



LIVRET PÉDAGOGIQUE #1

LE MUR *SCÈNES DE VIE*

Exposition de **Marie Claude Debain**
www.sculpteur-debain.com

Château de l'étang - Bagnolet

Du 3 au 29 novembre, du lundi au vendredi de 10h à 18h
Ouvertures les samedis 11 et 25 novembre de 14h à 18h

Sur le motif

Avec la complicité de la Mairie de Bagnole, Florence Hinneburg et Camille Laouenan, plasticiennes, proposent au fil et au coeur de l'exposition *Le Mur - Scènes de vie* de Marie Claude Debain :

DES VISITES ET ATELIERS DE PRATIQUE

Visite guidée avec participation à la création collective
Groupe maximum de 25 personnes - Durée : 1h

Atelier de pratique - création de silhouettes en terre
Groupe conseillé 15 personnes - Durée : 2h

Créneaux possibles : mardi, mercredi, jeudi 10h et 14h
Gratuit, sur réservation info@surlemotif.fr

DEUX OUVERTURES EXCEPTIONNELLES

samedi 11 et 25 novembre.

Ateliers tout public à 15h, suivis le 11 novembre d'une **rencontre avec l'artiste** et le 25 novembre d'une **lecture du conte du Golem** créature d'argile par le comédien, metteur en scène bagnolais Etienne Pommeret.
Gratuit, sans réservation.

À DISPOSITION DES VISITEURS ET DES GROUPES

Feuille de salle

Livret pédagogique à destination des professionnels

Vitrine technique autour de la céramique

Création collective : Installation d'un mur de voeux, où chaque visiteur peut participer

Espace de documentation : ouverture vers l'art contemporain

WWW.SURLEMOTIF.FR - info@surlemotif.fr

Je crois que je raconte une histoire, l'histoire des hommes de dehors, l'histoire des gens que je rencontre tous les jours. Ils deviennent autonomes, ils m'échappent, et des fois ils me surprennent, je les vois arriver, je les change trente six fois. Des fois ils tombent, des fois ils se relèvent, des fois ils se perdent et puis, tout doucement, je les retrouve et ça se passe presque sans moi.

Marie Claude DEBAIN
www.sculpteur-debain.com

À la découverte du travail artistique de Marie Claude Debain :

SES MATIÈRES

DES PERSONNAGES MODELÉS, DES SCÈNES DE VIE

LE MUR, PIÈCE CENTRALE DE L'EXPOSITION

Ses matières

Terre

Après la peinture, le dessin et l'encre, Marie Claude Debain s'est consacrée à la terre. Pendant des mois, rien d'autre ne l'intéressait que de faire exister les êtres vivants, qu'elle avait envie de raconter. *Tu pars d'un morceau de terre, derrière il y a une sculpture et au milieu de tout ça, il y a toi : ton travail, ta pensée, tes émotions, tes désirs et la cuisson qui finalise.*

Métal

C'est en préparant les socles de ses sculptures, qu'elle a commencé à travailler la tôle.

J'ai appris à couper une tôle en dessinant. Pour moi, c'était une façon de continuer à dessiner tout en étant sculpteur. Je jouais. Je dessinais dans l'espace mes personnages métalliques.

Le métal est aussi mon support pour les monotypes. Il y a la joie de création dans l'urgence, la liberté que ça offre.

L'utilisation de ces médiums et le passage de l'un à l'autre lui a permis de construire son univers.

Ce que je voulais, c'est que des bonhommes et des bonnes femmes arrivent, des hommes et des femmes du quotidien qui me ressemblent, arrivent là, dans mon monde.



Marie Claude Debain - *La traversée du Mekong*

Des personnages modelés, des scènes de vie

Marie Claude Debain est une conteuse d'histoires. Avec les personnages de terre et de tôles qu'elle crée, elle met en exergue des scènes de vie du quotidien, inspirées par les personnes qu'elle rencontre.

Moi dans la rue, je regarde tout ce qui se passe : Lui où il est ? À quoi il pense ? Qu'est ce qui l'interroge ? Le bouleverse ?

La singularité des histoires des hommes et des femmes la fascine. Elle tend à représenter l'homme dans sa spécificité.

Chacun de mes bonhommes est unique. Je ne pourrais jamais recommencer deux fois la même chose. L'unicité est passionnante.



Marie Claude Debain - *Les invités de la vie*

Le Mur, pièce centrale de l'exposition Une oeuvre, un geste engagé

*L'idée du Mur, elle a trainé pendant un an. Je ne trouvais pas mon support.
Je demandais à tout le monde : tu crois que c'est en acier, en terre, en verre ?
J'ai fait d'abord les personnages et la tôle est arrivée après.
Dans le mur, il y a 17 personnages mais pas un seul visage identique.
Chaque personne est dans un parcours d'être différent.
J'étais portée tout le temps par l'idée qu'est ce que c'est qu'un mur ?
Un mur qui sépare, l'idée du mur érigé entre les hommes. Celui de Berlin,
de Cisjordanie, de Mexico.*



Marie Claude Debain - *Le Mur* (Détail)

Le travail de Marie Claude Debain offre plusieurs pistes d'exploration, proposées dans ce livret :

MODELAGE ET CÉRAMIQUE

LA DIVERSITÉ DES REPRÉSENTATIONS DE L'HOMME PAR LES ARTISTES

SCÈNES DE VIE, SCÈNES DE GENRE

LE MUR, UN GESTE ENGAGÉ

Modelage et céramique

De toutes les techniques de la sculpture, la plus simple à mettre en oeuvre, et aussi la plus ancienne, est la technique du modelage à main libre. Le sculpteur façonne son oeuvre par accumulation et/ou suppression de matière. Le modelage permet de réaliser rapidement son ébauche dans l'argile, puis de la modifier et de la rectifier à volonté tant que l'argile ne sèche pas. Ces qualités ont fait du modelage pendant tout le XIXe siècle la technique privilégiée du sculpteur. A partir de la Renaissance, le modelage a davantage résidé dans la conception et le façonnage des modèles que dans l'exécution des oeuvres définitives. Celle-ci a été laissée le plus souvent aux mains des mouleurs, fondeurs et des praticiens.

Les objets modelés en terre sont ensuite cuits à haute température. La céramique désigne l'ensemble des objets fabriqués en terre qui ont subi une transformation physico-chimique irréversible au cours d'une cuisson à température plus ou moins élevée. La céramique est le premier « art du feu » à apparaître, avant le travail du verre et du métal, à la fin de la préhistoire, au Néolithique.

La céramique est non seulement un marqueur culturel dans la plupart des sociétés mais aussi le matériau le plus abondant que l'Homme ait créé.



La Vénus de Dolní Věstonice (République tchèque) est l'un des plus anciens témoignages de création en terre cuite : cette Vénus paléolithique est une représentation féminine datant de 29 000 à 25 000 avant notre ère.

Les autres techniques classiques de sculpture sont le **moulage**, la **technique de la fonte** et **technique de la taille**. Aujourd'hui, la sculpture se libère de ces techniques, elle peut être de différentes matières : matériaux pauvres (carton, tissu, verre, déchets) et nouveaux (béton, plastique, polycarbonate), objets artisanaux ou industriels, neufs ou recyclés (présentés, détournés, détruits), nourriture, choses (minéraux, végétaux, eau, air), lumières, moteurs, machines, systèmes mécaniques, électriques, électromagnétiques et informatiques.

La diversité des représentations de l'homme par les artistes

Depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, le corps humain nu ou vêtu a été un des thèmes le plus traité dans l'art occidental et sa représentation reste le champ de prédilection de nombreux artistes contemporains.

Les corps sont représentés de diverses façons tout au long de l'Histoire de l'Art, en fonction de chaque époque.

Pour représenter de façon réaliste le corps par une image ou un volume les artistes vont, au fil du temps, acquérir une maîtrise technique qui va de pair avec une connaissance de l'anatomie humaine.

L'image que l'homme a de lui-même, a évolué.

Pendant longtemps le corps a été associé aux divinités et les artistes ont cherché comment représenter leurs Dieux selon des canons bien définis.

Les canons de la beauté ont varié allant de la beauté grecque au corps monstrueux, torturé par des opérations plastiques que l'on peut rencontrer aujourd'hui dans l'art contemporain. Disloqué, déformé, géométrisé, stylisé, le corps traverse et ébranle la représentation picturale et sculpturale au XXe siècle.



Pablo Picasso, 1961
Femme et enfant,
métal et peinture



Niki De Saint Phalle
Nana verte au sac noir, 1968



Ron Mueck
Boy, 1999

Scènes de vie, scènes de genre

On appelle scène de genre un type d'œuvres (le plus souvent picturales) qui figure des scènes contemporaines et prises sur le vif. Les scènes de genre désignent les représentations d'hommes et de femmes au travail, au jeu, ou au repos.



Camille Claudel - *Les causeuses* - 1897



Giacometti - *Piazza* - 1947/48



Ousmane Sow - *Scène familiale Peulh* - 1993

Le Mur contesté

Depuis la chute du Mur de Berlin, les murs frontières ne disparaissent pas, mais au contraire se multiplient. Certaines de ces barrières sont connues : le mur entre le Mexique et les États-Unis, ou celui séparant Israël et la Cisjordanie. D'autres le sont moins, comme le « mur de sable » dans le Sahara occidental, ou encore les barrières qui séparent l'Inde du Bangladesh et du Pakistan. On comptait une dizaine de murs frontaliers durant la guerre froide. Il en existerait aujourd'hui plus d'une cinquantaine. Autant de cicatrices qui attestent des blessures du monde. Et de ses divisions.

Historiquement le mur frontière a une fonction militaire et défensive : protéger un territoire d'un ennemi bien identifié. Le plus ancien, la grande muraille de Chine, construit entre le 5^e et 3^e siècle avant JC, était destiné à contrer les invasions mongoles. En Angleterre, le mur d'Hadrien, au 2^e siècle après JC, faisait partie du « limes », limite entre civilisés et barbares, conçue pour protéger l'empire romain des invasions barbares.

Aujourd'hui, cette fonction militaire est toujours revendiquée. Dans les cas de conflits gelés, le mur devient une mesure de précaution pour apaiser les tensions. Il peut être aussi un moyen d'imposer la création d'une frontière.

Mais un nouveau type de murs apparaît avec une fonction un peu différente : combattre non plus un ennemi bien déterminé mais des menaces globales comme l'immigration ou le terrorisme, voire les deux.

Carte des barrières de séparation - Courrier international

<http://www.courrierinternational.com/grand-format/cartographie-murs-barrieres-clotures-comment-le-monde-se-referme#&gid=1&pid=1>



Banksy - Santa's ghetto - Mur de Cisjordanie 2007



JR - installation en échafaudages du côté mexicain de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. L'oeuvre est visible depuis le côté américain de la frontière. Une immense image de Kikito, un petit garçon d'un an, regarde malicieusement au-dessus du fameux mur. (7 septembre 2017)

Le mur, installation pour interpeller

Depuis la fin des années 1960, la question de la portée politique de l'œuvre artistique n'a cessé de se poser, interrogeant sa capacité à concilier enjeux politiques et esthétiques. Le mur comme installation est une forme très prisée par les artistes contemporains pour inciter à la réflexion et porter un regard critique sur le monde.

Jeune forme artistique, on parle d'*installation* essentiellement depuis les années 1980 et 1990, utilisée par des artistes qui veulent provoquer chez leurs visiteurs une expérience esthétique différente. L'œuvre n'est plus conçue comme un objet autonome et mobile, mais comme un ensemble, qui peut associer des techniques et matériaux variés. Les différents éléments sont agencés sur des supports ou à même le sol, accrochés aux murs ou suspendus au plafond. L'individu et son corps deviennent des acteurs de l'œuvre, des sujets d'expérimentation. Le point de vue traditionnel de l'art classique se transforme ; tous les sens sont désormais sollicités.



Christian Boltanski - *Les registres du Grand-Hornu* - 1997 MAC'S
3500 boîtes à biscuits empilées contre le mur des anciens magasins aux foins et étiquetées avec les noms des ouvriers ayant travaillé dans les charbonnages de la région.



Huang Yong Ping - *Empires* - Grand Palais Monumenta 2016
305 conteneurs empilés. Le conteneur renvoie à la puissance exportatrice chinoise, première flotte de commerce mondiale.



Michael Wolf - *The real toy story* - 2004
16000 jouets usés, fabriqués en chine, recueillis en Californie et photographies des travailleurs de cinq usines en Chine.

Château de l'Etang

198, avenue Gambetta – Bagnolet

Tél : 01 49 93 60 17

De Gallieni : ligne 3. Bus 318. (Arrêt Girardot)

De Mairie des Lilas : ligne 11. Bus 115. (Arrêt rue de Pantin)

Sur le motif

info@surlemotif.fr

www.surlemotif.fr

Florence Hinneburg 06 15 79 82 12

Camille Laouenan 06 60 68 12 24



Crédits photos des oeuvres de Marie Claude Debain
Jacky Azoulai et DR

Réalisation du Livret pédagogique #1 - *Sur le motif*