

LA FABRIQUE DE L'ESPRIT

Histoire de l'art au cœur d'une collection contemporaine

FONDATION
FRANCÈS

27 rue Saint-Pierre 60300 SENLIS
03.44.56.21.35
lesamis@fondationfrances.com
fondationfrances.com

À l'origine de notre engagement, il y a ce très ancien précepte emprunté à Login « **Il n'est pas nécessaire de connaître les règles de l'art pour éprouver les effets de l'art** » et le secret de l'art consiste précisément à dissimuler les secrets de l'art.

Il nous fallait lever le voile et proposer un programme singulier pour **augmenter la notion de plaisir à l'art car la connaissance de l'art l'intensifie et l'enrichit.**

Au-delà de dire que ça nous plaît, savoir exprimer pourquoi ça nous plaît. L'enjeu est alors d'être capable de rendre raison de notre sentiment car l'émotion est plus grande, plus riche quand nous sommes capables de rendre raison de notre sentiment.

Le désir de comprendre correspond à la demande infinie de plaisir.

Plus riche et ouvrant sur de nouveaux plaisirs et de nouveaux désirs. Le **plaisir esthétique** qu'on éprouve devant une œuvre n'a rien à voir avec ce pur affect, émotion brute à laquelle on voudrait le réduire. C'est au contraire comme l'écrit Valéry « un plaisir qui s'approfondit parfois jusqu'à communiquer une illusion de compréhension intime de l'objet qui le cause, un plaisir qui excite l'intelligence, la défie et lui fait aimer sa défaite ». Un **plaisir agissant** qui met en relation le sujet et l'objet selon un processus dynamique d'interaction permanente.

Ce plaisir n'est pas conçu comme un état mais comme un acte.

Agir, c'est ce que nous faisons par la diffusion de la **collection Francès** au travers les expositions permanentes de la Fondation, et par la programmation scientifique initiée par **l'association des Amis de la Fondation Francès qui œuvre depuis ses débuts pour une généralisation de l'accès à la culture pour tous.** Ses actions répondent aux lacunes et autres vides culturels sur le territoire mais aussi à la demande des publics et des institutions.

3. INITIATION ET APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES

Premières briques : initiation dès 4 ans

- Une initiation sensorielle à la découverte des couleurs et des formes.

Fondations : de 8 à 15 ans

- Un apprentissage des fondamentaux de l'histoire de l'art.

Préparation à l'épreuve histoire des arts au Brevet des collèges

- Soutien individualisé
- Aide à la sélection d'une œuvre
- Analyse plastique et historique de l'œuvre
- Mise en situation, oral de 15 minutes

Durée : 1 heure

Tarifs : 18 € par séance

160 € les 10 séances

Vacances scolaires : des modules Histoire de l'art sont organisés pour les enfants et adolescents sur une demi-journée ou une journée entière pendant les vacances scolaires des zones B et C.

4. Mutation des regards

- Choc de l'image : l'image est diffusée à outrance dans notre quotidien. Comment distinguer et comprendre ces images fabriquées, développer notre esprit critique, décrypter les usages et les contenus ?
- Choc des métiers : tous les métiers subissent des transformations liées aux progrès techniques. Les métiers d'art et de tradition sont confrontés à ces mutations tant sur les usages que sur les matériaux. État des lieux, expertise et transmission.

Durée : 1 heure 30

Tarifs : 25 € par séance

230 € les 10 séances

AUTRES FORMALITÉS À RETENIR

1. Carte d'adhésion individuelle et annuelle à partir de **50 €**
2. Participation tarifaire selon les modules
3. Réservations & planning : 03.44.56.21.35 ou lesamis@fondationfrances.com

MODALITÉS D'INSCRIPTION

PROGRAMME DE COURS (à partir de 16 ans)

Cours en petits groupes (de 5 à 12 participants),
soutenus au cœur de la collection (supports, projections et interactions)

1. HISTOIRE DE L'ART – PÉRIODES

- La Renaissance italienne et Le Caravage
- L'âge d'or flamand et Johannes Vermeer
- Le romantisme allemand et Caspar David Friedrich
- Les modernes et les contemporains
d'Edward Hopper à Adrian Ghenie
- École du Bauhaus
- La figuration narrative d'Hervé Télémaque à Peter Klasen
- Art conceptuel de Sol LeWitt à Jonathan Monk

2. HISTOIRE DE L'ART - INFLUENCES ET ÉVOLUTION DES TECHNIQUES

- Femmes artistes
- Ready-made de Marcel Duchamp à Mathieu Mercier
- Vidéo et performance de Sophie Calle à Régina José Galindo
- L'évolution de la peinture, entre rupture et regain d'intérêt
- Qu'est-ce que la photographie d'art aujourd'hui ?

Durée : 1 heure 30

Tarifs : 25 € par séance
230 € les 10 séances

Mircea Suci >
Forever, 2012

Dans une volonté de continuité, nous avons élaboré ce **programme complet de contenus éducatifs et pédagogiques**, en proposant aussi des solutions d'accompagnement aux institutions d'enseignement pour définir leurs projets. **Les programmes sont développés par des historiens de l'art et des professionnels de la culture**. Ils évoluent régulièrement au rythme des expositions de la Fondation et de la vie de la collection Francès composée de 600 œuvres d'art contemporain, un atout exclusif et un privilège réjouissant.

En effet, **l'atout exclusif de ce programme est la collection Francès composée à ce jour d'environ 600 œuvres**.

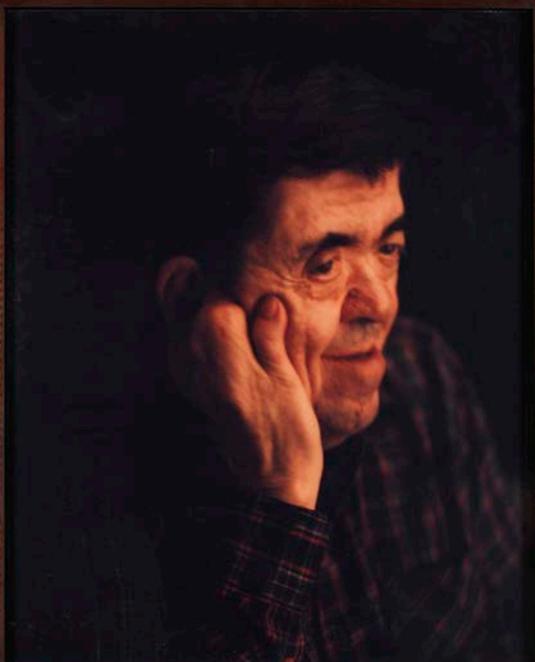
Les contenus scientifiques sont rédigés à l'appui de la collection qui présente des artistes de renommée internationale mais également des artistes émergents ou en marge du système marchand.

À l'évidence **ces œuvres contribuent à la richesse des propos et des enseignements** et rendent concrète **l'approche artistique et culturelle** pour un public non familier des expositions.

Elle propose aux plus érudits d'approfondir une œuvre et de s'y confronter physiquement. **Le centre de documentation** de la Fondation livre à chacun une opportunité de creuser un sujet sur place et accompagne les universitaires dans leurs recherches.

Ce programme conduit vers un contentement à l'art. Il initie aux effets de l'art et approfondit les connaissances pour atteindre une certaine **jouissance à l'art**.

CETTE FABRIQUE DE L'ESPRIT A POUR SENS ULTIME DE STIMULER LA CURIOSITÉ ET DE RESENTIR CETTE RICHESSE DE L'ART COMME SOURCE D'INSPIRATION INFINIE, CONSTRUCTIVE ET EN RENOUVELLEMENT PERPÉTUEL.

< Nancy Burson
Sans titre (John), 1996

3/ INITIATION À L'ÉPREUVE DES ARTS AU COLLÈGE

I. Décryptages

Soutien individualisé.

- Transmission de savoirs sur les différents médiums pour se familiariser et établir des connexions avec ses propres connaissances, ses envies. Exciter l'intelligence. Peinture - Photo et vidéo - Sculpture et installation.

II. Sélection des œuvres

Choix des œuvres selon une thématique et un plan de recherches.

- Épauler l'élève dans la définition d'une stratégie de recherche afin de concentrer ses moyens et ne pas se disperser.

III. Analyse plastique et historique de l'œuvre

Premières recherches artistiques sur l'œuvre

Construction et validation d'une grille d'analyse.

Rédaction d'un dossier composé de 5 objets d'étude.

- Aider l'élève à construire son discours face à un jury, En utilisant une grille d'analyse nous passons en revue les points importants à aborder pour une étude optimale de l'œuvre, tant sur le plan plastique qu'historique.

IV. Mise en situation pour l'oral

Création d'une fiche pour une épreuve à l'oral

- Entraîner l'élève pour une prestation à l'oral. La fluidité de l'échange et la notion de plaisir sont deux ingrédients sur lesquels nous misons pour réussir.

INITIATION ET APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES

▲ Martin Parr
New Brighton Merseyside (série The Last Resort), 1983-1985

1/ PREMIÈRES BRIQUES : à partir de 4 ans

Un éveil culturel et une initiation sensorielle de l'art par la découverte des couleurs et des formes. L'enfant réagit face à l'œuvre et décompose progressivement le visuel pour en définir les contours émotionnels puis esthétiques. Il découvre les matériaux et les techniques.

2/ FONDATIONS : de 8 à 15 ans

Découvrir les classiques de l'histoire de l'art et approfondir ses connaissances pour construire un référentiel, une base de savoirs. Stimuler la curiosité et découvrir les techniques en privilégiant la parole et toujours la recherche du plaisir à l'art. Des chefs d'œuvres anciens aux créations contemporaines, l'enfant se familiarise avec ces découvertes, exprime ses émotions et donne raison à ses sentiments.

DÉFINITIONS DES ENSEIGNEMENTS

HISTOIRE DE L'ART / Périodes

- LA RENAISSANCE ITALIENNE ET LE CARAVAGE

La Renaissance italienne voit émerger un système artistique innovant dont nous en sommes les héritiers aujourd'hui. Des éléments parfois remis en cause actuellement, comme le statut de l'artiste et le mécénat culturel. Ces deux approches se concrétisent durant la Renaissance italienne, l'artiste acquiert un statut à part entière et le mécénat se développe grâce à la grande noblesse. Enfin, l'esthétisme de cette époque se fonde sur deux grands principes : reprendre les préceptes fondamentaux anciens en y intégrant de nouveaux sujets et l'invention de la perspective.

- L'ÂGE D'OR FLAMAND ET JOHANNES VERMEER

L'âge d'or de la peinture flamande est le nom donné à la peinture néerlandaise durant le XVIIe siècle, appelé *Siècle d'or*. Ce renouveau prospère de la peinture hollandaise est associé à un fort essor économique connu par les Pays-Bas depuis leur indépendance. On compte alors parmi les peintres flamands, les peintres les plus connus et les plus doués de l'histoire de l'art tels que Petrus Paulus Rubens, Jan Van Eyck ou encore Johannes Vermeer. Ce dernier, né en 1632 et mort en 1675, est considéré comme le "maître de la lumière hollandaise", si bien que sa célèbre *Jeune fille à la perle* est parfois qualifiée de "Joconde du Nord".

– LE ROMANTISME ALLEMAND ET CASPAR DAVID FRIEDRICH

La spiritualité du romantisme allemand entraîne le spectateur dans des émotions à la fois profondes, romanesques et mélancoliques. La nature, Dieu et l'Homme ne font alors plus qu'un. Cette spiritualité n'est pourtant pas dénuée de réflexions rigoureuses en termes de composition, et les personnages y ont une place importante. Le romantisme allemand pose également les bases de la relation avec le regardeur.

Caspar David Friedrich, artiste phare de ce courant, devient le représentant de cette nature contemplative peinte, comme un hommage au divin.

1700 1770 1835 2016

– LES MODERNES ET LES CONTEMPORAINS D'EDWARD HOPPER À ADRIAN GHENIE

Deux personnalités opposées, ancrées solidement dans leur époque.

Et pourtant deux peintres dont les similitudes peuvent être aisément relevées : les personnages isolés, des scènes de rue sombres, hitchcockiennes, dans des ambiances latentes, comme suspendues.

Le traitement de la peinture est quant à lui différent, il est fidèle à ces deux personnalités d'artistes.

1700 1870 2016

▲ Erwin Olaf
Troy portrait, 2007

◀ Alison Jackson
Queen in washing gloves at sink, 2006

PÉDAGOGIE DE L'ÉCOUTE

Une méthode d'enseignement fondée sur l'échange, le partage et la convivialité. En petits groupes de 5 à 12 participants, les contenus sont dispensés à l'oral dans les espaces d'exposition et/ou dans une salle de projection, en interaction permanente avec les œuvres d'art.

Les approfondissements sont ajustés en fonction des groupes constitués. Pour mémoire une fiche récapitulative des points essentiels à retenir est distribuée à la fin de chaque séance.

Les séances s'ouvrent systématiquement par un temps d'expression libre et se terminent par un échange ouvert. Chacun construit une réflexion et développe un sens critique, leitmotiv de cette Fabrique de l'esprit.

MUTATION DES REGARDS

Selon une approche philosophique, l'objet principal de l'esthétique n'est pas d'abord d'accroître notre connaissance des arts mais d'améliorer notre réflexion sur eux. Et, la valeur que nous attachons à une œuvre d'art n'est pas seulement déterminée par ses qualités proprement esthétiques, mais aussi par la connaissance que nous avons de l'histoire de sa production, sans se limiter à ce sens historique. Nous interrogeons ici l'historicité de l'œuvre, nous pensons l'œuvre dans son contexte touchant les relations entre Art et Histoire, Art et société, Art et sciences etc. Nous construisons des ponts entre les sujets et ouvrons un dialogue parallèle. Par une approche interdisciplinaire, nous élevons une fabrique des regards face aux mutations des techniques et des métiers.

CHOC DE L'IMAGE

Notre société est celle de l'image, du zapping, du morphing, du trucage... Diffusés à outrance dans notre quotidien, comment distinguer et comprendre ces visuels fabriqués ? Face à ces multiples provocations, nous devons développer notre esprit critique et apprendre à décrypter les usages et les contenus. Car l'évolution des techniques force à différencier une image d'une œuvre photographique, un clip d'une œuvre vidéo...

CHOC DES MÉTIERS

Les métiers d'art sont souvent délaissés au profit des plus innovants. Pourtant ces savoir-faire sont encore en marche, certains, menacés de disparition, renaissent quelques fois par l'intérêt que leur portent les artistes contemporains. En effet, ils réutilisent avec grand intérêt les techniques pour faire revivre des matières et des gestes ancestraux. Créer des échanges interdisciplinaires autour de ces pratiques contribue à faire perdurer dans l'histoire des techniques artisanales qui ont un sens pour chacun d'entre nous et pour les générations à venir.

< Hans Op de Beeck
Vanitas (variation) 5, 2015

- ÉCOLE DU BAUHAUS

Une des plus célèbres écoles d'art et de design, créée par un designer allemand, Walter Gropius, en 1919. Plus qu'un établissement axé sur l'architecture, c'est une pensée artistique et un style qui s'est mit en marche aussi bien dans les arts du spectacle que dans les arts visuels. De nombreux artistes et théoriciens de l'art reconnus sont passés par cette école pour parfaire leurs travaux. Fondée sur l'idée de "construction", l'École du Bauhaus n'a jamais modifié son fonctionnement durant ses 14 années de fonctionnement.

1900 1919 1933 2016

- LA FIGURATION NARRATIVE D'HERVÉ TÉLÉMAQUE À PETER KLASSEN

Les années 60 procurent des événements foisonnants pour les artistes, les faisant réagir dans des prises de positions esthétiques parfois violentes. L'industrie, la consommation de masse et la publicité sont vivement critiquées par les artistes de la figuration narrative : Gilles Aillaud, Hervé Télémaque, Bernard Rancillac, Peter Saul et enfin Peter Klasen. Le récit est tout aussi important, fragmenté mais percutant et correspondant à la réalité. La rapidité d'exécution est de mise, un véritable punch esthétique.

1900 1960 1980 2016

Adrian Ghenie >
Hunger, 2008

- ART CONCEPTUEL DE SOL LEWITT À JONATHAN MONK

L'art conceptuel se définit par deux écoles, deux orientations qui ont pour seule exigence d'analyser ce qui permet à l'art d'être art. D'une part des artistes qui affirment la primauté de l'idée sur la réalisation, et de l'autre, le groupe Art & Language qui questionne la définition même de l'art par les moyens de la logique. À la primauté de l'idée se substitue ici celle de l'exigence tautologique. Bien que remettant en cause l'objet, les artistes de l'art conceptuel n'ont cependant jamais pu se passer de réalisations formelles.

1900 1961 2016

UN DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL /

Chaque séance s'organise autour de **8 temps d'expression et d'approfondissement**

- **Contexte historique** : Resituer chacun des sujets abordés dans son origine historique. Poser les bases du sujet et remonter à la source de sa création.
- **Contexte contemporain** : Ce qu'il en est aujourd'hui, comment percevons-nous le sujet actuellement, quels en sont les héritages et les évolutions dans notre monde contemporain.
- **Œuvres de la collection** : Chaque sujet a pour but d'être lié à des œuvres de la collection Francès qui servent de supports et d'exemples aux cours.
- **Terminologie** : Nécessité d'éclaircir les termes complexes liés aux sujets, que ce soient leur intitulé ou des caractéristiques de leur domaine.
- **Caractéristiques du courant** : Plongée dans le sujet et ses aspects les plus divers et variés afin d'en comprendre les principales caractéristiques.
- **Références** : Aborder des références essentielles inhérentes au sujet : des artistes la plupart du temps mais aussi des techniques, des études, etc.
- **Réception critique** : Quelle fut la réception critique d'un courant, d'un style, d'un artiste ? Quel impact a eu cette réception critique ? Continuité ou rupture ?
- **Champ libre** : questions ouvertes, échanges et dialogues sur le sujet abordé. Temps important afin d'apporter des réponses au public et enrichir notre discours.

^ Eugène Atget
 Porche de la Cathédrale de Senlis, ca. 1900

- QU'EST-CE QUE LA PHOTOGRAPHIE D'AUJOURD'HUI ?

À la suite d'une longue tradition d'œuvres d'art peintes, sculptées ou encore gravées, nous pouvons nous interroger sur le statut de la photographie d'aujourd'hui. A-t-elle sa place dans le monde de l'art ? Quel regard portons-nous sur ce médium familier dont l'évolution bouscule les usages ?

HISTOIRE DE L'ART / Influence et évolution des techniques

< Diane Arbus
 Teenage couple on Hudson street, NYC,
 1963

- FEMMES ARTISTES

Au cours des siècles le statut des femmes artistes a considérablement évolué, mais, encore aujourd'hui il est difficile de nommer des artistes femmes importantes et essentielles pour l'Histoire de l'art. Pourtant, bon nombre d'entre elles ont réussi à donner des impulsions particulières dans certains domaines comme la performance, la peinture ou l'architecture. Qu'en est-il aujourd'hui ? Quelles sont leurs influences sur les artistes contemporains et leur place dans l'Histoire ?

- READY-MADE DE MARCEL DUCHAMP À MATHIEU MERCIER

Dans le domaine de l'art, le terme anglais ready-made fut utilisé pour la première fois par Marcel Duchamp en janvier 1916 pour désigner certaines de ses œuvres réalisées depuis 1913. Cet artiste a révolutionné l'histoire de l'art en affranchissant l'artiste du devoir de fabrication manuelle pour concentrer la création dans le travail de conception. Dans cette ère en plein essor industriel, la création n'est plus nécessaire à l'artiste pour l'exprimer, il montre l'objet. En effet, Marcel Duchamp utilise des objets du quotidien et les élève au statut d'œuvre d'art. Il sera suivi par de nombreux artistes et laissera un héritage Duchamp encore présent de nos jours.

1900 1913 2016

^ Mathieu Mercier
Last day bed, 2011

- VIDÉO & PERFORMANCE DE SOPHIE CALLE À RÉGINA JOSÉ GALINDO

Raconter une histoire de vie, physique ou sensorielle, dénoncer des faits politiques, économiques ou sociaux, la performance se prête à de nombreux sujets, intégrant différents médiums et moyens d'expressions. Tout en s'approchant au plus près du public, les artistes restent cependant contraints par l'espace et le temps. L'incompatibilité entre la performance et la permanence va lier l'histoire de la vidéo à celle des happenings. Sa capacité à documenter le réel permet de l'approcher plus facilement et pérennise les actions. À travers le travail de Sophie Calle et Régina José Galindo, il sera intéressant d'évoquer la place du corps dans la performance et la vidéo.

1913 1955 2016

< Guillaume Bresson
Sans titre, 2007

- L'ÉVOLUTION DE LA PEINTURE, ENTRE RUPTURE ET REGAIN D'INTÉRÊT

La peinture a régné sur les techniques artistiques pendant plusieurs millénaires. Puis, très rapidement, et brusquement, celle-ci a perdu de sa gloire, pour être considérée comme obsolète durant la seconde moitié du XXe siècle, sans pour autant disparaître. Aujourd'hui, la peinture révèle sa puissance ancestrale au sein des jeunes générations d'artistes. Leur capacité à renouveler les pratiques et à intégrer les matières est démultipliée. Les artistes intègrent les progrès techniques mais ils ont souvent recours au passé. Inscrite dans une société en construction, toujours en quête de vitesse et de nouveaux médias, quel constat peut-on dresser de la peinture contemporaine ?

Sophie Kujiken >
A.M., 2013

