Document d'aide à la visite ↓

Ode à la nuit

—

Saâdane Afif,
Neal Beggs,
Romain Bernini,
Gerard Byrne,
Makiko Furuichi,
Christine Laquet,
Emmanuel Pereire,
Pierrick Sorin,
Patrick Tosani,
Jean-Luc Verna

Frac des Pays de la Loire

↙

Challans

—

13.04 / 03.06. 2023

Ode à la nuit

Le partenariat inédit tissé entre la ville de Challans et le Frac se décline sous la forme d'une exposition d'œuvres de la collection autour de la nuit, poursuivant ainsi la thématique mise en place par les Folles Journées à travers une série de concerts qui ont eu lieu en ce début d'année 2023.

« Tout ce qui nous inspire n'a-t-il pas les couleurs de la Nuit ? » écrivait Novalis dans ses *Hymnes à la Nuit* en 1800. Peintures, photographies, vidéos et installations réunies pour ce projet, traduisent la fascination des artistes pour ce sujet ainsi que l'ambivalence des sentiments éprouvés à la nuit tombée, entre émerveillement, crainte et effroi. Les artistes livrent une vision contemporaine de la vie diurne nourrie par l'histoire de l'art passant des Vanités aux peintures en clair-obscur, de l'héritage surréaliste au folklore japonais. Cette ode à la nuit s'offre comme un voyage, qui aurait pour seule consigne cette phrase de James Joyce dans *Ulysse* : « Ferme les yeux et vois ! »

Le Frac des Pays de la Loire

Mis en place dans le cadre de la politique de décentralisation culturelle au début des années 1980, les Frac constituent un outil innovant d'aménagement culturel du territoire. Au nombre de 23, ils œuvrent au développement de leurs missions essentielles : constituer une collection d'art contemporain, la diffuser en région au sein de structures partenaires, et faciliter la découverte des formes les plus actuelles de l'art.
Implanté à Carquefou et Nantes, le Frac des Pays de la Loire développe en parallèle un programme d'expositions en région.

Pistes pédagogiques

Cycle 1 & 2 :
La nuit, tous les chats sont gris
À partir de la lecture de *Jeux d'ombre* de Hervé Tullet et de *Nuit blanche* de Alice Brière-Haquet et Raphaële Enjary, travailler sur les contrastes, la lumière, les nuances du noir au gris.
→ Travailler le collage avec des papiers colorés du gris clair au noir profond.
À partir de lecture d'albums sur le thème de la nuit, par exemple *Une nuit au jardin* de Anne Crausaz, se questionner sur les différences entre le jour et la nuit et s'apercevoir comment la nuit transforme notre regard sur le quotidien (cf. bibliographie jeunesse).
> voir *La nuit chez les petits*, par la librairie Point-Virgule.

Cycle 2 & 3 :
La nuit, objet graphique et poétique ?
Deux séquences pour envisager la nuit comme un objet à représenter, avec tout l'imaginaire qui s'y rapporte. Se confronter au fait que la nuit change aussi le regard sur notre quotidien le plus banal.
→ En imposant aux élèves l'utilisation d'un outil unique : le stylo bille noir.
> voir la séquence en détails.
→ En imposant aux élèves l'utilisation de la peinture et seulement trois couleurs : jaune, bleu, rouge.
« Comment suggérer la nuit avec de la couleur ? »
> voir la séquence en détails.

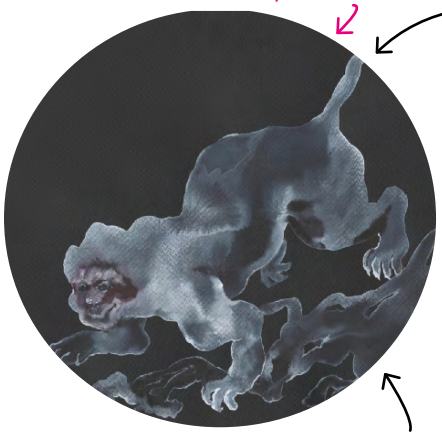
Cycle 4 :
La lumière comme matière
Une séquence pour se questionner sur la couleur noire et la lumière, avec pour point d'appui les œuvres de Pierre Soulages. Un travail à la peinture pose les questions de contrastes, de reflets, de nuances, évoque l'épaisseur, le genre du monochrome... etc.
> voir la séquence en détails.

On n'y voit rien
Une séquence pour s'interroger sur la matérialité d'une œuvre "qui ne montrerait rien". Cette séance aborde les questions d'abstraction et de monochromie. Tester la matérialité du support, jouer avec le concept en indiquant la phrase clé : « On n'y voit rien ».
> voir la séquence en détails.

Lycée :
Peur(s) du noir, abstraction et figuration
Une séquence entre arts plastiques et images cinématographiques, autour du film d'animation « Peur(s) du noir », pour travailler sur la qualité expressive des formes et des lignes, et créer une narration par l'image abstraite. Certains rapprochements avec des artistes : Félix Vallotton, notamment *La nuit* et *La raison probante* et *Carré noir sur fond blanc* de Kasimir Malévitch.
> voir la séquence en détails.

Une nuit au lycée
Dans cette séquence, on se pose la question : Comment exposer dans un lieu sans lumière ?
En réalisant des projets qui ne seraient visibles que de nuit, les élèves ont investi tout l'espace du lycée et convié un public à visiter leur exposition de 21h30 à minuit.
> voir les réalisations des élèves.

Makiko Furuichi, *Célène 5*, 2021,
collection du Frac des Pays de la Loire



Yōkai du folklore japonais
Kawanabe Kyōsai, *Hyakki yakō*

L'acteur Bela Lugosi dans
Dracula, 1931

DESSIN
AQUARELLE

L'ANIMALITÉ

LES MONSTRES

CLAIR-OBSCUR

Christine Laquet, *Tir de nuit*, 2022,
collection du Frac des Pays de la Loire

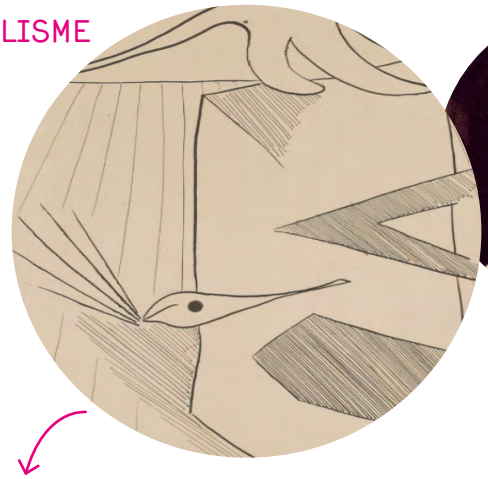
LA FORÊT
L'ARBRE

Samuel Beckett, *En attendant Godot*, 1952

LES RÉFÉRENCES

Johann Heinrich Füssli,
Le Cauchemar, 1790-91.

SURRÉALISME

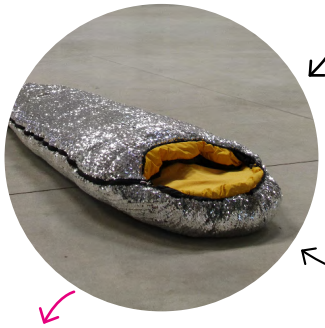


Emmanuel Pereire, *Composition abstraite avec deux monstres de l'enfance 297*, 1950,
collection du Frac des Pays de la Loire

LUMIÈRE

Georges de La Tour, *La Madeleine aux deux flammes*, 1640

LE SOMMEIL
LE SONGE



Neal Beggs, *Sleeping bag*, 2002,
collection du Frac des Pays de la Loire

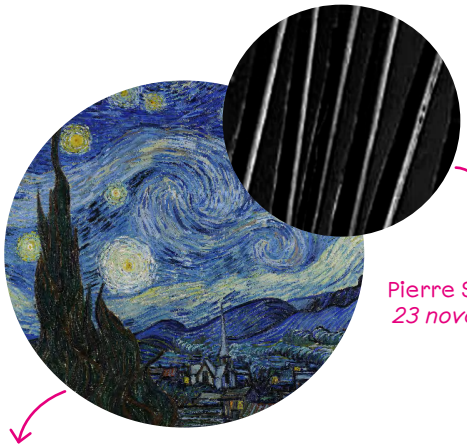
TEXTILE

ABSTRACTION

LA MORT

VANITÉ

PEINTURE



Pierre Soulages, *Peinture, 23 novembre 2010*, 2010

Vincent Van Gogh, *La nuit étoilée*, 1889

- MOTS CLEFS
- MATERIAUX, GESTES, TECHNIQUE
- ARTISTES, ŒUVRES ET MOUVEMENTS ASSOCIÉS

Glossaire

→ Abstraction : l'abstraction consiste à se détacher du réel. Ce processus peut aboutir à une représentation de la réalité altérée, voire un détachement total de tout référent. Pour sa part, la nuit bouscule nos perceptions sensorielles, opère une simplification des formes et aplanit les choses. Dans l'histoire de l'art, l'abstraction est le fruit d'un mûrissement progressif, tout au long du XIXème. Le rapport de l'artiste à la nature est modifié, notamment par l'influence décisive des sciences de la vision. Le concept d'abstraction apparait en 1908 dans *Abstraktion und Einfühlung* écrit par le théoricien Wilhelm Worringer. En 1911, Vassili Kandinsky énonce les principes de l'abstraction en peinture et en musique. Pour lui, la nuit agit comme un révélateur qui ouvre la voie vers l'abstraction. Piet Mondrian peint quant à lui des paysages nocturnes et fera de l'arbre un motif à partir duquel il mettra en place ses compositions abstraites. Comme la sensation nocturne offre aux artistes une possible déconstruction du monde tangible, créer la nuit peut être une voie vers l'abstraction.

→ Clair-Obscur : technique consistant à moduler la lumière sur un fond d'ombre, en créant des contrastes propres à suggérer le relief et la profondeur. De cette façon, les figures ou objets représentés sur une surface plane donnent l'illusion du relief en jouant, afin d'y parvenir par le savoir-faire technique de l'artiste, des passages subtils de la lumière à l'ombre pour modeler les formes. Léonard de Vinci et Giorgione ont été les précurseurs de ce procédé, suivi par Titien, Caravage, Velázquez, Rembrandt, Georges de la Tour, etc.

→ Vanités : peintures classées dans le genre des Natures Mortes, les Vanités représentent la vie humaine au moyen de motifs symboliques tels que le crâne, les fleurs fanées, … destinés à mettre en évidence son inconsistance et sa fragilité. Elles se développent en tant que genre pictural indépendant au début du XVIIème siècle et sont étroitement liées au sentiment de précarité qui se répand en Europe à la suite de la guerre de Trente Ans et des épidémies de peste.

→ Surréalisme : l'année 1924 voit la création de la revue *La Révolution surréaliste* qui publie textes, dessins et photographies du mouvement, mais aussi et surtout la parution du *Manifeste du surréalisme*, texte dans lequel André Breton définira précisément le mot « surréalisme », inventé par Apollinaire pour qualifier l'une de ses œuvres. Ce mouvement utilise les théories sur les rêves et sur l'inconscient de Sigmund Freud.

Espace Jan & Joël Martel
1 rue de l'Hôtel de Ville
85300 Challans

Exposition ouverte au public les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h-12h et 15h-18h

Frac des Pays de la Loire Fonds régional d'art contemporain
www.fracdespaysdelaloire.com

24 bis bd Ampère, La Fleuriaye, 44470 Carquefou

21 Quai des Antilles
44200 Nantes

Ressources

→ L'exposition *Peindre la nuit* (Centre Pompidou-Metz, 13.10.18/15.04.19) qui se présente comme une nouvelle exploration de ce thème central de l'histoire de l'art, en se focalisant sur les changements apparus à partir de la fin du 19ème siècle jusqu'à nos jours.

→ Emprunter le coffret de l'œuvre vidéo *Tir de nuit* de Christine Laquet pour revenir sur la représentation de l'animalité la nuit : emprunter un coffret au Frac.

Bibliographie

Ouvrages jeunesse :
- *Dans la nuit noire*, Bruno Munari, éditions les Grandes Personnes
- *Jeux d'ombre*, Hervé Tullet, Phaïdon jeunesse
- *Jours de lune*, Katsumi Komagata, éditions les Grandes Personnes
- *Dans la lune,* Fanette Mellier, éditions du livre
- *Soleils noirs*, Antoine Guilloppé, L'élan vert
- *Une nuit au jardin*, Anne Crausaz, éditions MeMo
- *Noir – une histoire dans la nuit*, Stéphane Khiel, La Martinière jeunesse
- *La nuit de la fête foraine*, Gideon Sterer, éditions Les Fourmis Rouges
- *Nuit blanche*, Alice Brière-Haquet et Raphaële Enjary, éditions les Grandes Personnes

Ouvrage tous âges :
- *Cartouche*, Makiko Furuichi, édition Imogene

Venir en visite :

Toutes les visites sont accompagnées et adaptées selon le niveau et l'âge. Ces moments d'expérience avec les œuvres favorisent à la fois un regard sensible et analytique. L'élève est acteur, il expérimente, observe, s'exprime et échange avec les autres.

Contact : Louise Juilliot
culture@challans.fr
02 51 49 18 99

Exposition
Ode à la nuit