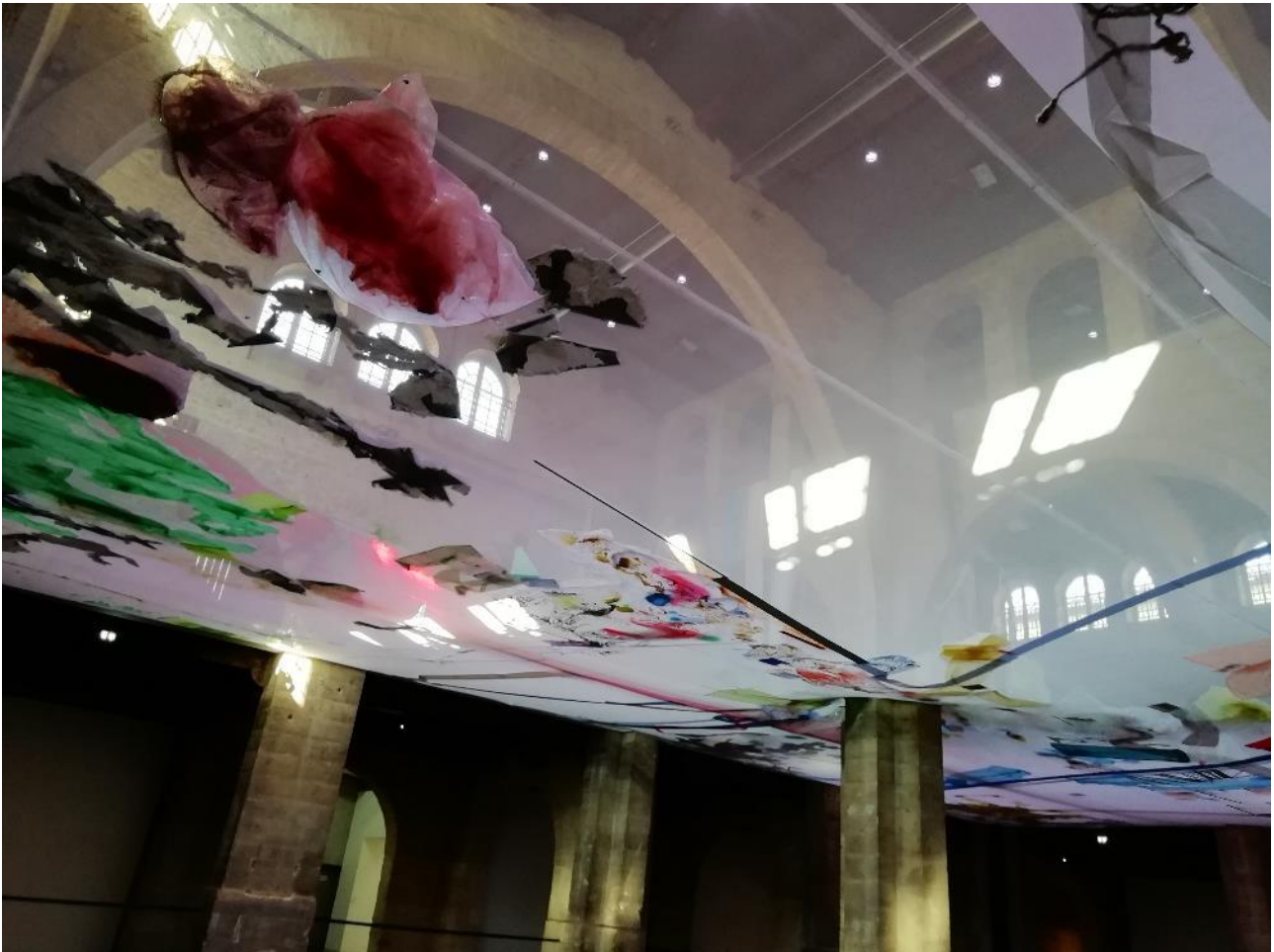
- [Samara Scott](#) / site personnel
- [Galerie The Sunday Painter](#)
- [Frieze](#) / 3 articles

Paroles d'artiste / *Entretien avec Samara Scott*, Joël Riff - Moly-Sabata, 2015

Je ne fais pas de Vaudou, mais je crois en une forme de chamanisme. Il y a aujourd'hui de nouveaux rituels, des pratiques magiques. En bousculant la matière, je produis de l'étrangeté. Mes flaques, ce sont des potions, des élixirs. J'ai besoin du chaos autour de moi. Toutes ces choses sont chargées d'énergie.

[...] l'artiste transforme. Je vois tout ça comme un immense système digestif. C'est un grand cycle, gouverné par des principes gastriques. La salive, c'est un élément très important. Il faut comprendre que mon corps est partout dans mon travail. Il y a mes empreintes sur tout, j'utilise peu d'outils, mes doigts sont mes pinceaux. J'ai une manière de fonctionner très liquide, parfois ça coule, parfois cela déborde. En même temps rien n'est limpide. Mes amis me surnomment Méandres. Je ne suis pas une intellectuelle, je suis un animal. Et j'ai faim.

L'installation

Des bâches blanches, telles des toiles de peintre, scindent horizontalement l'espace gigantesque de la nef du CAPC.

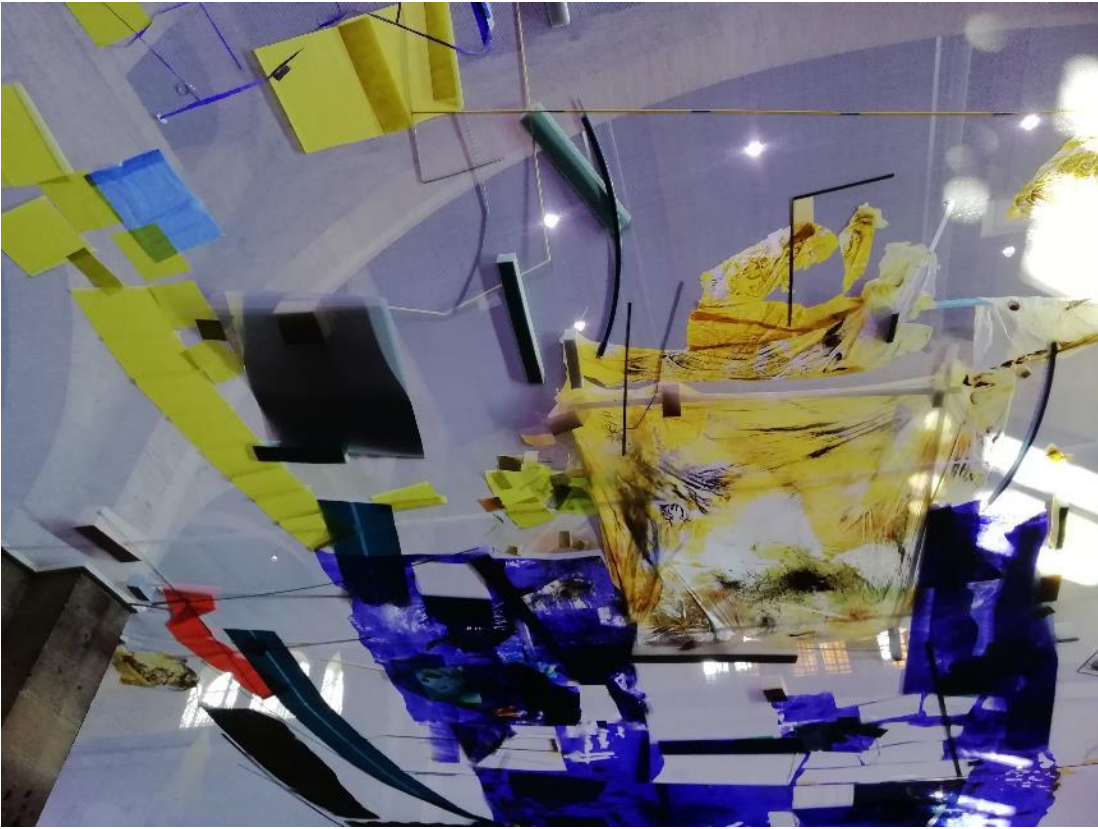
Avec l'aide du personnel du musée, Samara Scott a collecté toutes sortes de déchets : épluchures de légumes, pelures séchées, pots de yaourts, mégots de cigarettes, flacons de produits de toilette, papier hygiénique, cartons, papiers, tissus, plastiques, etc.

Ces objets ont été positionnés avec la plus grande attention sur l'espace immense et oscillant.

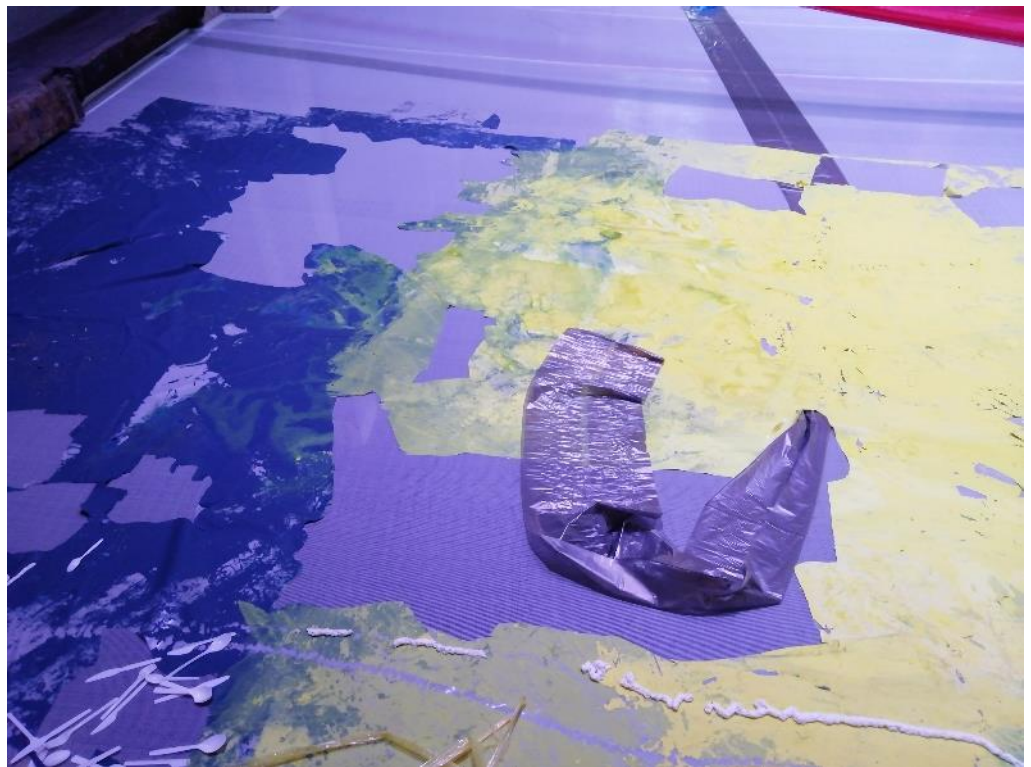
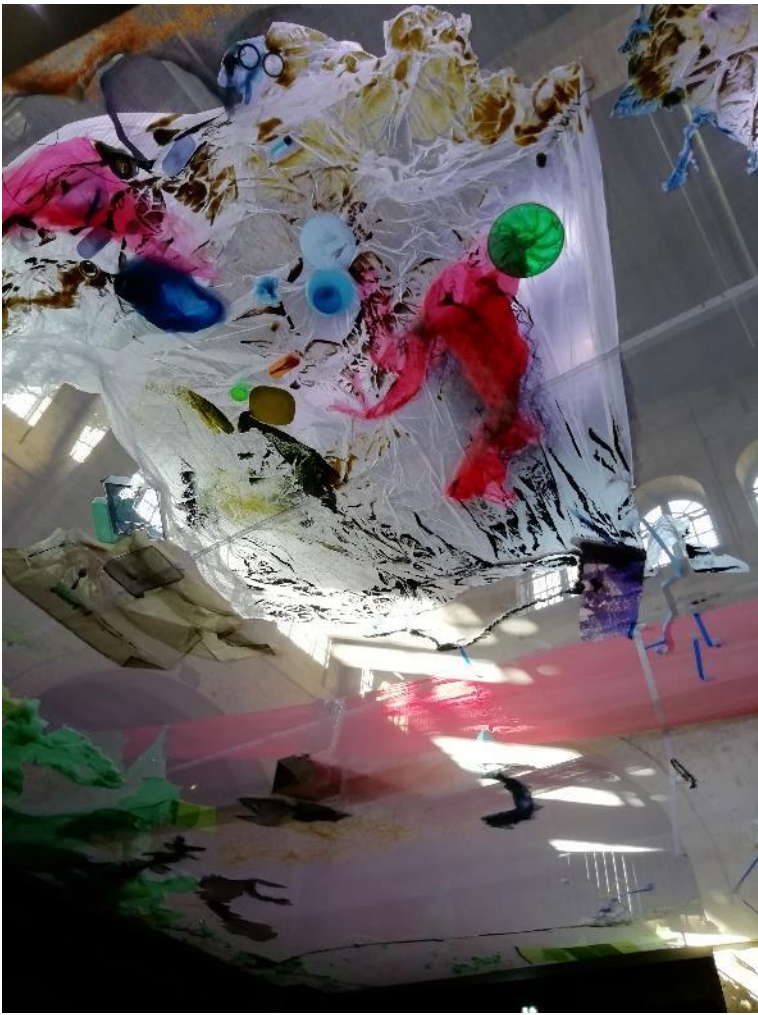
Vu d'en bas, un ciel multicolore se déploie au-dessus de nos têtes, enchanteur de couleurs mais inquiétant de pesanteur.

Depuis la mezzanine, au 1er étage, le trash de nos scories remplace l'artifice coloré glamour imaginé.

Samara Scott interroge nos réactions face au consumérisme qui nous attire et nous répulse, partagé-es entre les envies de paillettes et d'AVOIR et la honte des déchets et le désir d'ÊTRE...

Vues de l'exposition depuis la nef

Vues de l'exposition depuis les mezzanines

Pistes pédagogiques d'exploitation

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.

Dossiers pédagogiques

- [Une installation, qu'est-ce que c'est ?](#)
- [L'art de l'installation](#)
- [L'installation dans la collection du FRAC Centre](#)

Des artistes et des installations

- **Kurt Schwitters**, peintre, sculpteur et poète allemand (1887-1948) - [Merzbau](#), 1923-1937, Hanovre, Allemagne
- **Allan Kaprow**, artiste américain (1927-2006) - [Yard](#), 1961, Galerie Martha Jackson - New York
- **Robert Filliou**, artiste franco-américain (1926-1987) - [La Joconde est dans les escaliers](#), 1969
- **Dan Flavin**, artiste américain (1933-1996) - [Sans titre](#), 1970
- **Daniel Buren**, artiste français, peintre, sculpteur, plasticien (né en 1938) - [Les deux plateaux, sculpture in situ](#), 1985, Paris
- **Christo et Jeanne-Claude**, artistes bulgare (1935-2020) et française (1935-2009) - [Emballage du pont Neuf](#), 1985, Paris
- **Andy Goldsworthy**, artiste britannique (né en 1956) - [Silver Birch](#), 1986, Hooke Park, Dorset, Angleterre
- **Bill Viola**, vidéaste américain (né en 1951) - [The Sleepers](#), 1992
- **Nam June Paik**, artiste coréen (1932-2006) - [Electronic Superhighway Continental U.S., Alaska, Hawaii](#), 1995
- **Giuseppe Penone**, artiste italien (né en 1947) - [Respirare l'ombra](#), 1999 / 2000
- **Carsten Höller**, artiste allemand (né en 1961) - [Upside-Down Mushroom Room](#), 2000
- **Shigeko Hirakawa**, plasticienne japonaise (née en 1953) - [Winged Trees](#), 2006, Château de Jehay, Liège, Belgique
- **Tadashi Kawamata**, plasticien japonais (né en 1953) - [Gandamaison](#), 2008, Maréchalerie, centre d'art contemporain, Versailles
- **Ilya & Emilia Kabakov**, artiste conceptuel russe (né en 1933) et sculptrice russe (née en 1945) - [La maison aux personnages](#), 2009, Place Amélie Raba-Léon Bordeaux
- **Christian Boltanski**, artiste plasticien français (né en 1984) - [Personnes](#), 2010, Grand Palais Paris
- **Claude Lévêque**, plasticien français (né en 1953) - [Mort en été](#), 2012, Abbaye Royale de Fontevraud
- **Nils-Udo**, plasticien allemand (né en 1937) - [Volcan](#), 2018, Domaine de Chaumont-sur-Loire
- **Olafur Eliasson**, plasticien danois (né en 1957) - [Symbiotic seeing](#), 2020, Kunsthaus Zürich, Suisse

Quelques installations dans la Collection du CAPC

- **Mario Merz**, artiste italien (1925-2003) - [Che Fare ?](#) 1969 / 1990
- **Christian Boltanski**, artiste plasticien français (né en 1984) - [Inventaire des objets ayant appartenu à la jeune fille de Bordeaux](#), 1973 / 1990
- **Dennis Oppenheim**, artiste américain (1938-2011) - [The Switchman's Dilemma \(The Raw and the Cooked \) / Le dilemme de l'aiguilleur \(Le Cru et le Cuit \)](#), 1979
- **Jannis Kounellis**, peintre et sculpteur grec puis italien (1936-2017) - [Sans titre](#), 1985
- **Chohreh Feyzdjou**, artiste iranienne (1955-1996) - [Série B](#), 1988 / 1993
- **Wolfgang Laib**, artiste allemand (né en 1950) - [Pollen de noisetier](#), 1992
- **Dominique Gonzalez-Foerster**, artiste française (née en 1965) - [Les heures - 19h](#) (de la série *Les Heures, 19h, 2h, 11h*), 1994
- **Jean-Paul Thibaud**, artiste français (né en 1950) - [Rencontre de l'igname et des pommes de terre \(Méta-sculpture, post-Abidjan\)](#), 1995
- **Andrea Zittel**, artiste américaine (née en 1965) - [Prototypes for A to Z Platform Beds](#), 1995
- **Joseph Grigely**, artiste américain (né en 1956) - [Conversations in Ann Arbor](#), 1996
- **Tatiana Trouvé**, artiste italienne (née en 1968) - [Module des titres](#), 1997
- **Jessica Stockholder**, plasticienne américaine (née en 1959) - [Torque, Jelly, Role and Goose Bump](#), 1997
- **Céleste Boursier-Mougenot**, artiste plasticien français (né en 1961) - [Sans titre](#), 1997
- **Takako Saito**, artiste japonaise (née en 1929) - [Book Shop\(s\)](#), 1998
- **Lili Reynaud Dewar**, artiste plasticienne et performeuse française (née en 1975) - [Black Mariah \(The Woman's Films & Performances Objects\)](#), 2009
- **Alicja Kwade**, artiste allemande (née en 1979) - [Matter of opinion](#), 2012

Quelques installations réalisées *in situ* au CAPC

- **Christian Boltanski**, artiste plasticien français (né en 1984) - [Pour mémoire](#), 1974
- **Richard Serra**, artiste américain (né en 1939) - [Threats of Hell](#), 1990-91
- **Daniel Buren**, artiste français, peintre, sculpteur, plasticien (né en 1938) - [Dominant, dominé](#), 1991
- **Jean-Pierre Raynaud**, plasticien français (né en 1939) - [La maison](#), 1993
- **Annette Messager**, artiste plasticienne française (née en 1943) - [Plaisir-Déplaisir](#), 1997
- **Sarkis**, artiste français d'origine arménienne (né en 1938) - [SARKIS](#), 2000
- **Jenny Holzer**, artiste américaine (née en 1950) - [OH](#), 2001
- **Allan Kaprow**, artiste américain (1927-2006) - [Yard](#), 2013

Pour aller plus loin : artistes & "matériaux de rebut" ; artistes & recyclage

- **César**, sculpteur français (1921-1998).
Dès 1958, César assemble des tôles déformées.
Au Salon de Mai de 1960, il expose *Trois tonnes*, une œuvre constituée de trois voitures compressées, qui fait scandale.
Il compresse aussi toutes sortes de matériaux : tissus, papiers, et même bijoux en or que les femmes du monde lui apportent et qu'il rend compressés en cube à porter autour du cou.
[Compression Ricard](#), 1962
- **Arman**, artiste franco-américain, peintre, sculpteur et plasticien (1928-2005).
Arman s'est intéressé au statut de l'objet et au rapport que les sociétés modernes entretiennent avec celui-ci, entre sacralisation et surconsommation-destruction.
En 1959, il commence la réalisation de la série des [Poubelles](#) : il expose des ordures ménagères, des débris trouvés dans la rue et des déchets.
Ses [Accumulations](#) d'objets suivant une logique quantitative qui efface leur singularité renvoient une image de profusion, en même temps qu'elles soulignent le caractère périssable des produits de la société d'abondance.

En 1961, il entame la série des [Colères](#) : destructions d'objets recollés sur piédestal ou sur supports muraux. Dans les [Combustions](#) (1963), ces mêmes objets sont brûlés.

- **Daniel Spoerri**, artiste plasticien suisse, d'origine roumaine (né en 1930).
En 1960, il invente ses premiers "[tableaux-pièges](#)" en collant sur des planches des objets quotidiens ramassés dans sa chambre d'hôtel, qui acquièrent une présence insolite en passant d'un plan horizontal à un plan vertical.
En 1968, il ouvre un restaurant Spoerri à Düsseldorf, servant de la nourriture préparée par lui-même. Il devient célèbre en collant les restes et les plats du repas à la table, tels que le client les avait laissés, pour réaliser des "tableaux-pièges".
Le 23 avril 1983, dans le parc du Montcel à Jouy-en-Josas, Spoerri réalise une performance artistique, intitulée *L'enterrement du tableau-piège* et également qualifiée de [Déjeuner sous l'herbe](#) : un groupe d'une centaine d'amis (parmi lesquels des artistes et écrivains comme César, Arman, Soulages...) est convié à un banquet dont les tables, les couverts et les restes sont ensuite enfouis dans une tranchée de 40 mètres.
En 2010, sous l'impulsion d'un anthropologue, des archéologues de l'Inrap (Institut National De Recherches Archéologiques Préventives) mettent à jour un tronçon de 6 mètres équivalant à deux tables et utilisent cette fouille pour étudier notamment la taphonomie contemporaine (discipline de la paléontologie et de l'archéologie qui étudie la formation des gisements fossiles et tous les processus qui interviennent depuis la mort jusqu'à la fossilisation d'un organisme).
- **Tony Cragg**, sculpteur britannique (né en 1949).
De la fin des années 80 au début des années 90, Tony Cragg joue avec les objets que le monde industriel rejette. Il empile des objets selon leur taille ou leur matériau, selon leur couleur aussi, comme si l'œuvre se créait naturellement selon un simple geste de tri préliminaire.
[Black and White Stack](#), 1980 ; [Palette](#), 1985

Sitographie

- [Archéologie, art contemporain et recyclage des déchets](#), Jean-Paul Demoule, 2012
- [L'histoire des déchets dans l'art](#), Clémence Bernard-Colombat, 2018
- [De l'art du déchet](#), Juliette Latour, Colibris, 2019
- [Ces artistes qui recyclent](#)
- [La récupération dans l'art](#)
- [Ils recyclent en œuvres d'art les déchets plastiques rejetés par les océans](#), POSITIVR, 2018
- [Manhattan, trash art](#), ARTYFICIEL, 2018
- [Une larme de bouteilles plastiques par l'artiste Benjamin Von Wong](#), ARTYFICIEL, 2018
- [Cicia Hartmann : l'art du recyclage artistique d'objets en plastique à usage unique](#), ARTYFICIEL, 2019

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 Ovadia, 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

Couleurs

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.

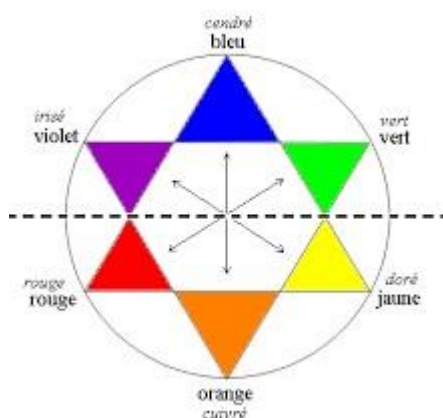
Pablo Picasso

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.

Se documenter

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 Guimbertière & 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 / Acces Éditions
- *Arts, plat du jour, 5 à 12 ans*, Patrick Straub / Acces 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 3</i>
3. L'artiste : Samara Scott	<i>page 6</i>
4. L'installation	<i>page 7</i>
5. Pistes pédagogiques d'exploitation	<i>page 10</i>
a. L'installation	
b. Pour aller plus loin : artistes & "matériaux de rebut" ; artistes & recyclage	
c. L'artiste femme...	
d. Couleurs	
6. Se documenter	<i>page 15</i>
a. Art contemporain : livres & sites	
b. Art contemporain : ressources pédagogiques / livres & sites	
c. Les Boîtes/exposition	
d. Les boîtes CAPC	

Textes : © [Dossier de presse](#) ; © [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

