

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

FRICHE
LA BELLE
DE MAI

MIMICRY-EMPATHY

Un projet de Susanne Bürner
Organisé par Fræme

12 mars - 5 juin 2022
4ème étage de la Tour
La Friche la Belle de Mai

Sofia Hultén, *Grey Area*, 2001. Vidéo, 9 min. boucle. Courtesy Sofia Hultén et Daniel Marzona, Berlin

SOMMAIRE

MIMICRY - EMPATHY

Présentation

L'exposition

page 4

La commissaire

page 5

Le producteur

page 5

Parcours de visites

Cycles 1 & 2

page 6

Où est Mimi ?

Cycle 3

page 7

Voir et être vu

Cycle 4

page 8

Ressemblance et vraisemblance

Lycée

page 9

Se transformer pour transformer le monde

INFORMATIONS PRATIQUES

page 10

L'EXPOSITION

MIMICRY-EMPATHY

Exposition collective

Du 12 mars au 5 juin 2022 / 4ème étage de la Tour-Panorama

LES ARTISTES

Caroline Achaintre (FR)

Armin Alian (IR)

BLESS (AT, DE)

Ulla von Brandenburg (DE)

Susanne Bürner (DE)

Berta Fischer (DE),

Wiktor Gutt / Waldemar Raniszewski (PL)

Sofia Hultén (DE)

Annette Kelm (DE)

Jochen Lempert (DE)

Alexandra Leykauf (DE)

Sonya Schönberger (DE)

Anika Schwarzlose (DE)

Daniel Steegmann Mangrané (ES/BR)

Vera von Lehndorff / Holger Trülzsch (DE)

Forme évolutive du projet *Mimicry - Empathy* initié en 2018 à la Fondation Lajevardi à Téhéran (Iran), l'exposition *Mimicry - Empathy*, commissariée par l'artiste Susanne Bürner rassemble le travail de dix-sept artistes internationaux mettant en perspective différents principes d'adaptation et les formes de vie idéalisées qui en résultent.

La notion anglaise de "mimicry" peut être traduite par celle de mimétisme. En 1991, le sociologue Roger Caillois, dans son ouvrage *Les Jeux et les Hommes*, la définit comme le fait de « devenir soi-même un personnage illusoire et se conduire en conséquence », c'est-à-dire jouer un rôle. Il cite comme exemples de jeux faisant appel à la notion de mimicry, les imitations enfantines, les poupées et panoplies ou encore les arts du spectacle.

Les œuvres présentées dans l'exposition explorent plastiquement les différentes stratégies mimétiques existantes dans la nature et en suggèrent de nouvelles, réinventées par le geste artistique : imitation, camouflage, cache-cache, masque, dissimulation, dissolution, abstraction, transformation, simulacre, trompe-l'oeil, etc.

Prenant la biologie comme point initial, l'exposition déploie ces multiples techniques d'assimilation à un contexte donné et en révèlent des enjeux pluriels (survie, protection, attraction, désir, intégration, contamination). Elle témoigne ainsi, à rebours des idées reçues, d'un désir de dissolution dans un système dont le sujet veut faire partie qui s'inscrit au-delà d'une imitation apparente, et repose sur l'empathie de l'imitateur avec son modèle.

Dans l'exposition les croisements entre Arts, Sciences et Nature sont multiples et les œuvres présentées s'insinuent dans cette frontière infime et poreuse entre ce qui prétend être et ce qui est en devenir.

Se jouant de la perception du regardeur, les œuvres présentées dans *Mimicry - Empathy* s'inscrivent dans une relation active et ludique avec leur public. Elles suggèrent une réciprocité dans la manière dont l'individu et l'objet se façonnent, faisant échos au sujet même de l'exposition et à la relation entre imitateur et modèle.

LA COMMISSAIRE

SUSANNE BURNER

Dans sa pratique artistique, Susanne Bürner explore, au travers de ses films et photographies, la dimension psychologique de l'image à la fois fixe et en mouvement, en interrogeant notre point d'observation. Son travail porte une attention particulière au pouvoir de manipulation de l'image, révélé dans cette série par un jeu de présence et d'absence. Ses références proviennent de la biologie, notamment en ce qui concerne sa réflexion autour des stratégies d'adaptation du vivant et de l'architecture, considérée comme tentative de l'être humain d'organiser et de donner une forme à l'espace et à la société. En explorant ces domaines, Bürner conçoit un univers d'images qui décrivent la vulnérabilité des conventions. Depuis 2003, elle s'intéresse également à l'édition de livres d'artistes et participe à la création de la plateforme de publication Monroe Book. En 2018 elle conçoit le projet Mimicry-Empathy présenté à la Fondation Lajevardi à Téhéran.

Avec Seide für V.B, A.P., B.D. und M.A., (2018) montré dans le cadre de l'exposition Mimicry-Empathy (Téhéran 2018), Susanne Bürner propose un jeu de trompe-l'œil superposés, où des mains semblent se cacher dans la soie et dans les plis du tissu, troublant ainsi le regard du spectateur. Pour cette série, elle s'inspire du travail du psychiatre et photographe Gaëtan Gatian de Clérambault. Au début du XXème siècle, ce dernier travaille à l'Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris et mène des recherches sur le drapé. Il rencontre des femmes emprisonnées suite à des accusations de vol de soie. Dans les photos de Bürner, les mains apparaissent et disparaissent, en se glissant sous les différents plans dans un jeu d'illusion troublant. Ce même motif, auquel elle recourt à plusieurs reprises dans son travail, a été transposé par exemple dans l'œuvre Plee, (2020) couverture en coton ornée d'images de mains qui s'entremêlent, se cachent dans les plis du tissu et semblent toucher la personne qui se pose sur l'installation.

Susanne Bürner (née en 1970) vit et travaille à Berlin. Son travail a été présenté notamment au CAPC, Bordeaux 2016 ; à la Whitechapel Gallery, Londres 2013 ; CCA Montréal, Canada, 2011.

LE PRODUCTEUR

FRAÈME

Fræme, association résidente de la Friche la Belle de Mai depuis 2001, invente, développe et met en œuvre des systèmes de production et de diffusion de l'art contemporain. En articulant ses activités autour de deux dynamiques, le parcours professionnel des artistes et l'exploration des différentes modalités de rencontre des œuvres avec les publics, Fræme initie de nombreuses expériences menées avec les artistes et le public, autant de projets dans lesquels la création s'inscrit en tant que vecteur d'expressions individuelles et collectives. L'association travaille à la production d'expositions, d'événements et d'œuvres, à l'échelle nationale et internationale tout en s'engageant auprès des scènes territoriales. Elle est aussi une actrice majeure du marché de l'art avec le Salon international d'art contemporain Art-o-rama. Fræme propose un accompagnement des artistes par un programme multipartenarial de résidences, l'édition de livres monographiques, et entreprend parallèlement depuis de nombreuses années une démarche active en faveur des droits culturels, déployant une offre importante de projets de médiation et d'actions culturelles pour toutes et tous.

FRAÈME
=====

PARCOURS CYCLES 1 & 2

DE 3 À 7 ANS

Durée - 1h

OÙ EST MIMI ?

Igor, Caroline Achaintre, 2019

MOTS-CLEFS

MIMER ; JOUER ; TRANSFORMER / SE TRANSFORMER ; APPARAÎTRE / DISPARAÎTRE ; CACHER / SE CACHER

LIENS AVEC LES PROGRAMMES

CYCLE 1

DOMAINE 1 - Les langages pour penser et communiquer

· Mobiliser les langages pour réfléchir, comprendre. Nommer et désigner avec précision ce qui est vu, imaginer, ressenti afin d'enrichir le vocabulaire.

DOMAINE 2 - Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'art

· Découvrir le plaisir d'être spectateur. Vivre et exprimer des émotions et sensations.

CYCLE 2

DOMAINE 1 - Les langages pour penser et communiquer

Développer un regard curieux et informé sur l'art dans sa diversité ; Accepter ce qui est autre et autrement en art

DOMAINE 4 - Questionner le monde

Formuler un avis sur le sens d'œuvres autour de la question de la représentation du monde

ARTS PLASTIQUES - cycle 2

- La représentation du monde
- L'expression des émotions

Dès l'entrée, le majestueux *Igor* de **Caroline Achaintre** nous fait face et nous accueille dans l'exposition. Il s'agit d'un très grand « masque-tapis » en laine tuftée de 2,35 par 2,20 mètres. L'œuvre apparaît à la croisée de la 2D et la 3D, accrochée au mur telle une toile mais en volumes et reliefs dont les brins de laines débordent et pendent de la figure, suggérant une contamination de l'espace. Organique et anthropomorphique, *Igor* incarne tour à tour un visage, un animal, un tapis, une couverture, un masque ou une cape se prêtant à l'univers du carnaval ou au jeu du cache-cache.

Au jeu de la dissimulation, les créatures photographiées de **Jochen Lempert** sont expertes. Dans ces tirages gélation-argentiques en noir & blanc sont représentées des espèces issues du monde animal et végétal qui emploient des stratégies de mimétisme pour se fondre dans leur environnement, se jouant de notre perception.

Le jeu et l'univers enfantin imprègne la vidéo *Grey area* de **Sofia Hulten** pourtant mise en scène dans un monde bureaucratique d'adulte dans lequel l'artiste se livre à une partie de cache-cache. Le contraste résultant de ces postures à priori antagonistes offre au regardeur un tableau humoristique où il se prend au jeu.

Qui est Igor, où est-il ? Où se cache l'insecte dans cette photographie, ou bien est-ce une feuille ? Comment l'artiste se met-elle en scène dans la vidéo ?

**CE PARCOURS S'ATTACHERA À FAIRE
EXPÉRIMENTER LA DIMENSION LUDIQUE DE LA
POSTURE DE REGARDEUR FACE À DES ŒUVRES
QUI SE JOUENT DE LA PERCEPTION.**

PARCOURS CYCLE 3

DE 8 À 11 ANS

Durée - 1h30

VOIR ET ÊTRE VU

Stick men, Alexandra Leykauf, 2021

MOTS-CLEFS

MIMÉTISME ; ABSTRACTION ; IMITATION ; TRANSFORMATION ; RELATIONS

LIENS AVEC LES PROGRAMMES

DOMAINE 1 - Les langages pour penser et communiquer
Imaginer, dire et célébrer le monde : s'interroger sur la relation de l'être humain à la nature.

6ème - Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques ; les effets produits sur le spectateur

DOMAINE 5 : Représentations du monde et activité humaine
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, connaître les médiums et techniques.

ARTS PLASTIQUES

- Les qualités physiques des matériaux
- La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché
- La ressemblance : découverte, prise de conscience et appropriation de la valeur expressive de l'écart dans la représentation ; Recherche d'imitation, d'accentuation ou d'interprétation des caractéristiques du réel dans une représentation, le surgissement d'autre chose...

L'exposition est le lieu de formation du regard où l'on découvre face aux œuvres que « voir » est une expérience, une posture active par laquelle l'on transforme ce que l'on regarde et ce que nous regardons nous transforme.

Cette relation entre l'individu et ce qui l'entoure (l'œuvre, le paysage, l'autre, la société...) est au cœur des œuvres de l'exposition où se trouble peu à peu la frontière entre l'imitateur et le modèle.

La relation que tisse lentement un phasme avec son environnement est donnée à voir dans le film *Phasmides* de **Daniel Steegman Mangrané**. Au fil des séquences, l'insecte se meut et s'émancipe au cœur des formes géométriques de papier blanc qui constituent le décor du film. Peu à peu, l'animé et l'inanimé dialoguent, l'organique devient géométrique et le décor prend vie.

La manière dont les sculptures de **Berta Fischer** contaminent l'espace et le reflètent à la fois, en incluant le visiteur qui y déambule, révèle la relation de réciprocité entre le regardeur et l'objet regardé. *Garmion*, sculpture translucide irisée qui semble flotter dans l'air, reflète le visiteur et réfléchit la lumière en propageant ses couleurs dans l'espace.

L'espace de projection se matérialise dans la série *Stick Men* d'**Alexandra Leykauf** où d'étranges « hommes-batons » apparaissent sur des miroirs à taille humaine. Le spectateur s'y reflète et son image se mêle aux idoles antiques grossièrement sculptées dans des troncs d'arbres. L'image de l'homme dialogue avec celle des divinités qui elle-même fait écho à celle de la nature.

Comment les différents éléments qui composent l'œuvre se rencontrent-ils ? Qui regarde qui ? Qui imite qui ? Quelle relation se joue entre moi et l'œuvre ?

CE PARCOURS POSITIONNERA LES ENFANTS DANS UNE RELATION ACTIVE AUX ŒUVRES : DÉCRIRE, SENTIR, RESENTIR, FAIRE DES LIENS AFIN D'EXPRIMER LA RELATION QUI SE TISSE ENTRE EUX, LES ŒUVRES ET L'ESPACE QU'ILS PARTAGENT AVEC ELLES.

PARCOURS CYCLE 4

12 ANS À 15 ANS

Durée - 1h30

RESSEMBLANCE ET VRAISEMBLANCE

Susanne Bürner, *Silk for V.B., A.P., B.D., and M.A.*, 2018.

MOTS-CLEFS

LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES DU MIMÉTISME ;
COMPRÉHENSION ET EMPATHIE ; TRANSFORMATION ;
SIMULACRE ; TROMPE-L'ŒIL

LIENS AVEC LES PROGRAMMES

DOMAINE 1 - Les langages pour penser et communiquer

Vivre en société : comprendre la complexité des relations, des attachements et des tensions qui y sont figurés, en mesurer les enjeux ; s'interroger sur le sens et les difficultés de la conquête de l'autonomie au sein du groupe ou contre lui.

Questionnement complémentaire : l'être humain est-il maître de la nature ?

DOMAINE 5 - Représentations du monde et activité humaine

Mettre en relation les œuvres avec la société où l'on vit afin de distinguer le visible de l'invisible, l'explicite de l'implicite, le réel de la fiction.

ARTS PLASTIQUES

- La représentation : Image, réalité et fiction
- L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur
- L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre
- La ressemblance : le rapport au réel et la valeur expressive de l'écart en art ; les images artistiques et leur rapport à la fiction, notamment la différence entre ressemblance et vraisemblance.

Le monde du vivant influence le monde de l'art comme celui des sciences. En biomimétique, les sciences se sont inspirées des organismes vivants pour en transposer les principes et les processus en matière d'ingénierie humaine. À leur tour les œuvres présentées s'inspirent de domaines et d'expérimentations qui vacillent entre compréhension et illusions.

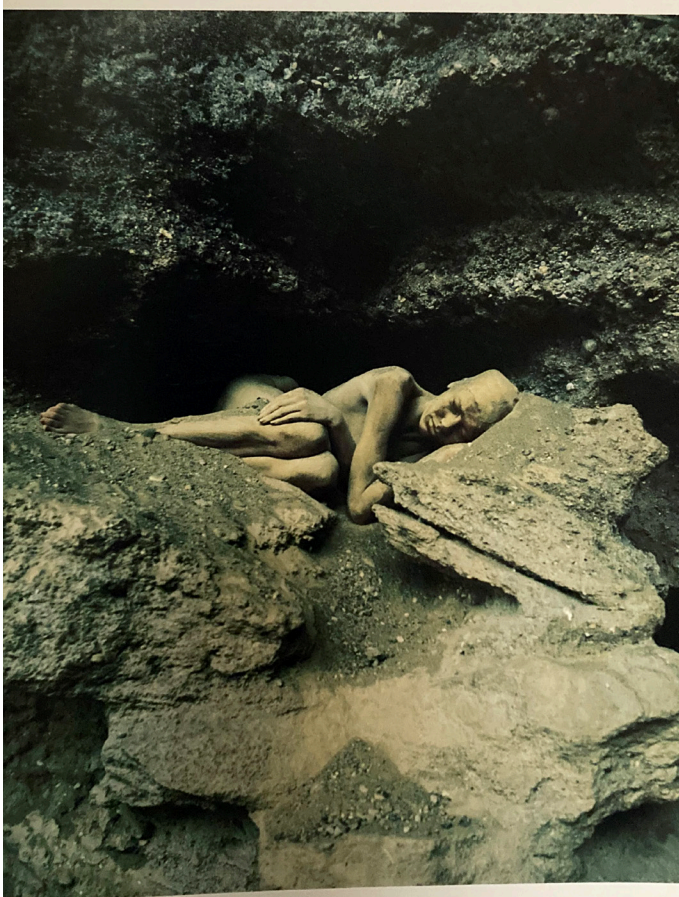
Au XXème siècle, le mimétisme biologique a inspiré le domaine militaire qui employa au cours des Guerres mondiales des artistes camoufleurs pour dissimuler les soldats, obscurcir des cibles ou en détourner les assauts sur des cibles factices. L'artiste **Anika Schwarzlose** s'appuie sur des recherches au Département de camouflage et de leurre militaire de la NVA pour son film *Tank*. Un char factice en matière pneumatique et aux couleurs camouflage se gonfle telle une bouée faisant apparaître et disparaître les représentations. La figure (in)animée oscille entre animal, objet ou paysage.

A la fin du XXème le psychanalyste Gaetan Gatian de Clérambault théorise ce qu'il appellera « la passion des étoffes » dont le seul contact avec la peau suffirait à produire une exaltation incontrôlable chez certains sujets. **Susanne Bürner** s'inspire de ce désir de dissolution de l'individu dans la matière pour les photographies de la série *Silk for V.B., A.P., B.D. and M.A.* Dans ces images, des mains caressent et jouent avec des lés de soie blanche. Or le désir suscité chez le spectateur est ici pris au piège dans une projection en trompe-l'œil.

Le duo d'artistes designers allemands **Bless** joue avec les mécanismes de séduction du monde de la mode, du design et de l'art contemporain dans leur installation spatiale en trompe-l'œil. La préciosité des couches de rideaux placés devant les fenêtres, qui reproduisent la vue par celles-ci en même temps qu'ils la cachent, attire le regard autant qu'il en floute la perception.

Quelles sont les différentes stratégies mimétiques déployées dans les œuvres ? Quelles transformations y sont en jeu ? Quelles stratégies usent-elles pour s'adresser aux sens et au sensible ?

**CE PARCOURS ANALYTIQUE ET SENSIBLE S'ATTACHERA
À RÉVÉLER LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES MIMÉTIQUES
EXPLORÉES PAR LES ŒUVRES, LEURS MOTEURS ET ENJEUX.**

Hörzig grotto, Holger Trulzsch et Vera Von Lehdorff, 1971

MOTS-CLEFS

MIMÉTISME ET MIMÉSIS ; IDENTITÉ ; AFFILIATION ; MASQUE ; IMAGE DE SOI ET REPRÉSENTATION DE L'AUTRE ; NATURE, CULTURE ET EXPRESSION ARTISTIQUE ; L'ART COMME ENGAGEMENT PERSONNEL ET POLITIQUE.

LIENS AVEC LES PROGRAMMES

PHILOSOPHIE

Perspective : L'existence humaine et la culture

Notions - L'art / La nature / La vérité

Repères - Concept - Image - Métaphore / Genre-Espèce-Individu / Identité - Egalité - Différence / Ressemblance - Analogie / Vrai / Probable / Certain

ARTS PLASTIQUES - Options

2nde - La ressemblance et ses codes : relation au modèle, tirer parti de l'écart avec la réalité (potentiel plastique et sémantique) ; Représentation de soi et des autres (descriptive ou symbolique / approche politique et poétique du portrait)

1ère et TER - Jouer avec les procédés et les codes de la représentation ; Rapport au réel : mimésis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l'écart.

Affirmation ou dépassement de la ressemblance ; Degré de fidélité au référent ; Relation au modèle, approches contemporaines du trompe-l'œil...

ARTS PLASTIQUES - Spécialité

1ère - Rapport au réel : mimésis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l'écart (conception et partis-pris de la représentation du corps : déterminants culturels, philosophiques, esthétiques...)

Comme le végétal ou l'animal, l'individu met en œuvre des mécaniques d'adaptation, de protection et de transformation pour s'inscrire dans la société humaine. Se reflétant parfois dans une société qui ne lui ressemble pas, l'humain peut opérer un mouvement de retour à la nature employant paradoxalement le geste artistique.

Le film *It Has a Golden Sun and Elderly Grey Moon* de **Ulla von Brandenburg** suit un groupe de sept danseurs qui représentent une forme abstraite de la société. L'escalier central au décor y symbolise l'ascension sociale. Au travers de la relation dansée entre les individus au sein du groupe se tisse une quête vers ce qui constitue et transforme la société.

Inspirés par les « cultures primitives » dans leurs méthodes d'expressions rituelles, le duo d'artiste polonais **Wiktor Gutt** et **Waldemar Ranziszewski** ont développé un travail sur le langage visuel notamment au travers de la peinture corporelle et du maquillage. Dans *Expressions on a face*, des visages peints d'adolescents défilent à la vitesse d'un diaporama et témoignent de la manière dont une génération s'allie dans la contestation et devient « communauté ». Ainsi une stratégie mimétique permet simultanément d'appartenir au monde et de s'en démarquer.

Dans les années 1970, la star du mannequinat **Vera von Lehdorff** décide de se réapproprier son image dans des performances capturées par le photographe **Holger Trulzsch**. Comme un rejet de la société de consommation – mortifère – dont elle est l'icône et dans un mouvement de retour à la nature – au vivant – le mannequin le mieux payé du monde se met en scène sans appareil recouverte de boue dans *Hörzig Grotto*. La grotte y semble un refuge et suggère un mouvement de protection et à la fois une réalité vivante avec laquelle elle fait corps.

Quelles sont les métaphores employées par Ulla von Brandenburg dans son film ? De quoi la mise en scène de Vera von Lehdorff est-elle l'allégorie ?

CENTRÉ SUR L'EXISTENCE HUMAINE DANS SA CONDITION ENTRE NATURE ET CULTURE, CE PARCOURS QUESTIONNERA LE RÔLE DE L'ART DANS LA RELATION DE L'HOMME À L'AUTRE ET À LA SOCIÉTÉ.

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCUEIL DES GROUPES

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES STRUCTURES SOCIO-CULTURELLES

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Réservation indispensable / Gratuit

Accueil-Billetterie
(accès 1 - rue Jobin)

L'équipe de médiation culturelle vous accueille.

TESSEYRE Marine
TIBLE Capucine

VISITE PRÉPARATOIRE

Préparez votre visite en venant découvrir l'exposition en amont accompagné par une médiatrice culturelle.

Gratuit / Réservation obligatoire

CONTACT RÉSERVATION

mediation@lafriche.org +33(0)4 95 04 95 47

HORAIRES D'OUVERTURE DES EXPOSITIONS

Du mercredi au vendredi de 14h à 19h
Samedi et dimanche de 13h à 19h

Tour et Panorama
41 rue Jobin, 13003 Marseille

VISITES COMMENTÉES WEEK-END

⚡ VISITE FLASH - 30 min ⚡

Les samedis à 15h, 16h et 17h

Compris dans le droit d'entrée / Sans réservation

À VOIR AUSSI

LES CENDRES DU NAUFRAGE - Dominique White

Une proposition du Centre d'art contemporain Triangle - Astérides

Du 12 mars au 5 juin 2022 / Panorama

OH MARCEL !

Une proposition de Lionceau Films et la ville de Marseille

Du 12 mars au 5 juin 2022 / 3e étage de la Tour

Réservation à ohmarcel@lafriche.org