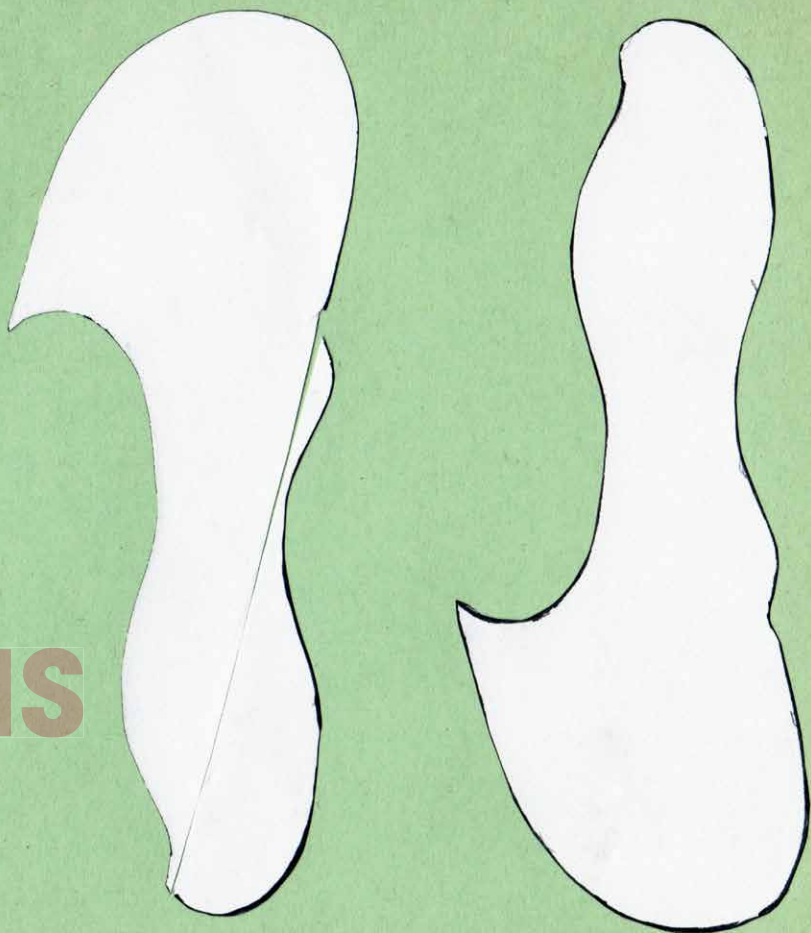

**MORE
PROBLEMS**

**BEVIS & CHARLIE
MARTIN YOULE**

centre des arts
douarnenez

6.05 / 18.06.23

SOMMAIRE

À propos de l'exposition et des artistes

L'exposition	p 03
Les artistes	p 04
Galerie	p 07

Autour des artistes

Pour aller plus loin	p 12
Réflexions pédagogiques	p 16
Glossaire	p 17

Autour de l'exposition

Visites commentées	p 19
Informations pratiques	p 19

MORE PROBLEMS

Chaque année, le Centre des arts André Malraux accueille 3 expositions.

Pour les élèves des ateliers d'art, ces expositions sont l'occasion de rencontrer des artistes en activité, d'être en contact permanent avec des œuvres d'art et de réaliser, au sein des ateliers, un travail plastique en lien avec les œuvres présentées.

Plus largement, ces expositions sont gratuites et ouvertes à tous et permettent à quiconque de découvrir la création contemporaine en toute modestie.

Du 06 mai au 18 juin 2023 le centre des arts André Malraux accueille l'exposition **More Problems** de **Bevis Martin** et **Charlie Youle**.

Bevis Martin et **Charlie Youle** forment un couple dans la vie et le travail. Ils œuvrent principalement dans le domaine sculptural. Depuis une vingtaine d'années environ, les deux artistes font montre d'une certaine obsession pour la transmission de la connaissance : « Nous sommes intéressés par les ambiguïtés, les échecs, les malentendus, les frustrations qu'impliquent la transmission de connaissances dans les écoles, les musées et ailleurs dans la vie ». De cette préoccupation ils développent un intérêt pour les objets pédagogiques (manuels, schémas, comparaisons...) ; quand certains artistes parlent encore d'inspiration, eux « se donnent des devoirs à faire ».

Parmi leurs disciplines de prédilection, la science occupe une place prépondérante : réputée — injustement — rigoureuse et austère, celle-ci serait dénuée de fantaisie, de sensibilité et d'inventivité... C'est pourtant dans l'hémisphère inopérant de l'image pédagogique, dans la zone trouble située au cœur de l'illustration même des sciences exactes dont ils s'imprègnent tout au long de leur scolarité que **Bevis Martin** et **Charlie Youle** trouvent leurs stimuli créatif et esthétique. Il s'agit de s'approprier les notions fondamentales des disciplines enseignées et de matérialiser, littéralement et empiriquement, sous forme d'œuvre d'art, leur priorité — avec la naïveté méthodologique que cela suppose.

Dans le cadre de l'exposition **More Problems** présentée au Centre des arts André Malraux, **Bevis Martin** et **Charlie Youle** mettent en scène quelques dessins, objets et installations passés remises en perspective ou spécifiquement créés pour l'occasion, et qui trouvent leur source dans l'imagerie des casse-têtes (outil de divertissement mathématique et jeux pédagogiques employés depuis des siècles et jusqu'à aujourd'hui). Les œuvres se nourrissent également de quelques manuels de vulgarisation scientifique : certaines d'entre elles sont des transpositions directes des illustrations puisées dans ces ouvrages de référence, qui confèrent aux mathématiques une forme plastique et distrayante. Ici, les contraintes liées à la formulation d'un problème mathématique permettent de faire émerger des formes insolites et étranges. L'ensemble crée des situations dynamiques issues d'une réalité quotidienne simplifiée (découpe de tissus, partage de nourriture ou division de champs de culture, etc.).

Entre guillemets sont reportés des propos de **Bevis Martin & Charlie Youle**

BEVIS MARTIN & CHARLIE YOULE

Bevis Martin et **Charlie Youle** sont nés respectivement en 1975 à Londres et 1977 à Sheffield (Angleterre). Ils se rencontrent à l'école d'art de Sheffield en 1997 où débute leur collaboration, puis s'installent en France en 2003 à l'occasion du post-diplôme de **Charlie Youle** à l'école régionale des beaux-arts de Nantes, où ils travaillent et résident durant plusieurs années avant de s'installer à Rouen.

LA FORME DES CHOSES

Depuis une vingtaine d'années environ, **Bevis Martin** et **Charlie Youle** développent une pratique collaborative qu'ils jugent stimulante et libératrice, voire essentielle à la conception et réalisation de leurs œuvres. Ils tentent d'indifférencier leur pratique quitte à se dépendre de leurs acquis respectifs.

« En confrontant nos travaux respectifs, nous avons constaté que nous nous posions nombre de questions similaires — quelles idées peuvent communiquer des objets de seconde main ? Comment les images produisent-elles du sens ? quelles sont les règles et suit-on ces règles en les enfreignant ? fait-on les choses pour les autres ? »

Comme s'il fallait rendre fugitive l'activité artistique jusqu'à ce qu'elle frôle un seuil d'indifférenciation où plus rien ne puisse la distinguer d'une autre activité : on parle de l'activité d'un volcan ou d'un médicament, d'un organe, d'une classe ou d'un enfant, d'un chômeur ou d'un artiste. Une activité est professionnelle ou non, elle réalise des objets ou pas. Ainsi l'activité artistique ne saurait se justifier par la réalisation d'œuvres. Ne rien faire est une activité, trop travailler n'est pas le meilleur moyen pour faire de l'art. L'activité artistique entretient un rapport au temps difficile à quantifier. Les jours où il ne se passe rien sont aussi déterminants que les phases de production. En résulte un problème difficile à résoudre : on ne saurait décider si les artistes sont tout le temps en train de jouer ou s'ils sont tout le temps en train de travailler.

Toujours est-il que le duo, couple dans la vie et le travail, œuvre principalement dans le domaine sculptural, faisant montre d'une certaine obsession pour la transmission de la connaissance : *« Nous sommes intéressés par les ambiguïtés, les échecs, les malentendus, les frustrations qu'impliquent la transmission de connaissances dans les écoles, les musées et ailleurs dans la vie. Nous nous concentrons sur une certaine stupidité dans la nature de la relation que nous entretenons aux images et aux objets ».*

De cette préoccupation, les artistes organisent un ensemble disparate de dessins, volumes et installations qui peuvent tout aussi bien servir de larmes de verres des portraits dessinés (*Boo Hoo*, sd), modéliser un ensemble de planètes à l'aide de fruits en céramique (*The Planets*, 2011) ou de minuscules boules colorées (*Planet Man*, 2012 et 2019) ou concevoir une installation de plusieurs centaines de mètres carrés avec du mobilier municipal (*Rêve municipal*, 2007, dans le cadre de *Estuaire Nantes < > Saint-Nazaire*), etc. Tout cela produit ce qu'ils nomment « des signifiants d'occasions, de seconde-main », des objets qui vont jouer, puis transformer, selon les règles de la communication, les idées et les choses en signes imparfaits.

DE L'USAGE DU VISUEL DANS L'APPRENTISSAGE

« Nous nous intéressons aux vitrines de référence (celles des musées d'histoire naturelle par exemple) et autres compositions pédagogiques ou publicités qui semblent offrir un modèle de communication direct et transparent. Afin de rendre plus troublante encore le rencontre avec l'œuvre, nous essayons de mettre en valeur les difficultés présentes dans tout effort de communication, les insuffisances, les absences... »

D'où leur intérêt pour les objets pédagogiques (manuels, schémas, comparaisons...) ; quand certains artistes parlent encore d'inspiration, eux « se donnent des devoirs à faire ». Ce corpus d'objets pédagogiques, comme ceux qu'on utilise pour la transmission du savoir en école primaire, est reproduit volontairement et maladroitement à l'aide de divers matériaux (céramique, cartons, pâte à modeler, etc.) et à diverses échelles.

Par exemple, *Interior with Educational Display* (2008) présente un assortiment d'éléments nécessaires aux cours de géométrie (règles, équerres, rapporteurs, etc.) et science et vie de la terre (représentation de la terre vue du ciel ou d'organes humains, etc.) mais reproduits en céramique et présentés sur des étagères tels de modestes sculptures. *Number Organs* (2012) met en scène des organes internes du corps humains réalisés en céramique ; chaque organe forme un chiffre de 1 à 9. Ailleurs, d'imposants chapeaux en céramique exposés à portée de main, trop lourds pour une tête, sont présentés en ligne sur un socle — comme pour un improbable bonneteau algébrique (*Hats*, 2014).

Ces formes diverses de parodies et de travestissement provoquent le rabaissement et le détronement bouffons de tout ce qui s'applique à inculquer le savoir et à fabriquer des adultes. En effet, qu'ils sautent hors des livres ou se mettent à grandir pour prendre de nouvelles allures, les objets de **Bevis Martin** et **Charlie Youle** se chargent d'une nouvelle étrangeté, semblent faire une espèce de saut dimensionnel, comme s'ils ne tenaient plus en place et réclamaient de nouvelles dispositions : ce qui était confiné dans une trousse, un cartable ou un livre et se promettait d'accompagner l'enfant dans son développement déborde et s'échappe, l'illustration d'un manuel scolaire prend une nouvelle épaisseur, les outils de géométrie gonflent et se ramollissent, le matériel d'anatomie dessine de nouveaux corps improbables et des organes dispersés, trop plats ou trop grands, ce qui était d'une échelle moindre se met à croître abruptement. L'échelle de ces objets ne semble plus correspondre à celle d'un enfant, elle déborde à tous points de vue — y compris celui des normes pédagogiques. Car les traits grossiers de ces objets que l'on dirait à la fois sensuels et caricaturaux achèvent de soustraire son autorité au matériel pédagogique. Une telle caricature nous renvoie à une échelle indéchiffrable. On ne saurait dire si ces objets se destinent à l'usage d'individus assez grands pour les manipuler ou s'ils traduisent l'angoisse d'autres, trop petits pour les appréhender. Sans nostalgie, ces objets évoquent les tensions de l'apprentissage durant lequel les signes résistaient encore à la lecture...

Aujourd'hui, la masse de ces instruments est telle qu'on pourrait dire que **Bevis Martin** et **Charlie Youle** ont su réinventer une sorte d'école primaire. Une étrange machine pédagogique qui dessine un ordre fortuit pour redistribuer des identités, une école très élémentaire avec des leçons de choses et des leçons de mots, une grammaire pour un discours toujours vacillant et une manipulation des objets toujours incertaine. Cette pédagogie ne consiste pas à rapporter des discours et à montrer des choses, mais à dégager des entités vagues du matériel pédagogique connu.

DU DESSIN D'ENFANT À L'ŒUVRE

« *Nous nous concentrons sur une certaine stupidité dans la nature de la relation que nous entretenons aux images et aux objets. Nous cherchons à perturber la simplicité et la facilité de la logique qui veut que l'on passe d'une idée transmise à une idée reçue via un objet / une image, et tâchons de jouer avec la (dangereuse) capacité d'une image de se substituer à une idée.* »

En effet, le matériel pédagogique recourt massivement au visuel, à l'image pour atteindre ses objectifs. En reprenant cette iconographie, en la décontextualisant, **Bevis Martin** et **Charlie Youle** en montrent les impasses : les pédagogues ont recours au visuel en présupposant de son efficacité (« un petit dessin vaut mieux qu'un long discours »). Les artistes s'amusent de la littéralité de ces images, des raccourcis qu'elles imposent au néophyte qui par définition ne maîtrise pas le contenu enseigné. C'est dans cette faille que se loge la démarche critique et plastique du duo.

Parfois les artistes empruntent le chemin inverse : le matériel visuel n'est pas celui du manuel de sciences mais les représentations des enfants. Cette démarche fait écho à des pratiques pédagogiques : partir des représentations des élèves pour mieux les faire évoluer. Conditions nécessaires pour dépasser les « obstacles épistémologiques », notion théorisée par **Gaston Bachelard** dans *Formation de l'esprit*

scientifique (1934) : faire l'erreur, la corriger pour avancer. Mais ce n'est assurément pas l'objectif de **Bevis Martin** et **Charlie Youle** !

Pour *2500 Thoughts per Second* (2015), des élèves ont été invités à donner leur représentation du cerveau humain. Tout comme pour *Thought Plants* (2016), les dessins sont acceptés dans leur diversité sans être confrontés à la référence, au modèle, à la bonne réponse. Sans être dans le vrai, les images réalisées par les enfants ont des choses à dire — comme celles des manuels scolaires.

On comprend l'intérêt de telles images. Mais où se situe le travail des artistes ici ? Comment interviennent-ils ? Tout comme le pédagogue essaie d'interagir entre le savoir et l'élève, les artistes interviennent entre ces images et le spectateur. C'est toute une entreprise de « raffinerie » qui va permettre de passer du dessin d'enfant à l'œuvre. D'abord, il y a le changement de médium : les artistes traduisent le dessin, la ligne par la matière, le volume ; ils modèlent le trait tracé par l'élève, comme pour mieux monter la plasticité de ces représentations et du savoir. Le choix de la technique et le processus de transformation en disent beaucoup sur leur conception des apprentissages (agrandissement, modelage, cuisson, reconstitution par l'accrochage, scénographie, éclairage). Ensuite, il y a le changement d'échelle : si la taille définitive respecte les proportions initiales tout comme la hauteur de l'accrochage celle de la situation sur la feuille, chaque dessin est fortement agrandi. Cette « monumentalisation » change radicalement le rapport au public : devenu lilliputien celui-ci est comme invité à entrer dedans, à tenter un voyage dans des cerveaux aux géographies diverses. La scénographie vient en renfort de cette perception, le public semble passer d'île en île, se fabrique un itinéraire au pays de la diversité. Ces opérations plastiques (agrandissement, changement de médium, choix de présentation) permettent une délocalisation, le passage de la feuille d'exercice à la salle d'exposition. C'est dans cette délocalisation que s'opère le changement de statut de ces images. Nous sommes désormais face à une œuvre !

Inventorier puis désorganiser les normes, jouer avec la nomenclature des savoirs en refusant la domination des experts de tous bords, tel est le projet de **Bevis Martin** et **Charlie Youle**.

DU SCIENTIFIQUE AU POÉTIQUE

« Nous nous intéressons à tout l'éventail de possibles dans la fabrication de l'objet. Énonçant l'évidence, embrassant le mal fait, nous utilisons des moyens « inadéquats » afin de communiquer des concepts abstraits et difficiles — évoquant le sublime à l'aide de pâte à modeler et de pâtes. Nous travaillons à l'instinct et au rire, non parce que nous cherchons à produire une œuvre simplement drôle ou ironique, mais parce que notre rire agit comme un indice, le révélateur que quelque chose dérange. »

La préoccupation des deux artistes est d'ordre scientifique : scruter la manière dont les formes émergent serait le sujet de leurs expérimentations. Bien vite, cependant la méthode s'éloigne de la rigueur scientifique requise par l'ampleur du questionnement. Les pertes et ajouts d'une étape à l'autre (idée, représentations enfantines, traductions des artistes) évoquent davantage le jeu du téléphone arabe que le protocole scientifique. Cet esprit d'aventure, de recherche, ce besoin d'inventorier, d'organiser ou de désorganiser les normes, de jouer avec les nomenclatures des savoirs sont des points de rencontre entre les sciences et l'art. Si les démarches sont parallèles se sont certainement les visées qui divergent.

Bevis Martin et **Charlie Youle** semblent être à la recherche de zones d'inefficacité, d'absurdité, de résistance. Sans chercher à les résoudre, les résorber comme un scientifique, ils en font le ressort poétique de leur démarche artistique : ils travaillent à améliorer l'inadéquation originelle entre l'idée et son image. Comme s'ils cherchaient à nous mener au vrai par l'assimilation du faux, à faire la démonstration de l'absurdité de la bonne et unique réponse !

Bevis Martin et **Charlie Youle** exposent aujourd'hui régulièrement en France et en Angleterre.

Entre guillemets sont reportés des propos de **Bevis Martin & Charlie Youle**

GALERIE

Interior with Educational Display, 2008

Rêve municipal, 2007

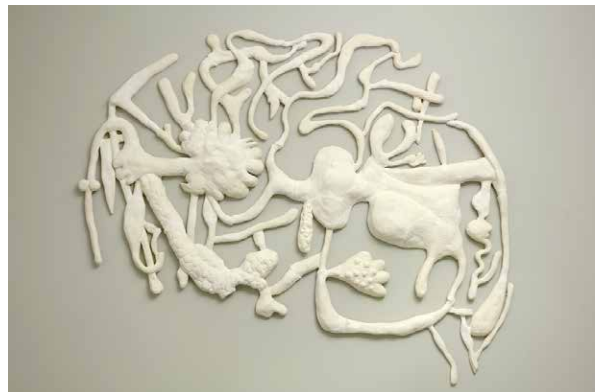
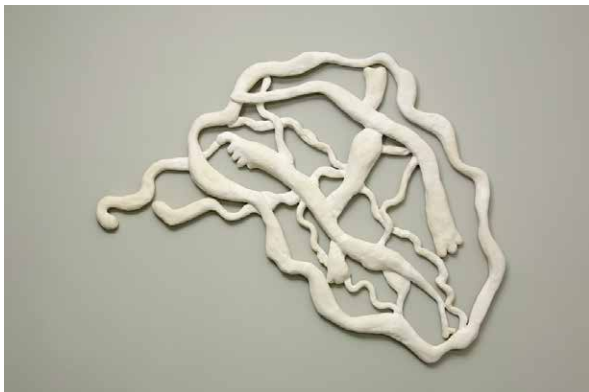
Obstacles, 2013

Hats, 2014

Thought Plants, 2016

2500 Thoughts per Second, de haut en bas et de gauche à droite : *Le cerveau (Jules)*, *Le cerveau (Emma)*, *Le cerveau (Périne)*, 2015

POUR ALLER PLUS LOIN

EDUCATION

Bevis Martin

Sheffield Hallam University, BA (Hons) Fine Art (Combined & Media Arts), 1999

Charlie Youle

Royal College of Art, London, MA Fine Art Printmaking, 2007

Sheffield Hallam University, BA (Hons) Fine Art (Sculpture), 2000

SOLO EXHIBITIONS

- 2021 Le Réveil - La Tôlerie, Clermont Ferrand
- 2019 Looking Inside - La Terrasse, Nanterre
Schémas - La Vitrine, L'Antenne du Plateau (Frac Île-de-France), Paris
Planet Man - Musée d'Arts, Nantes
- 2018 The Real World - Le Shed, Notre Dame de Bondville
- 2016 Thought Plants - Préface, Toulouse
- 2015 2500 pensées par seconde - FRAC des Pays de la Loire, Carquefou
Natural Selection - Galerie 5, Université de Angers
- 2014 Activities - Galerie Samy Abraham, Paris
Generations - Les Bains Douches, Alençon
The Shape of Things - Maison des Arts, Saint Herblain
- 2013 22 siècles d'inspiration - Parc Saint Leger - Hors les murs, Nevers
Pyramide alimentaire - Störk Galerie, Rouen
Insides - Domaine de la Garenne Lemot, Clisson
Obstacles - École Municipal des Beaux-Arts, Châteauroux
- 2012 Who am I? - Galerie Samy Abraham, Paris
- 2011 A Parade of Problems - Space, London
First Notions - Galerie Samy Abraham, Paris
Here & Now, Ecole Municipale d'Arts Plastiques, Cholet
- 2010 The Matrix - Tripode, Rezé
- 2009 Les Idées - Station VasteMonde avec Tripode, Saint Brieuc
A Secondary Education - Random Gallery, Paris
- 2007 Rêve Municipal - Estuaire 2007 Nantes <> Saint Nazaire, Hangar Alstom, Nantes
- 2004 Rain & Tears - Borderline, Nantes

GROUP EXHIBITIONS

- 2022 De Visu, Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire, Nantes
Carnet d'artiste 2, PAD, Angers
- 2021 Cueillir des étoiles, Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire, Nantes
Desperanto, Fabrique Pola, Bordeaux
Super Coin, Jardin des Plantes, Rouen
Microwave, Bonus, Nantes
Nuit Blanche, Mayenne
- 2021 10 ans, 10 résidents - Maison des Arts, Saint Herblain
Boxon Salin Poésie Tondue - Bonus, Nantes
La Quinzaine radiieuse - Piacé
Un été indien - Frac Normandie Caen, Caen
Ordre de dispersion - Galerie Duchamp, Yvetot

- 2019 Le dessin du salon - Espace Mean, St-Nazaire
La bonne éducation - Musée national de l'Éducation, Rouen
Matrice - L'Académie, Maromme / Le Shed, Notre Dame de Bondville
- 2018 Pasta Utopia - Galerie Papillon, Paris
Exposition inaugural - Ateliers Bonus, Nantes
Les Valleuses - Varengeville-sur-Mer
- 2017 Putt Putt - PCP, Saint Nazaire
Blazers/Blasons - Tchikebe, Marseille
Process Youpi - Maison du DD, Rezé
Attraction(s) - Musée d'Art et d'Histoire de Lisieux
Martin & Youle / Thomas Tudoux - Centre d'art contemporain, Pontmain
Exquis! - MuMo (Musée Mobile)
Blazers/Blasons 2 - Atelier Alain Le Bras, Nantes
Playground - Galerie Emmanuel Hervé, Paris
État des lieux - La Maison Rose (Open It), Nantes
À boire et à manger - FRAC Normandie Caen, Caen
- 2016 Enfants - Centre d'Art Contemporain, Pontmain
- 15 000 >> 2016 - Musée Sainte Croix, Poitiers
Blazers/Blasons - Atelier Alain Le Bras, Nantes
Quoi que tu fasses, fais autre chose - FRAC des Pays de la Loire / HAB Galerie, Nantes
- 2015 Surmultiplié - Zoo Galerie, Nantes
Ouverture pour inventaire (2) - FRAC des Pays de la Loire, Carquefou
Recto/Verso - Fondation Louis Vuitton, Paris
Ceramics & Graphite - Chert Gallery, Berlin
Game Over - Galerie Ec'arts, ESPE de Bretagne, Rennes
Les motifs du savoir - Mains d'Œuvres, Paris
Deep Screen - Parc Saint Leger, Pougues-les-Eaux
Le Vent des Forêts, la Meuse
- 2014 Foam - Project Number, London
L'art fait ventre - Musée de la Poste / Musée du Montparnasse, Paris
En attendant hier - Château de Montbazillac, Bergerac
L'écho / Ce qui sépare - FRAC des Pays de la Loire, Carquefou
- 2013 Plus jamais seul - Standards, Rennes
Traslaciones - CCAI (Centro de Cultura Antiguo Instituto) / LABoral Centro de Arte, Gijón, Spain
The 5th Dimension - Ricou Gallery, Brussels
Lauréats 2012 du prix des arts visuels de la Ville de Nantes - L'Atelier, Nantes
Drive - Zoo Galerie, Nantes, Curtat-Tunnel, Lausanne and Schwarzwaldallee, Basel
FIAC Hors les Murs - Espace des Blancs Manteaux, Paris
- 2012 Artothèque de Belleville (Biennale de Belleville) - Le Centquatre, Paris
Caverne Cabinet (Biennale de Belleville) - Atelier Virginie Yassef, Paris
Circumrévolution (Biennale de Belleville) - Pavillon Carré de Baudoin, Paris
Waterfalls Pavillion - Vivarium Studio, Paris
Drop Zone - projet de La Mobyette, Bordeaux
Glaze - Chez Valentin, Paris
- 2011 Gisement et Extraction - 40mcube, Rennes
Glaze - Bischoff/Weiss, London
Varchar - Galerie Samy Abraham, Paris
Notes & Projects - Hollybush Gardens, London
RN137 - L'atelier, Nantes & 40mcube, Rennes
Le dégoût du temple - Le Temple du Goût, Nantes
Les innombrables grotesques - Galerie LMD, Paris
Egg Drawing Lessons - MLIS, Villeurbanne
- 2010 La BBC invente le murmure d'ambiance - LMD galerie, Paris
Toute chose oblique - La Maison Vide, Bouliac
55ème Salon d'art contemporain de Montrouge - Paris

- Chateau du Pé, Estuaire Nantes <> Saint Nazaire
- 2009 Les cratères du futur - Zoo Galerie, Nantes
Dark Pearl - La Générale en Manufacture, Paris
Perspectives - Interstices, Praz-Delavallade, Paris
Afterwards - Mead Gallery, Warwick
- 2008 Sages et attentifs - Musée de la Roche sur Yon
Potlatch - festival Mire, Nantes
Natural Education - Bastart, Bratislava
- 2007 Vacuum - CCC, Tours
The Great Exhibition - RCA MA show, London
Boys 'R' Us - Zoo Galerie, Nantes
Kunstwurst - Café Gallery, London
Le Goût du Temple - Le Temple du Goût, Nantes
- 2006 Welcome Home - Ipso Facto hors les murs, Nantes
- 2005 Contact - Lieu Unique, Nantes
Rions Noir - Atelier Alain Lebras, Nantes

PRIZES

- 2012 Prix des Arts Visuels de la Ville de Nantes

PERMANENT INSTALLATIONS & COMMISSIONS

- 2022 Simple Pottery - Parc Bordelais, Bordeaux
- 2021 Complex Figures - Piacé le Radieux, Piacé
- 2019 Foudre et étincelle - Sygmatel, La Chapelle-sur-Erdre
- 2015 Circuit - Le Vent des Forêts, la Meuse
- 2014 1% Artistique for the College Paul Doumer, Nort-sur-Erdre
- 2011 La Grande Question - Château du Pé, Saint-Jean-du-Boiseau

COLLECTIONS

- Cnap (Centre national des arts plastique)
- Frac des Pays de la Loire
- Frac Normandie Caen
- Art Delivery

RESIDENCIES

- 2019 Artistes en entreprise - Sygmatel, Nanterre/La Chapelle sur Erdre
- 2018 Arcam Glass, Vertou
- 2017 Centre d'art contemporain, Pontmain
- 2015 Université d'Angers
- 2014 La Maison des Arts, Saint Herblain
- 2013 LABoral, Gijon, Spain
Artistes en Residence, Clermont Ferrand
- 2011 Maison de Quartier Madeleine Champs de Mars, Nantes
- 2009 La Générale en Manufacture, Paris
Station Vaste Monde, Saint Brieuc, France
- 2008 École d'art Municipale, La Roche sur Yon, France
- 2006 Cité Internationale des Arts, Paris
- 2003 - 2004 MultiPoint Groupe de Recherche, École de Beaux Arts de Nantes

PUBLICATIONS

2500 pensées par second, 2015

sleek, spring 2013

02point2, no.1, 2012

Versuch: Notes and Projects, 2011

Space 2, Spacezine, 2011

Manufactured Monsters, vol. 2, 2010

Transmission Host, Sheffield Hallam University, 2009

Coyote Pizza, juin 2010

02, juin 2010

Flaunt Magazine, September 2009

Creative Review, June 2008

Hinoter, issue 33, 2008

International Designers Network, vol 15, no. 5 The Geometrics Issue, 2008

Dazed and Confused, issue 158, February 2008

303, issue 97, *Estuaire 2007* edition, summer 2007

Estuaire: L'art et le fleuve, Gallimard, 2007

303, issue 96, *Né à Nantes comme tout le monde*, 2007

IO - for Rions Noir, 2005

Rain & Tears - for Rain & Tears, 2004

Untitled publication for La Valise's Malakoff project, 2004

RÉFLEXIONS PÉDAGOGIQUES

Au cœur de l'exposition **More Problems** de **Bevis Martin** et **Charlie Youle**, la réflexion sur ce que peut être une démarche artistique en parallèle d'une démarche scientifique constitue la première entrée en matière d'une pensée à aborder et développer avec le groupe : comprendre la différence de statut entre l'image scientifique (croquis d'observation, schéma, légendes, vues de microscopes, radios, échographies, IRM...) et l'image artistique. À cela s'ajoute la frontière floue et mouvante allant de l'information au poétique. L'artiste peut avoir pour objectif d'informer, on peut être captiver et rêver devant certaines représentations scientifiques (IRM).

Selon l'âge, le niveau et l'appréciation des élèves, il existe différentes possibilités d'aborder cette exposition. Afin de se rapprocher au mieux des programmes et pour faciliter la rencontre des élèves avec l'art, plus précisément avec les œuvres de Bevis Martin & Charlie Youle, ce dossier d'accompagnement propose quelques pistes thématiques :

Chercher l'inspiration dans son manuel de math, de sciences...

Du croquis à l'œuvre !

Par quelles stratégies l'élève va intervenir sur le statut de l'image ?

L'appropriation et le détournement poétique d'un langage scientifique

Donner une interprétation poétique du théorème de Pythagore : $AB^2 = AC^2 + BC^2$

Henri Matisse disait « 1 m² de bleu est plus bleu que 10 cm² de bleu ». Prouvez-le ! Démontrez-le !

La règle est de règle

Comme le scientifique a un protocole de recherche, l'artiste peut s'imposer une règle de travail, des contraintes. En distribuant une règle précise et différente à chaque élève [une sorte de défi, de mission à relever : des verbes d'actions (plier, répéter), une composition de chiffres ou de lettres, l'utilisation exclusive de formes géométriques, un quadrillage etc.], il s'agit de confronter les élèves à une démarche systématique afin de savoir comment se l'approprier, quoi en faire et analyser la contrainte (peut-elle être une source d'inspiration ?).

GLOSSAIRE

Abstraction : style artistique né au début du XXe siècle qui tente de donner une contraction du réel, d'en souligner les déchirures, de représenter les formes et les couleurs pour elles-mêmes plutôt que de chercher à représenter les objets issus de la réalité extérieure. L'art abstrait se passe de modèle ; il s'affranchit de la fidélité de la réalité et de la mimétique.

Art : dans son sens premier, l'art est une pratique qui met en application des connaissances et un savoir-faire certains avec un objectif précis. Selon cette définition l'art a pour synonymes « technique » et « science appliquée ». En ce sens, l'artisan rejoint cette première définition. Plus tard, avec l'arrivée de nouveaux courants artistiques (impressionnisme, expressionnisme, surréalisme, etc.) et l'invention de nouveaux médiums (photographie, vidéo, numérique, etc.), l'art devient un moyen d'expression, de communication d'idées, d'émotions et de sentiments.

Artisan : personne exerçant un métier manuel en utilisant son habilité, souvent pour son propre compte, parfois aidé de compagnons ou d'apprentis (le couturier, le cordonnier sont des artisans).

Artiste : dans son sens premier, l'artiste est une personne qui pratique un métier ou une technique difficile. Plus récemment, le terme désigne celui ou celle qui se voue à la pratique des beaux-arts, de l'art. Plus généralement, il est l'interprète d'une œuvre (musicale, théâtrale) ; dans le domaine des arts plastiques, il est le créateur ou la créatrice d'une œuvre d'art : l'artiste est une personne sensible, voire sensuelle qui cherche à saisir le caractère propre à chaque chose de la vie — c'est-à-dire l'essence de la chose — en pratiquant une ou plusieurs activités créatrices pour produire une ou plusieurs œuvres.

Dessin : représentation sur une surface d'un objet ou d'une figure, de sa forme et de ses contours (notamment par des jeux d'ombres et de lumière) à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un pinceau. Le terme désigne à la fois l'action de dessiner, mais aussi le résultat.

Déplacement : action de déplacer, mouvement qui fait passer un objet d'une place à une autre, d'un lieu à un autre, d'un contexte à un autre. En art, le terme renvoie également à la transformation géométrique (telle que la translation, la rotation) qui conserve l'égalité des figures, voire à la réaction chimérique dans laquelle un corps se substitue à un autre.

Figuration : style artistique qui tend à représenter les objets du réel tels qu'ils se présentent (*mimésis*). La figuration s'oppose souvent à l'abstraction.

Geste : mouvement du corps (principalement des bras, des mains, de la tête) volontaire ou involontaire, révélant un état psychologique ou visant à exprimer, à exécuter quelque chose, à fabriquer un objet.

Installation : dans le domaine artistique, œuvre constituée de plusieurs éléments, voire d'objets hétéroclites et assemblés dans un espace.

Mathématiques : science qui étudie, au moyen d'un raisonnement déductif, les propriétés d'êtres abstraits (nombres, fonctions, figures, géométries, espaces, etc.) ainsi que les relations qui s'établissent entre eux.

Matière : substance matérielle de forme déterminée ou non, c'est-à-dire connaissable par les sens (toucher, vue, odorat, goût, ouïe) et, dans ce contexte, destinée à être employée et transformée par le geste de l'artiste. La matière désigne donc ce dont une œuvre d'art est faite, ou ce à quoi l'activité de l'artiste donne forme.

Médium : dans le domaine artistique, qui désigne la matière avec laquelle l'œuvre est réalisée (peintures, terres, bois, charbon, fer, objets divers, etc.). Il se caractérise par son état (solide, liquide, en poudre, etc.), sa texture (lisse, granuleuse, etc.), ses qualités plastiques (souple, opaque, transparent, etc.), sa couleur, son interaction avec la lumière.

Patchwork : tissu fait de morceaux disparates cousus les uns aux autres. Symboliquement, mélange d'éléments hétérogènes.

Peinture : le terme désigne à la fois l'action de peindre, ce qui est peint et la matière colorée : représentation sur une surface d'un objet ou d'une figure, de sa forme et de ses couleurs (notamment par des jeux d'ombres, de lumière et de teintes) à l'aide de fluides colorés (peinture à l'huile, à l'eau, etc.) sur un support (roche, béton, verre, bois, papier, toile, etc.).

Réel : qui existe vraiment, en faits et n'est donc pas une illusion, une apparition. « Le réel » définit ce qui est, les choses elles-mêmes, les faits réels, la vie réelle.

Sculpture : du latin *sculptura* ou *sculper* qui signifie « enlever des morceaux à une pierre ». Représentation d'un objet dans l'espace. Création d'une forme en 3 dimensions, en relief ou volume : bas-relief, haut-relief, ronde-bosse, installation, etc. La sculpture est réalisée au moyen d'une matière à laquelle on impose une forme déterminée par modelage, taille direct, assemblage, soudure, stéréolithographie (impression 3D), etc.

Textile : matière susceptible d'être tissée, c'est-à-dire d'être divisée en fils que l'on peut tisser. Le terme désigne aussi la fabrication des tissus, depuis la préparation de la matière première jusqu'à la vente du produit fini.

VISITES COMMENTÉES

PUBLIC COLLECTIF

Un document d'aide à la visite et de la documentation autour de l'artiste sont remis sur demande ou lors de la pré-visite.

Pré-visites

Destinés aux accompagnateurs de groupes (établissements scolaires ou formatifs, centres de loisirs, structures associatives ou spécialisées, etc.) ces rendez-vous sont l'occasion de découvrir l'exposition en petit nombre, d'échanger sur la démarche de l'artiste et constituent un temps de préparation à la visite du groupe.

Du lundi au mardi de 09h à 20h

Visites gratuites, sur réservation

Visites

Pendant toute la durée de l'exposition, l'équipe des ateliers d'art accueille les groupes (scolaires, écoles supérieures, associations, CE, etc.) et leur propose une visite accompagnée de l'exposition.

Du lundi au vendredi de 9h à 14h — Autres horaires selon disponibilités

Visites gratuites, sur réservation

PUBLIC INDIVIDUEL

Un dossier d'accompagnement à la visite est remis à l'entrée de l'exposition. De la documentation autour de l'artiste est disponible en consultation sur place.

Visites

Pour introduire l'exposition, l'artiste et l'équipe des ateliers d'art accueillent les visiteurs et leur proposent une visite accompagnée de l'exposition. Ces visites s'adressent à tous. Elles sont l'occasion d'échanger sur les œuvres et la démarche de l'artiste.

Samedi 29 octobre 2022 à 15h

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

INFORMATIONS PRATIQUES

RÉSERVATIONS

Louise Bombaglia, médiatrice en art contemporain et enseignante en histoire de l'art

@ : louise.bombaglia@douarnenez.bzh

tel : + 33 (0)6 71 56 48 79

ADRESSE

Centre des arts André Malraux

88 rue Louis Pasteur, 29100 Douarnenez

@ : centredesarts@douarnenez.bzh

tel : + 33 (0)2 98 92 92 32

HORAIRES ET TARIFS

Du samedi 06 mai au dimanche 18 juin 2023

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h

Entrée libre et gratuite