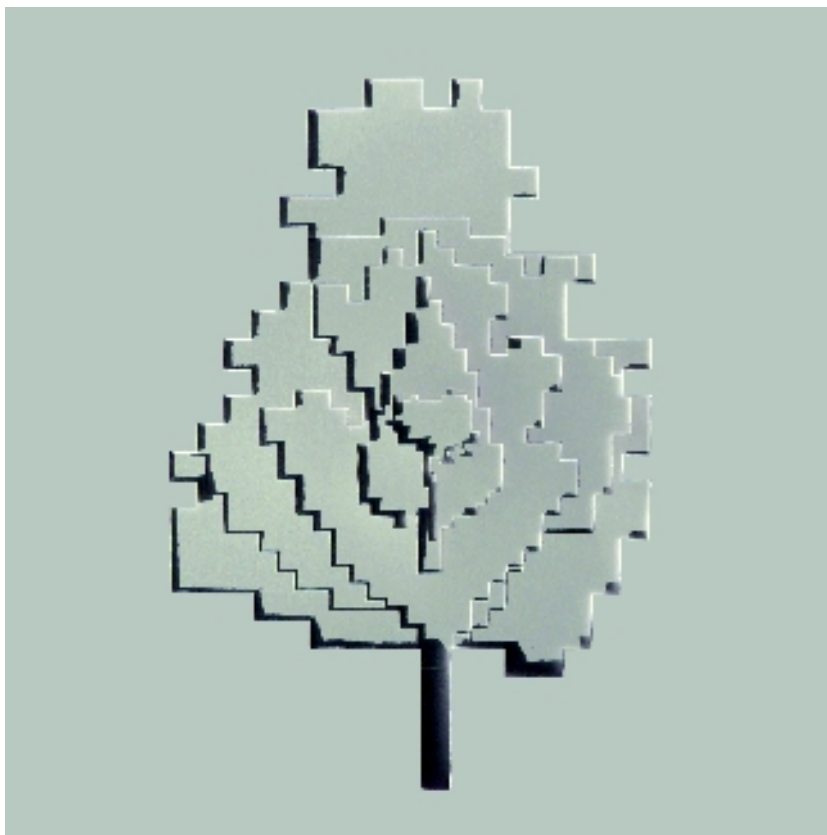

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Aurélie Mourier, *Herbier*
du 21 octobre au 16 décembre 2011

SOMMAIRE

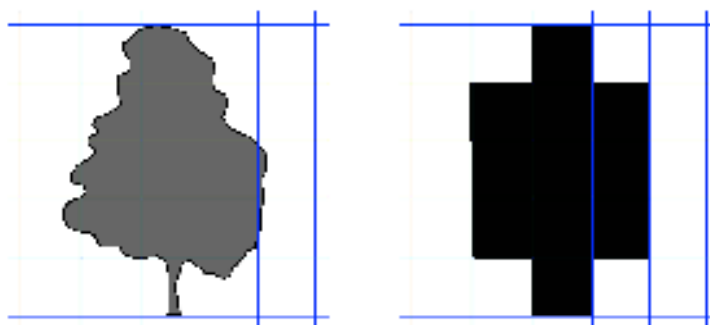
Présentation de l'exposition et de l'artiste	p.2-3
Champs thématiques	p.4-6
Déroulement d'une visite	p.7
Lexique * et pistes bibliographiques	p.8-9
Présentation de l'aparté et informations pratiques	p.10

* Les mots et expressions en gris sont repris dans le lexique p.8-9

PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

La recherche artistique d'Aurélié Mourier consiste à décortiquer le réel en passant par le filtre d'une cubification. La manière qu'a l'artiste d'observer le réel est très protocolaire, scientifique. A l'aparté, Aurélié Mourier poursuit ses recherches en choisissant la piste du **botaniste**; elle étudie les formes végétales par tranches pour en comprendre la forme.

Les végétaux sélectionnés par Aurélié Mourier sur le domaine de Trémelin sont **mis au carreaux, cubifiés**.

Ces formes végétales créées sont considérées comme des échantillons à conserver, et sont disposées entre les pages de **livres percés**, non pas à plat comme dans les livres des botanistes, mais à travers les pages. Le modèle réalisé en trois dimensions, la forme transperce les pages pour se former en creux. Les livres laissent apparaître au fil des pages une forme végétale : un arbre, qui prend ici la dimension d'une feuille.

Les livres percés, présentés dans la salle d'exposition, sont accompagnés d'une **sculpture d'un stéréomicroscope**, outil d'analyse utilisé par les botanistes. La sculpture est constituée d'un grillage en plastique blanc, rigide. Aurélié Mourier découpe ce grillage et coud la surface, la « peau » de l'objet facette par facette avec un coton blanc.

A côté de la sculpture, l'artiste dispose le patron de l'objet en deux dimensions. Le stéréomicroscope est créé sur un logiciel 3D. Aurélié Mourier reporte ensuite l'objet sur une feuille quadrillée, morceaux par morceaux, pour créer le **patron**.

Considérant l'artiste comme un chercheur et la résidence comme un temps de recherche, Aurélié Mourier présente dans la salle annexe ses **documents de travail**.

Partant de l'observation des études **morphologiques** des plantes à fleurs et à graines, Aurélié Mourier s'est particulièrement intéressée aux **inflorescences** et à la façon dont les botanistes classent les plantes en fonction de leurs formes.

La forme finale est un tableau à double entrée permettant d'imaginer tous les croisements possibles, et par là même toutes les formes possibles de plantes.

PRÉSENTATION DE L'ARTISTE

Aurélie Mourier est née en 1985. Elle vit et travaille à Rennes (Ille-et-Vilaine).

« Mon travail a pour base la constitution d'un répertoire de formes, modélisées dans un logiciel 3D d'après des formes existantes ou imaginaires.

Ces modèles sont constitués de voxels (pixels à trois dimensions), inscrits dans une matrice cubique de 25 unités de côté. Chaque modèle classé dans le répertoire est analysé, les données ainsi extraites sont utilisées pour les réalisations plastiques.

Les choix arbitraires et le hasard s'y confondent dans une approche scientifique corrompue. L'aspect manufacturé des œuvres fait perdre aux formes leurs côtés lisses et parfaits, basculant du virtuel vers le réel.

L'ensemble oscille entre rationalisation du monde et poétisation mathématique. »

Aurélie Mourier

Pour plus d'informations sur l'artiste : <http://www.aureliemourier.net/>

CHAMPS THÉMATIQUES

L'aparté est un lieu de création qui invite les artistes à résider sur place et à penser leurs œuvres *in situ*.

Le travail d'Aurélié Mourier a pour objectif d'indexer toutes les formes du monde, à la manière des hommes de *La Bibliothèque de Babel*¹ qui cherchent à rassembler tous les ouvrages qui ont déjà été écrits ainsi que tous les autres (livres de 410 pages possibles, et alphabet de 25 caractères).

Pendant sa résidence à l'aparté, Aurélié Mourier constitue un **répertoire de formes végétales** existantes sur le domaine de Trémelin, et les analyse.

Chacune de ces formes est modélisée dans un logiciel d'images en trois dimensions.

Dans un premier temps, Aurélié Mourier tente de comprendre ce qui existe en décortiquant le réel, en le classant et en passant par le filtre de la cubification. Tous les objets rentrent dans une boîte qui ferait 25 unités de côté. Dans un deuxième temps, l'artiste s'intéresse aux formes géométriques. Dans un troisième temps, Aurélié Mourier essaie d'imiter la nature.

En partant de ces étapes, l'artiste crée **deux protocoles de recherche** :

- La mise au carreau
- Un générateur de formes

La mise au carreau

Aurélié Mourier analyse des formes végétales trouvées dans l'environnement proche de l'aparté. Ces formes (arbres, fougères, lichens...) sont **cubifiées**, puis décortiquées (tranche par tranche).

En art, la **technique de mise au carreau** est également utilisée pour l'agrandissement des esquisses en vue de réaliser un tableau, et aussi lors des recherches sur la perspective.

Illustration 1: Simon VOUET, Étude d'homme agenouillé, à demi nu, levant la main droite, 1635.

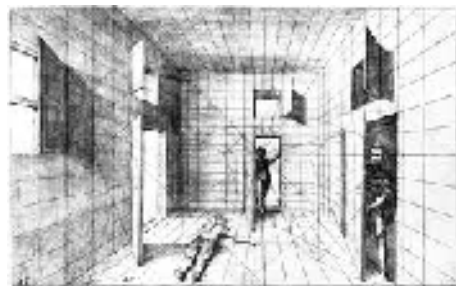

Illustration 2: Jans Vredeman de Vries, Perspective, 17ème.

¹ *La Bibliothèque de Babel* est une nouvelle se trouvant dans le recueil « Fictions » de l'écrivain Jorge Luis Borges.

Des artistes contemporains, comme Georges Rousse et Felice Varini, se sont emparés de cette technique pour créer un jeu visuel : l'**anamorphose**.

Les formes réalisées n'existent que par la photographie. En illusionniste du volume, les artistes tirent parti de l'architecture, pour produire des images qui annulent la perspective réelle.

Illustration 3: Georges Rousse

Illustration 4: Felice Varini

L'artiste pousse ses recherches plus loin, en cherchant la manière de générer ses objets d'étude, complétant ainsi son répertoire avec des **formes inventées**.

L'aléatoire dans l'art

Dans ce deuxième protocole de recherche, Aurélie Mourier imagine une méthode de création de formes végétales par **lancés de dés successifs**. Les formes ne résultent donc pas ici d'une pixelisation du réel mais sont « nées » directement cubifiées. Cela permet d'intégrer de l'**aléatoire** et d'imaginer une autonomie possible des formes.

Dans le travail de l'artiste, une analogie est faite avec des méthodes scientifiques appartenant à différents domaines tels que l'archéologie, l'architecture, l'anatomie, la médecine, la physique, ou les mathématiques. On pourrait rapprocher la démarche d'Aurélie Mourier de l'idée soulevée par le biologiste et biochimiste français Jacques Monod, dans son ouvrage *Le hasard et la nécessité* : « ... le hasard seul est à la source de toute nouveauté, de toute création dans la biosphère. » [Jacques Monod, *Le hasard et la Nécessité*. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, éd. du Seuil, coll. Points, série Essais, n°43, 1973, p. 148].

Ici, c'est par les lancés de dés, c'est à dire par le hasard, que de nouvelles formes sont créées et ajoutées dans le répertoire d'Aurélie Mourier.

Toutes sortes de techniques aléatoires ont été employées dans la création de poèmes, de récits, de musique, et de dessins, et ce, pour de nombreux motifs. Quelques artistes, comme les **Dadaïstes**, entendaient se rebeller contre les restrictions des règles académiques, alors que d'autres, comme les **Surréalistes** ont souhaité s'affranchir de la censure de la conscience.

Dans la seconde moitié du 20e siècle, le peintre, graveur et sculpteur français **François Morellet** (né en 1926) utilise les mathématiques pour échapper à toute subjectivité ou affectivité, pour garder une distance vis-à-vis de l'œuvre, pour la désensibiliser. Il s'oriente alors vers l'**abstraction géométrique**, et au fil des années le **minimalisme**. Les œuvres de François Morellet sont exécutées d'après un système, chaque choix défini par un principe établi par avance. Il veut par là donner l'impression de contrôler la création artistique tout en laissant une part de hasard, ce qui donne un tableau imprévisible.

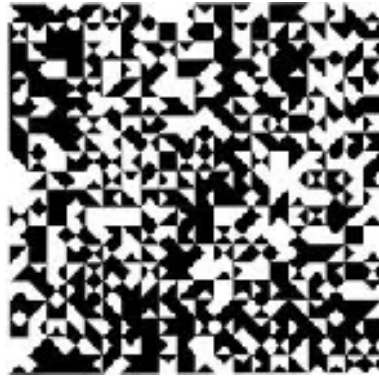

Illustration 5: François Morellet, Répartition aléatoire de triangles suivant les chiffres pairs et impairs d'un annuaire de téléphone, 1958.

Les deux types de formes créés par Aurélie Mourier d'après ces deux protocoles, une d'origine naturelle et l'autre synthétique, sont ensuite analysées de la même manière : une **virtualisation** et une **transformation en nombres**, permettant une comparaison entre les différentes formes et un classement au sein du répertoire.

DÉROULEMENT D'UNE VISITE

La médiatrice de l'aparté veille à employer un vocabulaire approprié et à cibler les notions pertinentes en fonction de l'âge des enfants.

Accueil

La présentation du lieu et de son fonctionnement permet d'introduire la notion d'art contemporain et de résidence de création aux enfants. Pour les groupes connaissant déjà l'aparté, un rappel des expositions vues précédemment en classe, des techniques et médiums alors observés, est une façon d'amorcer la visite de l'exposition d'Aurélie Mourier.

Visite de l'exposition et discussion – 30 min

Le groupe, divisé en 2, découvre les œuvres d'Aurélie Mourier. Le propos général de l'exposition puis le travail de l'artiste sont discutés face aux œuvres. Les notions abordées sont détaillées dans **CHAMPS THÉMATIQUES** et **LEXIQUE** de ce dossier pédagogique.

Les impressions sont recueillies au fur et à mesure de la présentation. Une place importante est accordée à la discussion et aux échanges. Les enfants peuvent poser leurs questions, critiquer ou proposer des interprétations. Ainsi, ils ne sont pas de simples spectateurs.

L'atelier pratique – 1h30

C'est par le discours mais également par l'expérimentation que les enfants appréhendent l'art contemporain.

A partir d'une feuille ramassée dans la nature, les élèves créeront un petit herbier : de la forme (le contour) de la feuille, à la mise au carreau et la mise en volume de celle-ci. Le but est de rationaliser une forme végétale naturelle, en passant par un quadrillage. L'idée est de créer un répertoire de formes, à la manière d'Aurélie Mourier. La notion d'échelle est en jeu ici. Au final, les feuilles prennent la forme et l'apparence d'arbres.

Les élèves rapportent en classe leur herbier. Les feuilles pourront être montées sur de la pâte à modeler en classe (permettant de lester le carton).

IMPORTANT : Pour l'atelier, chaque enfant viendra à l'aparté avec une feuille ramassée en classe ou chez lui. Cette feuille devra rentrer sur une feuille A5 (soit 15cm x 21cm) et être relativement symétrique.

Repères

botanique
répertoire
forme
échelle
hasard/aléatoire
art minimal

LEXIQUE

Botanique nom féminin (grec *botanikos*, de *bontanê*, herbe)
Étude scientifique des végétaux.

La mise au carreau

Action de tracer sur un modèle (dessin, peinture, etc.) un quadrillage qui permettra de le reproduire à l'échelle plus petite, de même grosseur ou plus grande.

Sciences nom féminin pluriel

Disciplines ayant pour objet l'étude des faits, des relations vérifiables.

Stéréomicroscope

Type particulier de microscope, souvent appelé loupe binoculaire.

Patron nom masculin

Modèle à partir duquel un travail est exécuté, dans l'artisanat, les arts décoratifs.

Morphologie nom féminin

Étude de la forme et de la structure externes des êtres vivants dans les différentes sciences biologiques.

Inflorescence nom féminin (bas latin *inflouescere*, fleurir, avec l'influence de efflorescence)

Disposition des fleurs sur la tige d'une plante.

Répertoire nom masculin (bas latin *reperitorium*, inventaire, du latin classique *reperire*, retrouver)

Recueil, livre comportant des données classées selon un certain ordre.

Forme nom féminin (latin *forma*)

Organisation des contours d'un objet ; structure, configuration : Un arbre qui a la forme d'un cône. Vase en forme de corolle.

Anamorphose nom féminin (grec *anamorphoûn*, transformer)

Œuvre, ou partie d'œuvre, graphique ou picturale, dont les formes sont distordues de telle manière qu'elle ne reprenne sa configuration véritable qu'en étant regardée soit, directement, sous un angle particulier (anamorphoses par allongement), soit, indirectement, dans un miroir cylindrique, conique, etc.

Échelle (Proportion) nom féminin (bas latin *scala*)

Une échelle est le rapport entre la mesure d'un objet réel et la mesure de sa représentation (carte géographique, maquette, etc.).

Aléatoire adjectif (latin *aleatorius*, de *alea*, hasard)

Soumis au hasard, dont le résultat est incertain.

Dadaïsme nom masculin

Dada, dit aussi dadaïsme, est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique qui, entre 1916 et 1925, se caractérisa par une remise en cause, à la manière de la table rase, de toutes les conventions et contraintes idéologiques, artistiques et politiques.

Ce mouvement a mis en avant l'esprit d'enfance, le jeu avec les convenances et les conventions, le rejet de la raison et de la logique, l'extravagance, la dérision et l'humour. Ses artistes se voulaient irrespectueux, extravagants, affichant un mépris total envers les « vieilleries » du passé comme celles du présent qui perduraient. Ils recherchaient la plus grande liberté de créativité, pour laquelle ils utilisèrent tous les matériaux et formes disponibles. Ils recherchaient également cette liberté dans le langage, qu'ils aimaient lyrique et hétéroclite.

Surréalisme nom masculin

Mouvement poétique, littéraire, philosophique et artistique, né en France, qui a connu son apogée dans

l'entre-deux-guerres sous l'impulsion d'André Breton.

Art abstrait

Art qui ne cherche pas à représenter le visible ; art non figuratif.

Art minimal

Se dit d'une tendance de l'art contemporain qui réduit l'œuvre à des formes d'une extrême simplification géométrique, ainsi qu'à des modalités élémentaires de matière ou de couleur.

PISTES BIBLIOGRAPHIQUES

George Brecht, *L'imagerie du hasard*, Les presses du réel – domaine Avant-gardes – collection L'écart absolu – Poche.

Exemple de livre percé d'artiste : Olafur Eliasson, *Your House*, 2006.

http://www.olafureliasson.net/publications/your_house_5.html

Exemples de livres percés pour enfants : collection Percimage (Ed. Nathan)

- Giulia Orecchia, « Jouons avec les formes », 1997.
- Giorgio Vanetti, « Un petit trou dans une pomme », 2002.

Artistes qui ont travaillé sur la forme des choses :

- Rachel Whiteread : moulage de l'intérieur de boîtes en bois, ayant comme résultat des cubes blancs très abstraits (Exposition à la Tate Modern de Londres). http://en.wikipedia.org/wiki/Rachel_Whiteread
- Mel Bochner : mesure des choses, des pièces... <http://www.melbochner.net/>

PRÉSENTATION DE L'APARTÉ

Situé sur le domaine de Trémelin, l'aparté, lieu d'art contemporain du Pays de Montfort est une structure intercommunale de Montfort Communauté (Bédée, Breteil, Iffendic, La Nouaye, Montfort-sur-Meu, Pleumeleuc, Saint-Gonlay, Talensac).

Lieu d'exposition par la présentation de 5 à 6 expositions temporaires chaque année, l'aparté se veut avant tout un espace de création. Lieu de résidence, l'aparté permet aux artistes invités d'y poursuivre leurs recherches et d'y proposer des projets d'exposition originaux qui peuvent donner lieu à une édition. Les expositions sont régulièrement accompagnées d'un clin d'œil Hors les murs sur le territoire.

L'aparté propose un programme de médiation auprès de ses publics, en particulier le public scolaire. Dans le cadre des résidences, l'aparté ouvre ses portes pour des temps d'échange avec les artistes (ouvertures de l'atelier, rencontres).

Des visites et des ateliers pédagogiques sont proposés aux établissements scolaires toute l'année. Leurs contenus sont créés spécifiquement pour l'exposition en cours. Les classes menant un projet artistique sur l'année sont privilégiées.

INFORMATIONS PRATIQUES

Aurélie Mourier, *Herbier*

Exposition du 21 octobre au 16 décembre 2011

Vernissage le vendredi 21 octobre à 18h30

Rencontre avec l'artiste le samedi 22 octobre à 15h30

Contact

L'aparté, lieu d'art contemporain du Pays de Montfort

Domaine de Trémelin - 35750 Iffendic

culture@paysdemontfort.com

Tél. 02 99 09 77 29

www.laparte-lac.com/

L'équipe

Responsable de l'aparté : Eloïse Krause

Chargée de la communication et de la médiation : Sophie Marrey

Ouverture

Du lundi au vendredi de 14h à 18h. Fermé les jours fériés. Entrée libre et gratuite. Accès aux personnes à mobilité réduite.

L'aparté est une structure de Montfort Communauté et reçoit le soutien du conseil général d'Ille-et-Vilaine, du conseil régional de Bretagne et du ministère de la Culture et de la Communication - Drac Bretagne.