

PORTUGAL

AGORA

MOSTRA!

EDU

BOX

EDUCATION

BOX

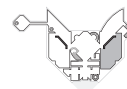
FRANÇAIS

MUDAM
LUXEMBOURG
**MUSEE D'ART MODERNE
GRAND-DUC JEAN**

PORTUGAL AGORA – MOSTRA! EDUCATION BOX INTRODUCTION

Chers enseignants! Cette valise pédagogique vous permet de visiter l'exposition *Portugal Agora – À propos des lieux d'origine* en balade libre avec votre classe. Vous y trouverez des **fiches sur une sélection d'œuvres**, contenant chacune une courte introduction, une activité que les élèves peuvent réaliser sur place en petits groupes (4-5 élèves) et des pistes pour préparer ou prolonger la visite en classe. La valise pédagogique est disponible au Studio. Les fiches peuvent aussi être téléchargées sur www.mudam.lu, rubrique Mudam éducation. Le matériel (box, clipboards, fiches et crayons) doit être déposé au Studio une fois la visite terminée.

Niveau 0 / Galerie 1

LES LIEUX D'ORIGINE

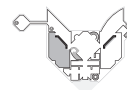
Pedro Cabrita Reis

L'ORIGINE DES IDÉES

Felipe O. Baptista, Rui Moreira,

Marco Godinho

Niveau 0 / Galerie 2

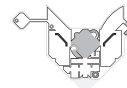

DES CORPS ET DES LIEUX

Helena Almeida, Miguel Branco,

Filipa César

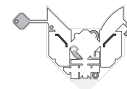
Niveau 0 / Grand Hall

LIEUX IMAGINAIRES

João Pedro Vale

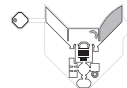
Niveau 0 / Grand Hall

TRADITIONS ET ORIGINES

Joana Vasconcelos

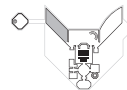
Niveau -1 / Galerie 4

LE MONDE ENTIER COMME LIEU

Rui Toscano, Ricardo Jacinto, Miguel Palma

Niveau -1 / Galerie 3

MONDES INTÉRIEURS

Jorge Queiroz, Gil Heitor Cortesão

PORTUGAL AGORA MOSTRA! EDUCATION BOX LES LIEUX D'ORIGINE 1 / 2

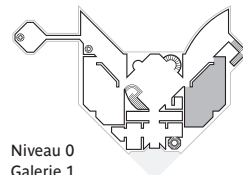
MUDAM
LUXEMBOURG
MUDAM
MUSEE D'ART MODERNE
GRAND-DUC JEAN

PORTUGAL AGORA – MOSTRA! EDUCATION BOX LES LIEUX D'ORIGINE 1/2

L'exposition *Portugal Agora – À propos des lieux d'origine* pose un regard sur la scène artistique portugaise contemporaine. À travers divers media – **photographie, vidéo, peinture, sculpture, installation** – l'education box propose un parcours parmi les œuvres des **38 artistes d'origine portugaise** exposés.

Depuis la révolution des Œillets de 1974, qui marque le coup d'arrêt d'un régime autoritaire en place depuis plus de quarante ans, la création au Portugal n'a cessé d'évoluer et de s'accélérer. Si, pour les figures marquantes de l'art des années 1960 et 1970, la migration a été une condition essentielle pour exister, pour la jeune génération, née après la révolution, le départ pour Londres, Berlin ou Paris, n'est plus un exil mais un choix pour s'intégrer à une communauté artistique globalisée.

La question du départ, du déplacement et de l'origine est très fortement ancrée dans le travail singulier de ces artistes, capables de constamment réinventer leurs propres modèles tout en conservant des rapports très forts avec leur pays d'origine.

PORTUGAL AGORA MOSTRA! EDUCATION BOX LES LIEUX D'ORIGINE 2 / 2

PEDRO CABRITA REIS

MUDAM
LUXEMBOURG
**MUSEE D'ART MODERNE
GRAND-DUC JEAN**

PORTUGAL AGORA – MOSTRA! EDUCATION BOX
LES LIEUX D'ORIGINE 2/2
PEDRO CABRITA REIS

« Être capable de créer un lieu que nous nommons une maison plus qu'un chez soi. »

L'installation de Pedro Cabrita Reis n'est pas une « maison » au sens premier du mot. Et pourtant les matériaux avec lesquels l'artiste compose sont des matériaux de chantier, la disposition évoque un plan au sol, la lumière modèle l'espace, le travail tient de l'architecture : clôturer, délimiter, départager, ouvrir, découper un espace, aménager un lieu pour exister.

Pedro Cabrita Reis propose un lieu au sens abstrait du terme, mais avec des matériaux bien réels. Si l'installation construit un lieu, c'est aussi en relation avec l'espace d'exposition.

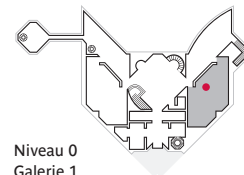
Le sous-titre de *Portugal Agora*, « à propos des lieux d'origine », est aussi le titre de cette installation. La manière dont Pedro Cabrita Reis pense la notion de lieu est une des pistes pour aborder l'exposition. Avant de poursuivre, discutez les idées suivantes :

Qu'est-ce qu'un lieu d'origine ? Un pays, un terroir, une ville, une maison, une famille, un nom, une tradition, une communauté ? L'artiste semble suggérer que tout lieu est une construction qui implique une histoire, une culture, des individus... Est-ce que, dans ce sens, la mémoire peut être un lieu ? Qu'en est-il du rêve, du corps, de l'exil ?

« ... après tout construire une œuvre d'art est toujours construire un rêve... »

Pedro Cabrita Reis

Pedro Cabrita Reis
À propos des lieux d'origine #1
2005
Steel, bricks, neon

Niveau 0
Galerie 1

PORTUGAL AGORA MOSTRA! EDUCATION BOX L'ORIGINE DES IDÉES 1 / 3

FELIPE OLIVEIRA BAPTISTA

MUDAM
LUXEMBOURG
MUDAM
MUSÉE D'ART MODERNE
GRAND-DUC JEAN

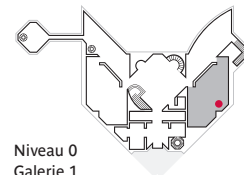
PORTUGAL AGORA – MOSTRA! EDUCATION BOX
L'ORIGINE DES IDÉES 1/3
FELIPE OLIVEIRA BAPTISTA

Felipe Oliveira Baptista est styliste. Le cheval, sa musculature, sa beauté intemporelle, « forte et vibrante », est le thème principal de sa collection d'hiver 2007, *Pop-Up Horses* dont font partie la robe-armure ou le sac à dos à crinière en vraie peau de cheval. Une autre source d'inspiration pour ses robes zippées aux découpes saillantes est la tente de camping.

Le **mur d'inspiration** permet un regard à l'intérieur du processus créatif du styliste. Les trois premières rangées montrent des images collectionnées par le styliste : tableaux, architectures, sculptures, photographies, mais aussi formes, découpes, textures, matériaux et couleurs qui influencent et alimentent son travail. Les cinq autres rangées sont des extraits de son carnet d'esquisses.

Essayez de trouver des liens entre images, collages et créations exposées. Comment, de l'esquisse à la robe, la technique du collage et de l'assemblage intervient-elle dans le processus créatif de Felipe Oliveira Baptista ?

Felipe Oliveira Baptista
Inspiration Wall for Pop-Up Horses
Fall / Winter collection
2007
Inkjet on paper

PORTUGAL AGORA MOSTRA! EDUCATION BOX L'ORIGINE DES IDÉES 2 / 3

RUI MOREIRA

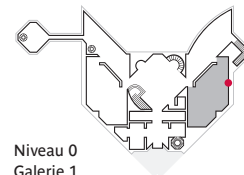
MUDAM
LUXEMBOURG
MUDAM
MUSEE D'ART MODERNE
GRAND-DUC JEAN

PORTUGAL AGORA – MOSTRA! EDUCATION BOX
L'ORIGINE DES IDÉES 2/3
RUI MOREIRA

Le dessin de **Rui Moreira** trouve son origine, selon l'expression de l'artiste, « dans sa relation nerveuse avec le monde ». L'artiste s'est rendu dans le désert afin d'y soumettre son esprit et son corps à une expérience nouvelle. Comment son dessin est-il influencé par la lumière aveuglante, par l'absence totale d'ombre, par l'horizon sans limites et le silence total ? De quelle manière le graphisme enregistre-t-il ces changements physiques et psychologiques intenses pour devenir des images de paysages intérieurs et d'états d'esprit ?

Rui Moreira a souvent recours au très grand format, pour permettre au dessin « d'envelopper le spectateur ». **A quel voyage le dessin *La Mère des mères de toutes les guerres* invite-t-il?** Il s'agit de mélanges d'influences : l'expérience du désert, l'art ornemental islamique, l'évocation aussi d'une réalité brutale à travers les insectes-hélicoptères de guerre, le keffieh – la coiffe traditionnelle des Bédouins, devenue emblème de la « résistance palestinienne »...

Rui Moreira
The Mother of the Mother of all Wars
2006
Pen on paper

PORTUGAL AGORA MOSTRA! EDUCATION BOX L'ORIGINE DES IDÉES 3 / 3

MARCO GODINHO

MUDAM
LUXEMBOURG
MUDAM
MUSEE D'ART MODERNE
GRAND-DUC JEAN

PORTUGAL AGORA – MOSTRA! EDUCATION BOX
L'ORIGINE DES IDÉES 3/3
MARCO GODINHO

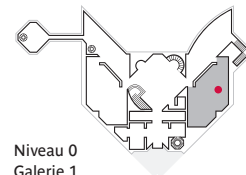
« *Que pouvez-vous faire avec une simple feuille de papier A4 ?* »

L'artiste portugais **Marco Godinho**, qui vit et travaille au Luxembourg, nous invite ainsi à réfléchir sur sa pratique. Avec esprit et patience, l'artiste a conçu 12 ensembles de 30 feuilles A4 découpées au cutter, chaque feuille représentant un jour de l'année. **Avec les moyens les plus simples, il aborde un thème des plus complexes : le temps.** Son **calendrier-sculpture** est atemporel et pourra servir d'année en année, il peut être personnalisé, accueillir des inscriptions, subir des transformations – les jours que l'on préfère oublier peuvent ainsi être arrachés... Imaginez la forme de ces calendriers utilisés par différentes personnes à la fin d'une année : chacun d'entre eux deviendrait une petite sculpture retraçant un vécu individuel.

En quoi le calendrier de Marco Godinho est aussi une réflexion plus philosophique sur le temps et l'espace ? Quelle est la différence entre temps subjectif, ressenti et vécu personnellement et temps objectif, mesurable (douze mois, trente jours...) ?

Que pensez-vous de l'idée de Marco Godinho selon laquelle « l'art est aussi une manière de gérer et de construire son propre temps » ? Retrouvez au Studio (+1) le catalogue de l'exposition, réalisé par l'artiste à partir de « simples feuilles », qui est une réflexion sur l'idée de cartographie et de déplacement dans l'exposition...

Marco Godinho
Un temps au présent #1
(Eternal calendar, 12 space proposals
for time experimentation)
2006
12 books cut in 372 A4 sheets

Niveau 0
Galerie 1

PORTUGAL AGORA MOSTRA! EDUCATION BOX DES CORPS ET DES LIEUX 1 / 3

HELENA ALMEIDA

MUDAM
LUXEMBOURG
MUDAM
MUSEE D'ART MODERNE
GRAND-DUC JEAN

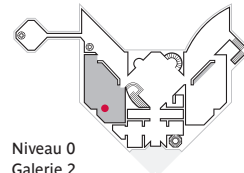
PORTUGAL AGORA – MOSTRA! EDUCATION BOX
DES CORPS ET DES LIEUX 1/3
HELENA ALMEIDA

C'est **son propre corps** qui constitue le point central du travail d'**Helena Almeida**. L'artiste imagine et dessine de manière très précise une posture qu'elle va ensuite prendre. Puis effectue une esquisse vidéo ou une performance et réalise une prise de vue photographique. Son travail n'est toutefois pas autobiographique ; nous n'apprenons rien sur son identité, ni sur sa personnalité, ses préférences, ou le monde dans lequel elle vit : *« Je crée une composition et ensuite me place à l'intérieur, exactement comme envisagé et avec l'expression souhaitée. Mais ce n'est pas moi. »*

Quelle sensation l'artiste décrit-elle ici ?

« On regarde le corps et le corps se termine soudain, dans les pieds, dans les mains. Il finit là. Il ne va pas plus loin, on dirait une falaise qui tombe à pic dans la mer. Soudain il se termine. Pourquoi je me termine là et commence ici ? Pourquoi suis-je attachée à cette forme, pourquoi isolée de cette manière ? Et pourquoi les autres corps sont-ils isolés de cette manière ? »

Helena Almeida
I Am Here
2005
10 black & white photographs,
framed acrylic glass

PORTUGAL AGORA MOSTRA! EDUCATION BOX DES CORPS ET DES LIEUX 2 / 3

MIGUEL BRANCO

MUDAM
LUXEMBOURG
MUDAM
MUSEE D'ART MODERNE
GRAND-DUC JEAN

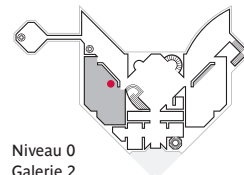
PORTUGAL AGORA – MOSTRA! EDUCATION BOX
DES CORPS ET DES LIEUX 2/3
MIGUEL BRANCO

Comment représenter l'essentiel dans un format aussi petit soit-il ? **Miguel Branco** est un véritable adepte de la miniature. Pour cet artiste, le format minuscule suffit amplement à contenir tout ce qu'il veut exprimer : « *pas d'espace superflu à remplir* » comme il le précise lui-même. Son atelier tient donc dans une valise et il entretient un rapport très intime au matériau à travailler. Et ce rapport intime, le spectateur le retrouve lorsqu'il est invité à s'approcher de très près pour voir et découvrir son univers. Tout un univers fantastique tient dans cette rêverie miniature : du monde de la science-fiction (la mouche du cinéaste David Cronenberg) au Rococo (les figures énigmatiques du peintre Antoine Watteau), de la sculpture moderne (le *chien* du sculpteur Giacometti) à la bande dessinée...

Miguel Branco réalise ses sculptures en *Fimo*, une pâte à modeler prête à l'emploi. Un matériau qui sèche au four de cuisine et qui existe en des couleurs attrayantes. **Approchez-vous et retracez les étapes du processus de fabrication de ces sculptures.** Une fine structure en fil de fer supporte, à la manière d'un squelette, la musculature en *Fimo* rouge, qui est ensuite recouverte d'une chair en pâte à modeler. De véritables corps en miniature pour un univers étrangement familier...

Miguel Branco
*Untitled (white doe), Untitled (sphinx),
Untitled (after Giacometti), Untitled (bag),
Untitled (red tree), Untitled (tree),
Untitled (black horse)*

2005-2007
Fimo, wood, wire

Niveau 0
Galerie 2

PORTUGAL
AGORA
MOSTRA!
EDUCATION
BOX
DES CORPS
ET
DES LIEUX
3 / 3

FILIPA CÉSAR

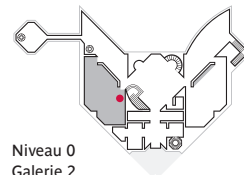
MUDAM
LUXEMBOURG
MUDAM
MUSÉE D'ART MODERNE
GRAND-DUC JEAN

PORTUGAL AGORA – MOSTRA! EDUCATION BOX
DES CORPS ET DES LIEUX 3/3
FILIPA CÉSAR

Filipa César promène sa caméra dans des lieux de transit où tout le monde se croise mais où personne ne se connaît pour autant. Pour *Romance Reedit*, l'artiste a capté les regards de passagers patientant sur un quai de gare. Sur la table de montage, ces séquences de visages dirigés vers la caméra ont été assemblées par paire, de manière à suggérer le croisement des regards entre deux individus qui n'ont rien en commun si ce n'est d'avoir partagé successivement un même espace...

La vidéo de Filipa César se situe entre documentaire et fiction, à la limite également de l'intime et du public. En observant les relations que Filipa César compose entre deux personnes qui ne se sont jamais croisées, **prolongez la séquence et imaginez des intrigues, des dialogues, des romances.**

Filipa César
Romance Reedit
2003
Video projection

PORTUGAL AGORA MOSTRA! EDUCATION BOX LIEUX IMAGINAIRES 1/1

JOÃO PEDRO VALE

MUDAM
LUXEMBOURG
MUDAM
MUSÉE D'ART MODERNE
GRAND-DUC JEAN

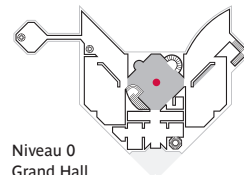
PORTUGAL AGORA – MOSTRA! EDUCATION BOX
LIEUX IMAGINAIRES 1/1
JOÃO PEDRO VALE

L'imaginaire peut-il être appréhendé comme un lieu, ou un territoire ? Le monde de notre enfance constitue-t-il un lieu d'origine ? Les œuvres de **João Pedro Vale** s'inspirent fréquemment des histoires pour enfants, de l'univers des contes ou des mythologies modernes. L'envahissante installation *Beanstalk*, qui semble avoir surgi en une nuit dans le hall du musée et s'être emparée de l'espace de manière organique, n'est rien d'autre que le haricot magique du conte anglais *Jack and the magic beanstalk*.

Installez-vous au Studio pour avoir un beau point de vue sur l'installation. Vous y trouverez des livres pour enfants qui racontent l'histoire dont s'est inspiré l'artiste. Il existe différentes versions de ce conte étrange et ambigu, différentes fins, différentes morales, diverses interprétations.

Quel moment de l'histoire l'installation illustre-t-elle ?

João Pedro Vale
Beanstalk
2004
Stockings, wire, iron, styrofoam

PORTUGAL AGORA MOSTRA! EDUCATION BOX TRADITIONS ET ORIGINES 1 / 1

JOANA VASCONCELOS

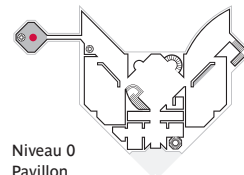
MUDAM
LUXEMBOURG
**MUSEE D'ART MODERNE
GRAND-DUC JEAN**

PORTUGAL AGORA – MOSTRA! EDUCATION BOX TRADITIONS ET ORIGINES 1/1 JOANA VASCONCELOS

Baigné de la mélancolie du fado, riche de références aux traditions tel le style manuélín du 16e siècle et inspiré par les aventures maritimes des grands navigateurs, les traditionnelles dentelles de Bilros ou les cœurs de Viana do Castelo, le *Cœur rouge indépendant* de Joana Vasconcelos est un hommage direct aux lieux d'origine ancrés profondément dans la mémoire collective portugaise.

Quels sont les matériaux utilisés pour réaliser ce cœur ? S'agit-il de matériaux nobles utilisés traditionnellement en sculpture ? Comment l'artiste arrive-t-elle à brouiller les pistes entre bon et mauvais goût, kitsch et pacotille ? Discutez la manière dont l'artiste renvoie dos-à-dos société de consommation et traditions folkloriques.

Joana Vasconcelos
Red Independent Heart
2005
Metalized chrome iron,
translucent red plastic cutlery

Niveau 0
Pavillon

PORTUGAL AGORA MOSTRA! EDUCATION BOX LE MONDE ENTIER COMME LIEU 1 / 3

RUI TOSCANO

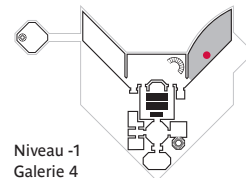
MUDAM
LUXEMBOURG
**MUSEE D'ART MODERNE
GRAND-DUC JEAN**

PORTUGAL AGORA – MOSTRA! EDUCATION BOX LE MONDE ENTIER COMME LIEU 1/3 RUI TOSCANO

Le dessin est le point de départ de la vidéo de **Rui Toscano** intitulée *Lisbon Calling*. Le montage et l'animation de vues fragmentées de la ville de Lisbonne crée un paysage fluide, secoué de temps en temps par la vibration d'un son de guitare. Historiquement, le panorama urbain, ou *skyline* en anglais, est une vue sur un espace urbain aménagé de manière photogénique et qui exprime pouvoir et puissance économique. Si le panorama urbain apparaît déjà pour certaines villes anciennes telles que San Gimignano en Italie au 14e siècle, c'est au 20e siècle, avec la construction des gratte-ciels aux États-Unis ou plus récemment en Chine, que les panoramas urbains aisément identifiables se développent.

Est-ce que le panorama de Lisbonne correspond à l'idée que nous nous faisons d'une skyline ? S'agit-il ici d'un espace parfaitement lisible, clair et rationnel ? À quelle représentation de la ville l'artiste nous confronte-t-il ici ?

Rui Toscano
Lisbon Calling
2004
Video projection

PORTUGAL AGORA MOSTRA! EDUCATION BOX LE MONDE ENTIER COMME LIEU 2 / 3

RICARDO JACINTO

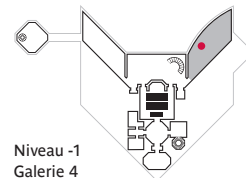
MUDAM
LUXEMBOURG
**MUSEE D'ART MODERNE
GRAND-DUC JEAN**

PORTUGAL AGORA – MOSTRA! EDUCATION BOX
LE MONDE ENTIER COMME LIEU 2/3
RICARDO JACINTO

Cânone et Contrafuga de Ricardo Jacinto présente un paysage défilant à l'envers à travers deux lentilles collées sur la vitre d'un train en mouvement. Trois chemins sont parcourus pour la réalisation des vidéos : Lisbonne – Porto, Cascais – Lisbonne et Coimbra – Lisbonne.

Observez bien les images qui défilent dans les lentilles : **quel est l'effet produit par la distance entre ces deux lentilles ? Mettez le titre de l'œuvre en relation avec la vidéo** – pensez au « canon et contre-fugue » dans le domaine de la musique...

Ricardo Jacinto
Cânone e Contrafuga
1998-2007
3 videos on monitors

PORTUGAL AGORA MOSTRA! EDUCATION BOX LE MONDE ENTIER COMME LIEU 3 / 3

MIGUEL PALMA

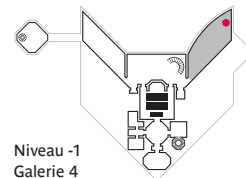
MUDAM
LUXEMBOURG
**MUSEE D'ART MODERNE
GRAND-DUC JEAN**

PORTUGAL AGORA – MOSTRA! EDUCATION BOX
LE MONDE ENTIER COMME LIEU 3/3
MIGUEL PALMA

Miguel Palma invente et construit des machines ingénieuses qui, en soi, n'ont aucune utilité. Tel un bricoleur génial, il réalise des maquettes avec des éléments industriels récupérés. Avec imagination et humour, il pointe les problèmes d'un futur sur terre, ou encore de la confiance aveugle de l'humanité dans le progrès et la technologie.

Observez le fonctionnement d'*Autofocus*. En quoi cette machine est-elle un clin d'œil ironique à « Google Earth » ?

Miguel Palma
Autofocus
2006
Video screen, camera,
fan, globe, trolley on rails

PORTUGAL AGORA MOSTRA! EDUCATION BOX MONDES INTÉRIEURS 1 / 2

JORGE QUEIROZ

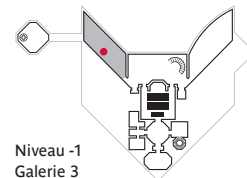
MUDAM
LUXEMBOURG
MUDAM
MUSÉE D'ART MODERNE
GRAND-DUC JEAN

PORTUGAL AGORA – MOSTRA! EDUCATION BOX
MONDES INTÉRIEURS 1/2
JORGE QUEIROZ

Jorge Queiroz dessine et peint de manière très spontanée, sans chercher à reproduire la réalité. Ses œuvres sont le fruit d'une écriture picturale poétique, où différentes techniques (peinture, pastel, fusain, aquarelle et crayon gras) se mélangent. C'est tout un monde en formation que l'artiste nous invite à explorer. **L'approche très spontanée de Jorge Queiroz n'est pas sans rappeler le surréalisme**, mouvement initié par André Breton en 1924. Les techniques du surréalisme essayent de soustraire l'artiste à tout contrôle exercé par la raison : mots, figures, formes, couleurs ou lignes sont directement dictés par la pensée.

Observez de très près les dessins de Queiroz pour voir la manière dont se met en place la pensée de l'artiste. **Comment le peintre articule-t-il les effets du hasard, de matière, ébauches de figures et de paysages ?** Dessiner ou gribouiller sans réfléchir est une activité inconsciente que vous connaissez tous. Si vous organisez une telle activité de dessin ou d'écriture, seul ou en groupe, vous pouvez vous exercer à l'« **écriture automatique** »...

Jorge Queiroz
Untitled
2004-2007
Mixed media on paper

PORTUGAL AGORA MOSTRA! EDUCATION BOX MONDES INTÉRIEURS 2 / 2

GIL HEITOR CORTESÃO

MUDAM
LUXEMBOURG
MUDAM
MUSÉE D'ART MODERNE
GRAND-DUC JEAN

PORTUGAL AGORA – MOSTRA! EDUCATION BOX
MONDES INTÉRIEURS 2/2
GIL HEITOR CORTESÃO

La série *Sans titre (Mapa #1, #2, #3)* de Gil Heitor Cortesão montre des compositions étranges situées entre monde virtuel et monde réel : aux silhouettes déformées des continents, le peintre juxtapose une vue panoramique urbaine anonyme.

Un autre effet qui renforce l'étrangeté dégagée par les tableaux réside dans le contraste entre les effets de matière picturaux (coulures, coups de pinceaux visibles, dépôts de pigments...) et la surface parfaitement lisse, presque photographique du tableau. Arrivez-vous à percer le mystère de la technique picturale de Gil Heitor Cortesão ?

Gil Heitor Cortesão peint à l'envers de la plaque de plexiglas (et non à l'endroit sur une toile). Ainsi, l'artiste renverse les conventions du travail pictural. Il commence avec les détails et termine par poser l'arrière-fond...

Gil Heitor Cortesão
Untitled (Mapa #2, #3, #4)
2007
Oil on plexiglass

