Bassem Saad

DES FUMÉES DANS LA VILLE VOISINE

UNE EXPOSITION MONOGRAPHIQUE PRODUITE PAR TRIANGLE - ASTÉRIDES
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'INTÉRÊT NATIONAL

11 FEVRIER - 21 MAI 2023

PANORAMA

LA FRICHE BELLE DE MAI

www.lafriche.org

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Extrait du film *Kink Retrograde* de Bassem Saad

SOMMAIRE

Page 4
LE PRODUCTEUR

Page 5
L'ARTISTE / L'EXPOSITION

Pages 6 et 7
THÉMATIQUES DU PARCOURS
CYCLE 4 - LYCÉE ET + / À PARTIR DE 13 ANS

Page 8
LIENS AUX PROGRAMMES

Page 9
EXPÉRIMENTER
OUTIL D'ACCOMPAGNEMENT À LA VISITE

Page 10
INFORMATIONS PRATIQUES

LE PRODUCTEUR

TRIANGLE - ASTÉRIDES

Triangle-Astérides est un centre d'art contemporain d'intérêt national, établi depuis sa fondation en 1994 au sein de la coopérative culturelle Friche la Belle de Mai, une ancienne usine de tabac à Marseille.
Triangle-Astérides articule un programme exigeant d'expositions (monographies, duos et expositions collectives) à des résidences de recherche et d'expérimentation d'artistes des scènes françaises et internationales (au sein du programme principal et des programmes partenariaux), des mises à disposition d'ateliers avec accompagnement artistique et curatorial (atelier(s) programmé(s) en partenariat et Ateliers de la Ville de Marseille), à quoi s'ajoutent des événements, des projets éditoriaux et un travail attentif mené auprès de tous les publics.

Triangle-Astérides hérite à la fois de réseaux internationaux (avec le Triangle Network, à l'origine de sa création et dont il reste une structure membre tout en opérant de façon indépendante), nationaux et locaux (par la fusion, en 2018, de Triangle France et d'Astérides). La mise en relation de ces différentes échelles est au cœur de toutes ses activités.

Attentif aux besoins de chacun·e, Triangle-Astérides veille dans la mesure de ses possibilités à l'accessibilité de ses programmes (PMR, et sur demande visites en LSF, en audiodescription, parcours FALC – facile à lire et à comprendre), tant pour le public que pour les artistes invité·es.
Les supports de communication de Triangle-Astérides sont diffusés en français et en anglais (parfois traduits par des traducteur·ices, souvent traduits vers un anglais imparfait par l'équipe elle-même). Ponctuellement et sur demande, nos programmes peuvent également être traduits vers d'autres langues.

Triangle-Astérides est une association à but non lucratif qui reçoit le soutien de la Ville de Marseille, du Ministère de la Culture - DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Département des Bouches-du-Rhône.
Son équipe est composée de quatre personnes ; son conseil d'administration de cinq dont un·e artiste.

Extrait du film *Kink Retrograde* de Bassem Saad.

DES FUMÉES DANS LA VILLE VOISINE

BASSEM SAAD

BASSEM SAAD EST ARTISTE ET ÉCRIVAIN LIBANAIS.E, NÉ.E À BEYROUTH EN 1994.

DES FUMÉES DANS LA VILLE VOISINE EST SA PREMIÈRE EXPOSITION PERSONNELLE PRÉSENTÉE EN FRANCE, PRODUITE PAR TRIANGLE-ASTÉRIDES POUR LA FRICHE LA BELLE DE MAI.

A l'image de la pratique pluridisciplinaire de l'artiste, l'exposition présente trois films, deux sculptures, deux impressions lenticulaires et de la matière textuelle (entre essai, fiction et poésie) mis en espace dans une scénographie bâtie d'échafaudages. L'artiste mêle les techniques et médiums également au sein de ses œuvres, comme dans ses films où la performance filmée s'assemble aux archives vidéo, elles mêmes issues de différents médias (téléphone, journaux, publicité, interview…) et à la modélisation d'images numériques (effets, montage sonore, incrustation de textes…). L'assemblage de ces différentes sources d'images/textes/sons, qui cohabitent de manière troublante dans le même espace-temps d'une œuvre ouvre à la pluralité des récits qui se font écho.

Le travail de Bassem Saad explore la rupture historique et la convergence des luttes passées et présentes en prenant appuie sur des archives vidéo qui documentent différents mouvements insurrectionnels à travers le monde (Liban, E.U, Chili…).
Iel tisse un parallèle entre ces documents historiques et d'autres types d'archives médiatiques - issus du domaine politique, économique, juridique, touristique, ou encore médical - pour interroger le rôle des instances de gouvernance et des institutions dans nos sociétés contemporaines. Son œuvre met en lumière la problématique d'un « contrat social » rompu entre l'individu, sa manifestation collective représentée par la foule manifestante, et l'instance gouvernementale.

« *Le contrat social est pensé pour être un contrat entre l'individu et le corps gouvernant*
il suppose que l'individu consent à renoncer
à certaines de ses libertés en échange d'une protection
il nécessite certitude, consentement et confiance
sinon il devient inapplicable »

Kink Retrograde

Le titre, dont les fumées renvoient aux deux côtés d'une manifestation (fumigène des manifestants et gaz lacrymogène des forces de répression), suggère la proximité des luttes bien qu'ayant différents fondements et étant géographiquement très éloignées (soulèvements libanais de 2019-2020 découlant de la crise économique, révolutions tunisienne, égyptienne et syrienne de 2011, mobilisations féministes chiliennes de 2019-2020, manifestations antiracistes des Black Lives Matter aux États-Unis …).

THÉMATIQUES DU PARCOURS

DÈS LA 4ÈME / A PARTIR DE 13 ANS

LA VILLE

L'ensemble des œuvres présentées sont intégrées à une scénographie construite d'échafaudages. Ils invoquent immédiatement la ville, ses architectures et infrastructures.
Construction provisoire en charpente destinée à bâtir ou réparer, elle fait également écho aux constructions monumentales du film ***Saint Rise*** et à l'exploitation de l'espace (et de l'argent) public par le gouvernement.
L'échafaudage renvoie également aux nombreuses images de bâtiments détruits dans les extraits filmés à Beyrouth ou aux explosions citées par les protagonistes de ***Congresss of idling persons***.
La ville (la rue, la place, l'espace public…) est centrale dans le travail de Bassem Saad comme espace de libertés et de revendications mais aussi comme espace de répression et de violences.
L'échafaudage renvoie aussi bien à ce qui est réparé qu'à ce qui a été détruit.

Comment vivons-nous la ville ?
Quelles spécificités à être citadin-citoyen ?
Qu'est-ce qui constitue du « commun » dans l'espace urbain ?
Comment en usons-nous ?

MOTS-CLÉS : la ville ; espace public ; place publique ; infrastructures ; manifestation et répressions.

LE CORPS

Qu'il soit individuel ou collectif (foule manifestante), le corps est omniprésent dans l'oeuvre de Bassem Saad. Contraint, réprimé, pollué… il est révélé à la lisière du privé et du public au travers des injonctions qui pèsent sur lui et des violences qu'il subit.
En détournant des structures médicales (attelles dorsales) destinées à réparer le corps et devenues inhospitalières, les deux sculptures apparaissent dans un violent contraste.
A ma mère et à un.e manifestant.e arrêté.e un 15 novembre met en parallèle récit privé et public en se référant à deux personnes contraintes de porter des attelles dorsales. D'une part sa mère, atteinte d'une maladie liée à la pollution, d'autre part un.e manifestant.e tabassée par la police. La charpente métallique des sculptures rappelle celle des échafaudages, mettant en parallèle le corps et la ville comme territoires (exploité, colonisé, détruit, réparé...).

Le corps est-il un espace privé ou public ?
Les injonctions normatives ne contraignent-elles pas notre corps ?
Sommes-nous assigné.e.s à des obligations qui touchent au corps ?
La violence physique est-elle liée à celle de l'esprit ?

MOTS-CLÉS : corps individuel ou collectif ; privé ou public ; corps-territoire ; normes et contraintes.

THÉMATIQUES DU PARCOURS

DÈS LA 4ÈME / A PARTIR DE 13 ANS

LE CONTRAT SOCIAL

Au fil de l'exposition, la ville et le corps apparaissent comme les espaces où se manifestent, de gré ou de force, les impacts d'un « contrat social »* présenté comme rompu. Selon ce contrat les individus consentent à soumettre leurs libertés en échange d'une protection étatique.

• La pollution des corps et environnements apparait dans ***Kink Retrograde*** comme un élément majeur de cette rupture. Le film suit un performeur sur le littoral libanais où s'étend une déchetterie dans un violent contraste.

• La corruption, l'exploitation de l'espace et de l'argent public et l'imbrication entre Etat / Religion / Economie, sont décriés dans le film ***Saint Rise***. Le film relate l'ascension d'une statue de Saint de 25m de haut sur une coline en périphérie de Beyrouth.

• C'est la fin d'une coexistence pacifique entre l'individu et l'Etat qui est donnée à voir dans ***Congress of idling persons***. Le film superpose différents mouvements insurrectionnels (Liban, Etats-Unis, Chili…) assemblés à la performance filmée sur scène de deux artistes qui relatent leurs vécus de manifestations et leurs répressions armées.

Comment se définit l'État ?
Sur quoi repose le « contrat social » ?
Pourquoi les êtres humains, naturellement libres, acceptent-ils de se soumettre et d'obéir à une autorité qui les gouverne ?

MOTS-CLÉS : contrat social ; libertés ; consentement ; droits et devoirs ; contestations ; insurrections ; répression

* En 1762 le philosophe des Lumières Jean-Jacques Rousseau écrit l'ouvrage politique « Du contrat social » qui définit un contrat tacite et librement consenti entre les membres du corps social, entre les gouvernés et les gouvernants, entre l'individu et l'État.

POLYPHONIES VISUELLES

Les œuvres de Bassem Saad se composent, à la manière d'une manifestation, d'une multitude de voix, d'écritures et d'images qui s'entremêlent et se superposent dans un même espace-temps.
Au cœur de ces dissonances, la pluralité des récits sonores, textuels et visuels se font écho de manière plus ou moins évidente.
Cette idée selon laquelle un même objet peut être vu et compris selon différents points de vue simultanés se matérialise dans les **deux impressions lenticulaires*** exposées. Elles mettent en parallèle dans une même images, des photographies d'infrastructures de restriction des libertés (prisons à Berlin et à Marseille) avec des sites touristiques accolés ou situés dans la même ville (un lac de loisirs jouxté à la prison berlinoise ou le Mucem sur le port de Marseille). Le contraste ainsi opéré entre les infrastructures de privation et celles de loisirs, interroge notre perception et nos usages des libertés dont nous disposons.

Comment s'imbriquent les différents médiums dans l'œuvre ?
Qu'est-ce que la multiplicité des voix, voix off, sous-titres, écritures apportent à la compréhension ?
Qu'est-ce que permet la technique de l'impression lenticulaire ?

MOTS-CLÉS : pluri et transdisciplinarité ; assemblage, montage et superposition ; point de vue ; contraste ; divergences et convergences

* L'imagerie lenticulaire est un procédé permettant de produire des images qui donnent une impression de relief ou qui changent en fonction de l'angle.

LIENS AUX PROGRAMMES

LYCEE

ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE

Des libertés pour la liberté
• les libertés individuelles, collectives, fondamentales, publiques ; l'exercice des libertés ; la protection des libertés ; les conditions de la liberté
• la liberté de l'autre : altérité, différence, discrimination
• le rapport entre liberté et droits ; l'État de droit

Fondements et expérience de la démocratie
• Principes et conditions de la démocratie
• Souveraineté du peuple ; État de droit ; Séparation des pouvoirs
• Laïcité ; Citoyenneté ; Corruption et crise de confiance

PHILOSOPHIE

• Le devoir
• L'État
• La justice
• La liberté

GEOPOLITIQUE / SCIENCES POLITIQUES

• Acquérir des clefs de compréhension du monde contemporain : les formes et les fondements politiques, diplomatiques, militaires, économiques ou encore culturels des puissances
• Comprendre un régime politique : la démocratie
• Analyser les grands enjeux du monde contemporain - Thème 5 : l'environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire

HISTOIRE

• Grandes étapes de la formation du monde moderne : Dynamiques et ruptures dans les sociétés ; Tensions, mutations et crispations de la société d'ordres
• Les relations entre les puissances et l'opposition des modèles politiques, des années 1930 à nos jours

GEOGRAPHIE

• Environnement, développement, mobilité : les défis d'un monde en transition
• Sociétés et environnements : des équilibres fragiles
• Les mutations territoriales et géopolitiques liées à la mondialisation.

LANGUES VIVANTES

• Cohésion sociale et culturelle : rencontres, rapprochements, oppositions, tensions, etc.
• Vivre ensemble : la société comme organisme vivant, l'héritage du passé
• Le village, le quartier, la ville Le village, le quartier et la ville
• Sauver la planète, penser les futurs possibles
• Espace privé / espace public
• Art et pouvoir
• Citoyenneté et mondes virtuels
• Diversité et inclusion

ENSEIGNANTS DU CYCLE 4 :

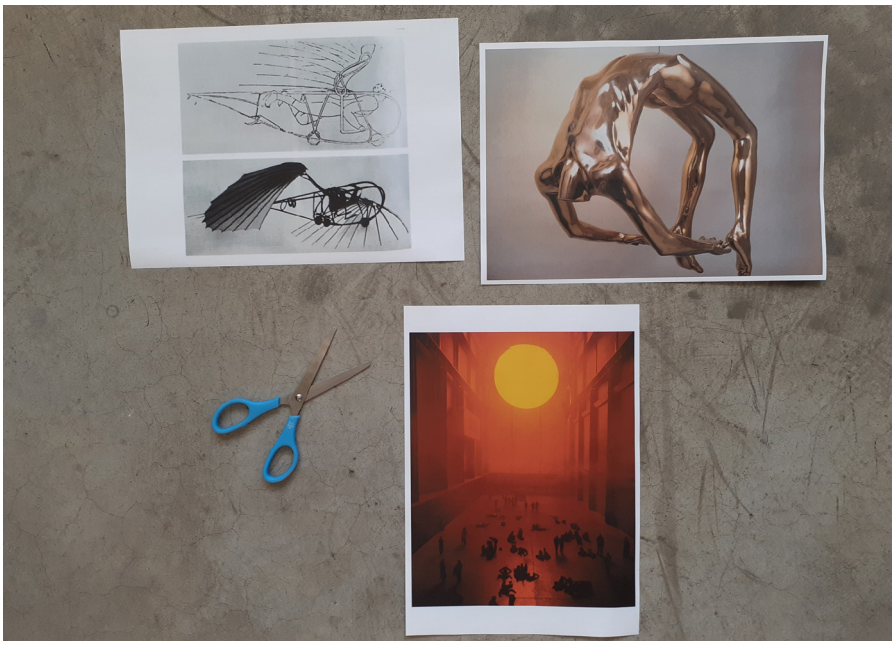
Les parcours de visites s'adressent également au cycle 4 dès la 4ème **en co-construction avec les médiatrices** et en relation avec vos projets pédagogiques. N'hésitez pas à nous contacter pour élaborer ensemble un parcours adapté.

EXPÉRIMENTER

OUTIL D'ACCOMPAGNEMENT A LA VISITE

Chaque parcours de visite articulera un temps de découverte et de dialogue autour des œuvres (45min) et un temps d'atelier invitant à la manipulation d'images et de concepts discutés pendant le premier temps (45min).

L'atelier s'inspire de la technique de l'impression lenticulaire, qui donne à voir trois images en une seule selon son angle de vue, ouvrant ainsi à la discussion d'une idée par plusieurs points de vue.



ETAPE 1
Choisir et discuter un concept en équipe

Les concepts sont mis en discussion autour des œuvres :
- La/ les liberté(s)
- Les contraintes
- Les normes sociales
- La marge
- Le contrat social

ETAPE 2
Sélectionner des images à mettre en lien avec le concept

Chaque élève devra choisir deux images parmi une sélection (image d'art, d'actualité…) et en ajouter une de son choix (recherche sur internet) afin d'éclairer le concept de plusieurs manières.

ETAPE 3
Construire de l'image et du sens

Les trois images devront ensuite être imbriquées à l'aide d'une simple manipulation afin d'en faire apparaitre et disparaitre certaines parties.

Du texte libre (slogans, poésie, rimes…) pourra se superposer aux images.

ETAPE 4
Restituer à l'oral

Présentation des groupes aux autres groupes

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCUEIL DES GROUPES

Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Réservation indispensable à mediation@lafriche.org
Rendez-vous à l'accueil-Billetterie
(accès 1 - 41 rue Jobin, Marseille)

GRATUIT POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, LES STRUCTURES DU CHAMP SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL.

HORAIRES D'OUVERTURE DES EXPOS

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

VISITES COMMENTÉES

LES VISITES FLASH DES EXPOSITIONS - 30'
Les samedis à 15h, 16h et 17h

COMPRIS DANS LE DROIT D'ENTRÉE / SANS RÉSERVATION

À VOIR AUSSI

PLASTICOCENE Exposition collective
Une proposition du collectif Polymer
Du 15 février au 28 mai 2023
Galerie de tous les possibles

VALIUM FOREVER Exposition collective
Une proposition du Dernier Cri
Du 11 février au 21 mai 2023
4e étage de la Tour

TAKING THE COUNTRY'S SIDE AGRICULTURE / ARCHITECTURE
Une proposition de Cité de l'agriculture et Bureau des guides GR2013
Du 11 février au 21 mai 2023
3e étage de la Tour

VISITE COMMENTÉE LES JEUDIS À PARTIR DE 5 ANS RÉSERVATION À MEDIATION@MAVPACA.FR

Vue d'exposition avec la sculpture *To my mother and to a protester detained on november 15th* de Bassem Saad.

Contact médiation culturelle
Marine Tesseyre
Capucine Tible

04 95 04 95 47
mediation@lafriche.org

Contact service éducatif
Christel Espinosa

cespinosa@lafriche.org