

Tel + 352 45 37 85 1
www.mudam.lu

3, Park Dräi Eechelen
L-1499 Luxembourg

Mudam Luxembourg
Musée d'Art Moderne
Grand-Duc Jean

TONY CRAGG

11.02.2017 - 03.09.17

EDUBOX

DANS L'ATELIER DE L'ARTISTE

INFORMATIONS PRATIQUES

Vous pouvez télécharger ce dossier sur notre site Internet.

Visitez régulièrement www.mudam.lu pour nos programmes actualisés d'activités et de workshops.

Pour être au courant de toutes les activités qui s'adressent aux enseignants et aux écoles, abonnez-vous à notre newsletter spéciale enseignants en allant sur le site www.mudam.lu, rubrique Publics.

Mudam accueille les classes scolaires du lundi au vendredi sur réservation.

L'entrée au musée et l'accompagnement par un médiateur sont gratuits pour les classes scolaires du Luxembourg.

HEURES D'OUVERTURE

Jeudi – Lundi : 10h00-18h00

Mercredi : 10h00-23h00 (Galleries : 10h00-22h00)

Jours fériés : 10h00-18h00

24.12 & 31.12: 10h00-15h00

Fermé le mardi & 25.12

Mudam Luxembourg
3, Park Dräi Eechelen
L-1499 Luxembourg
Tel. +352 45 37 85 531
visites@mudam.lu

CONTENU

Informations pratiques	02
Mode d'emploi	03
FICHE 1 : Tony Cragg	04
FICHE 2 : Le langage plastique	07
FICHE 3 : Biomorphisme	13
FICHE 4 : Upcycling	15
FICHE 5 : Tony Cragg et sa place dans l'histoire de la sculpture	17

MUDAM ET LES ÉCOLES

Pour faire découvrir la création contemporaine aux jeunes, mais aussi pour souligner le rôle pédagogique du musée, Mudam invite les enseignants à utiliser le musée comme plateforme de communication. L'équipe des publics tient à aider les enseignants à faire de Mudam un véritable outil de travail et de leur permettre de développer à partir de ses expositions des projets en classe, adaptables aux différents niveaux et programmes académiques.

L'art contemporain, en effet, se prête à des lectures plurielles et devient de ce fait un outil d'apprentissage unique, en relation directe avec le monde actuel. Ce dossier pourra servir au développement de projets interdisciplinaires (langues, sciences, arts plastiques, musique, histoire), de plus en plus encouragés dans l'enseignement actuel.

UTILISATION DU DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Le contenu de ce dossier est porté sur l'initiative, il donne des incitations à réfléchir, à rechercher, à s'activer. Pour les informations, les intéressés peuvent trouver textes, catalogues et bibliographies au Studio (niveau 1) ou se diriger vers les médiateurs. Les fiches aident l'enseignant à préparer les élèves à la visite au musée et servent de support aux activités pour prolonger l'expérience à Mudam de retour en classe.

Chaque activité soulève des possibilités pédagogiques et thématiques différentes et nous vous invitons à les transformer selon les besoins de vos démarches actuelles. Si vous tenez à travailler sur un aspect particulier du travail de Cristina Lucas, contactez le département Mudam Publics, au besoin, l'équipe pédagogique de Mudam travaillera avec vous afin de répondre au mieux aux buts pédagogiques de votre projet.

L'expérience de l'art passe par la rencontre avec l'oeuvre. Si vous avez environ une heure, profitez de la visite avec vos élèves pour donner goût, rendre curieux, découvrir la création contemporaine. Concentrez-vous éventuellement sur quelques œuvres que vous aurez choisies au préalable.

EXPERIENCES PAR RAPPORT AUX OEUVRES D'ART LE L'EXPOSITION

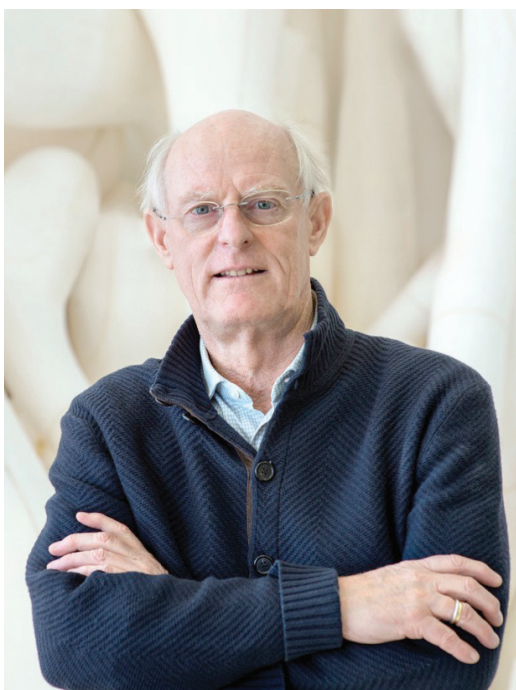
- Guider, soutenir et favoriser l'observation
- Formuler des observations (verbalement, sous forme de texte, en dessinant etc.)
- Encourager la formation et l'expression d'opinion
- Développer une pensée critique
- Patronner l'interconnexion du savoir en nouant connaissances préalables et inconnues
- Développer des facultés d'analyse et d'interprétation

FICHE 1: TONY CRAGG

« La sculpture n'est qu'une méthode pour aborder notre univers, pour chercher de nouvelles formes et formuler de nouvelles questions sur le monde dans lequel nous vivons, sur la réalité. »

« Mon expérience de la sculpture montre qu'elle est une chose incroyablement dynamique et mobile. Il y a quelque chose de très immédiat dans le fait de lire le matériau. » Tony Cragg

L'exposition de Tony Cragg au Mudam Luxembourg n'a pas la prétention d'être une rétrospective. En montrant un choix d'œuvres qui ont pour la plupart été réalisées au cours des vingt dernières années, elle vise avant tout à témoigner de la diversité et du dynamisme caractéristiques de l'œuvre de cet artiste de renommée internationale, qui se signale par ailleurs par une productivité hors du commun. Bien que Tony Cragg aborde les questions de forme et de matériau d'une manière que l'on pourrait qualifier de classique, il considère que n'importe quel matériau est intrinsèquement porteur de sens, d'idées et d'émotions et que, de fait, la sculpture est un support artistique tourné vers l'avenir, dont le potentiel n'a pas encore été pleinement exploité. « L'avenir de la sculpture ne fait que commencer. Son potentiel est aujourd'hui plus grand que jamais et ses possibilités n'en sont qu'à leurs débuts », déclare-t-il ainsi. Dans sa vision des choses, l'art se situe à mi-chemin entre le domaine organique de la nature et celui, fonctionnel et optimisé, de la production industrielle. C'est cet espace de liberté qui, en transcendant les demandes utilitaires, constitue pour lui la dimension explicitement politique de son art, si ce n'est de tout art. Il lui permet, avec chaque nouvelle sculpture, de donner une forme nouvelle au matériau, mais encore d'exprimer ses sentiments et ses émotions de façon sans cesse renouvelée. « Ce qui compte en sculpture, c'est la manière dont le matériau et la forme nous touchent », explique-t-il, précisant qu'elle fait appel à la réceptivité émotionnelle du spectateur, mais également à la capacité intellectuelle d'une vision analytique lui permettant de donner un sens à ce qu'il voit.

À vingt ans, Tony Cragg travaille comme assistant dans un laboratoire de recherche dans l'industrie du caoutchouc, quand son intérêt pour le dessin l'incite à poursuivre des études d'art, conclues au Royal College of Art à Londres en 1977. Ses premières œuvres se distinguent par un dialogue avec les mouvements artistiques du moment : art minimal, art conceptuel, Land Art et Arte povera influencent un travail sculptural qui associe ready-mades, objets trouvés et matériaux « pauvres », mais qui entame déjà une interrogation, caractéristique de son travail à ce jour, sur la forme, la matière, l'objet, l'image ou encore le processus de fabrication.

La curiosité de Tony Cragg le fait expérimenter tous les matériaux imaginables, chaque sculpture se développant à partir de celle qui la précède. Ce faisant, il crée un univers sculptural dans lequel différentes « familles d'œuvres » se ramifient, puis évoluent en parallèle pour donner naissance à d'innombrables variations qui, par moments, peuvent se croiser. Dans un premier temps, il combine ou accumule des objets trouvés en plastique et en bois, des matériaux de construction, des bouteilles, des éléments mécaniques ou autres à partir desquels il forme des motifs abstraits ou des motifs figuratifs dénaturés. Peu à peu, ses sculptures se diversifient, déployant un large spectre entre formes organiques et technoïdes sans pour autant se départir entièrement d'éléments reconnaissables. L'artiste se tourne alors progressivement vers les matériaux de la sculpture dite « classique » – plâtre, bois, bronze et pierre – sans renier son intérêt pour les matériaux nouveaux tels que la fibre de verre ou le Kevlar. Cette double approche donne lieu à des sculptures d'une complexité croissante, chaque nouvelle œuvre étant l'occasion de trouver quelque chose d'inédit, quelque chose qui le surprenne lui-même. Selon ses propres mots, il cherche les « formes manquantes », car bien qu'il ait récemment mis au point un véritable protocole de recherche des formes, il se voit comme un simple « agent » qui aide celles-ci à se constituer car elles ont une dynamique interne : « Même si ce n'est pas un processus linéaire, les choses se génèrent elles-mêmes. Il y a une sorte d'énergie auto-propagatrice, auto-génératrice qui est inhérente au matériau. » Participant de ce processus, la pratique quotidienne du dessin joue un rôle essentiel dans la recherche des formes et la réalisation des sculptures. Utilisé comme support d'abstraction et de synthèse, le dessin lui permet en effet d'étudier préalablement les questions formelles et de leur apporter des réponses lors de l'exécution de l'œuvre en trois dimensions.

Alors même que les travaux de Tony Cragg réunis dans l'exposition au Mudam se dénotent par une grande diversité, ils sont reliés entre eux par leurs rapports au sein de son œuvre. Dining Motions (1982) et Forminifera (1994), les deux pièces de la collection du Mudam, témoignent d'une part de l'attention que l'artiste porte depuis toujours aux relations entre forme, image et matière, et d'autre part de son intérêt pour les formes organiques et les questions de masse et de surface – un problème qu'il abordera également, quoique de manière différente, dans d'autres œuvres. Les Early Forms et les Rational Beings représentent quant à elles deux grandes familles d'œuvres aux nombreuses ramifications. Les premières sont dérivées de récipients de laboratoire ou similaires, qui par étirement, allongement, torsion et autres déformations deviennent des formes autonomes (et qui comprennent également des œuvres telles que Stroke [2014] et Migrant [2015]), tandis que les secondes correspondent à des formes organiques obtenues à partir de formes géométriques par gonflement et germination. Des œuvres telles que I'm Alive (2003) dans le Grand Hall et Making Sense (2007) procèdent également de cette typologie. Le principe de la superposition et de la stratification donne lieu à de nombreuses variations : si dans Fields of Heaven (1998), il souligne la fragilité du verre, la stratification de couches de contreplaqué collées devient bientôt une méthode qui ouvre un champ de possibilités formelles insoupçonnées. Lost in Thoughts (2012) présente le matériau en tant que tel dans sa forme et son agencement organiques, tandis que les colonnes de la série connexe des Points of View jouissent d'une grande liberté et autonomie pour évoquer des vues de profil ou des silhouettes d'objets. Enfin, le travail sur ordinateur ne facilite pas seulement l'agrandissement ou la réduction, mais permet également la fusion, la distorsion et la découpe transversale de formes, comme dans False Idols (2011), Spring (2014) et Parts of the World (2015), dont l'apparence n'a cependant été trouvée qu'au cours de la finalisation manuelle de l'œuvre.

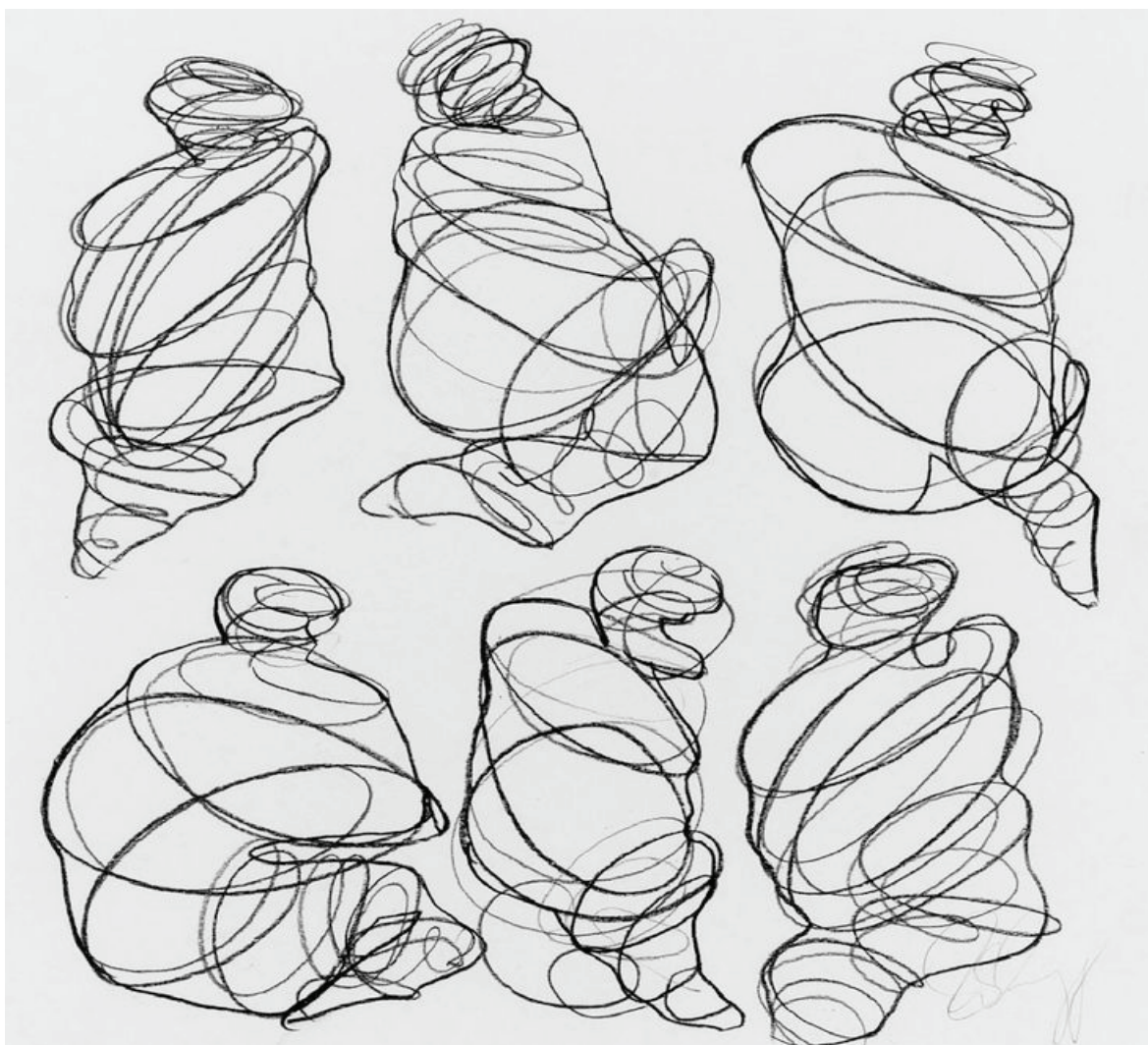
Tony Cragg est né en 1949 à Liverpool, il vit et travaille à Wuppertal, Allemagne.

FICHE 2: LE LANGUAGE PLASTIQUE

1. La ligne

«Les dessins doivent être compris comme un processus d'apprentissage.»

Le langage plastique peut être compris comme l'ensemble des moyens d'expression d'un artiste. Il s'agit des composantes élémentaires d'une œuvre qui font preuve des intensions de l'artiste. Cette partie de l'Edubox est donc consacrée à tous les questionnements formels dans les œuvres de Tony Cragg, elle incite ainsi à une observation plus poussée qui pourra également résulter dans des expérimentations pratiques selon le choix de l'enseignant.

Tony Cragg, Number 1689, 1998, Crayon sur papier

L'exposition de Tony Cragg propose le cadre idéal pour une séance ou une suite cours sur le dessin d'observation. Se dressant dans l'espace architectural du Mudam, ayant des silhouettes tortillantes et des textures surprenantes, les sculptures de Cragg permettent aux étudiants de s'épanouir en dessinant. Les dessins préparatoires et les esquisses de l'artiste pourront servir de source d'inspiration pour le professeur pour formuler les énoncés et la nature de ses exercices de dessin.

ACTIVITES POSSIBLES EN GALERIE

- Pour les débutants l'exercice pourrait consister dans l'observation des formes, silhouettes et textures. Le cours pourra porter sur la représentation des volumes et du rendu des ombres. Un autre exercice pourra consister dans un relevé des portraits cachés dans la silhouette des sculptures de Tony Cragg. L'élève devra ici faire le tour de la sculpture, se poser à plusieurs endroits différents et dessiner ce qu'il peut observer selon son angle de vue. Ce dernier fera en plus référence aux dessins préparatoires de l'artiste]
- Pour des dessinateurs plus expérimentés, comme par exemple les classes des sections artistiques, la séance du dessin au musée pourrait également commencer par quelques croquis d'observation et puis passer à des exercices plus complexes comme par exemple des jeux de transformation des formes et des volumes.
- **Sur réservation:** Le musée propose également un workshop de dessin d'expérimentation et d'observation. Mudam Go! The moving Line te permet de découvrir l'exposition de Tony Cragg à travers le dessin. À chaque fois que Tony a une idée pour une nouvelle oeuvre, il dessine pour mettre de l'ordre dans ses pensées et d'expirimer à travers lui des possibilités infinies. C'est parti!

2. La forme

« The role of the sculptor is to make the things that aren't there. There is no point in copying what is there – the role of art is to open a door onto other realities. »

QUESTIONS ET SUJETS DE DISCUSSION

- Discutez les notions de la sculpture naturaliste/fantastique, figurative/abstraite, organique/géométrique. Dans quelle catégorie les sculptures de Tony Cragg sont-elles à classer?
- Une image peut en cacher une autre: Discutez le rapport entre la silhouette et les «images» qui naissent des sculptures en les regardant selon différents angles de vue. Lancez ensuite le débat sur l'anthropomorphe. Les travaux de Guiseppe Arcimboldo et de Matthäus Merian pourront servir de référence artistique. Une application pratique sur ce thème sera également possible, tant qu'au cycle inférieur qu'au cycle supérieur.
- Si vous deviez attribuer un nouveau lieu d'exposition aux pièces de Tony Cragg, où vous exposeriez-les? Pensez à un lieu d'exposition qui encourage le contraste ou un lieu qui en contrepartie harmonise bien avec l'œuvre. Justifiez vos choix.

Paradosso, 2014 © Buchmann Galerie

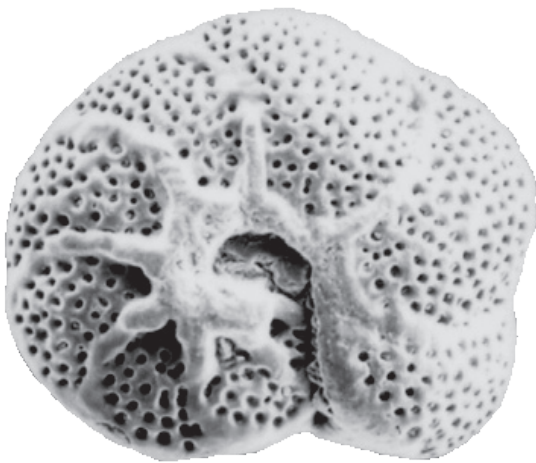

Paradosso, 2014 © Michael Richter

Contradiction 2014, © Mark Crick.

- Discutez le processus créatif de Tony Cragg dans la création des ses œuvres. Quelles sont d'après vous ses sources d'inspiration et ses références artistiques ou autres?
- Observez (ou dessinez) une ou plusieurs sculptures de Tony Cragg et relevez leurs formes élémentaires. Imaginez ensuite le design d'un objet utilitaire de votre quotidien qui lui est composé de ces formes. Présentez votre projet et verbalisez vos intentions de designer.

Foraminifère

Forminifera Garden Tools, 1999, Collection Mudam

Ernst Haeckel, Foraminifera, Kunstformen der Natur, 1904

3. Le matériel

« I am a real hardcore materialist, I want material to have a dynamic, to push and move and grow. »

Les formes des sculptures l'artiste font rêver, elles éveillent notre fantaisie et préfigurent en même temps aussi des objets connus. Il est important pour l'artiste que ses pièces franchissent les limites de l'interprétation unique et de la saisie unique. L'univers formel de Tony Cragg est organique, anthropomorphe, biomorphe, métamorphe, phallique et se veut comme représentation de l'éternel renouvellement qui à chaque pas présente une nouvelle vision, silhouette et ossature.

Dans pratique sculpturale Tony Cragg se pose des questionnements quasiment classiques par rapport au matériel, car pour lui le potentiel de cette pratique artistique est loin d'être épuisé. Les matériaux utilisés par Tony Cragg sont certes traditionnels. Marbre, bronze, ou encore bois, des matières connues pour leur rigidité n'ont tout de même pas cette attribution à première vue, car l'intention de l'artiste c'est de s'en servir pour paradoxalement figurer le mouvement, le changement et une énergie clandestine.

Ses expériences en tant qu'assistant dans un laboratoire de recherche industriel ont nourri son intérêt pour la matérialité de toute chose et satisfait ses désirs de vouloir comprendre comment les objets sont composés de l'intérieur.

Cette partie de l'Edubox est donc conçue comme guide pour la découverte de la matérialité des sculptures de Tony Cragg.

QUESTIONS ET APPLICATIONS PRATIQUES

- Créez une liste de tous les matériaux utilisés dans les sculptures de Tony Cragg. Déterminez pour chacun des matériaux, s'il est couramment utilisé dans le domaine de la sculpture. Si ceci n'est pas le cas, essayez d'expliquer son rôle dans l'œuvre.
- Jeu de transformation: Demandez à vos élèves de choisir une sculpture précise dans l'exposition de Tony Cragg et de l'esquisser en considérant le matériel, la texture et la structure. Par la suite un deuxième dessin va être réalisé, cette fois-ci les élèves devront l'imaginer comme étant composé d'un autre matériel de construction. Si le matériel original est rigide (bois ou métal) il faut l'imaginer comme étant flexible, mou et léger. Comment est-ce que la sculpture et ses associations respectives changeront en remplaçant le matériel initial? Est-ce qu'elle est toujours capable de rester debout?

FICHE 3: BIOMORPHISME

Tony Cragg a un vrai goût pour la forme et sa transformation. Ses sculptures semblent se dresser dans l'espace comme des formations hybrides en mutation. Son univers s'inspire directement du domaine de la biologie et des sciences naturelles; panses, organes, structures moléculaires ou encore néoplasmes, ce qui fait que le matériel et la forme peuvent être vues comme des sujets à part entière ayant des existences physiques propres.

© Alexia Antsakli Vardinoyanni www.artflyer.net

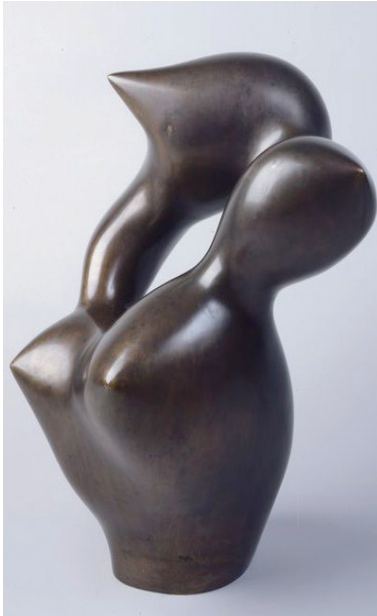

Tony Cragg, *Companions*, 2008

QUESTIONS ET SUJETS DE DISCUSSION

- Tony Cragg était passionné des sciences et de l'histoire naturelle depuis son plus jeune âge. Relevez les attributs formels de son travail qui soulignent cette affirmation.
- Le répertoire formel de Tony Cragg s'inspire du monde des sciences naturelles, notamment de l'architecture intérieure du corps ainsi que de ses structures microscopiques, mais l'aspect des sculptures paraît tout de même étrange. Discutez la question de la relation entre formes rationnelles et formes fantasmatiques dans son travail.
- Si l'œuvre d'art serait une créature vivante, imaginez ses mouvements, l'aspect physique de ses parents, son espace vital et sa nourriture préférée. Documentez vos idées en écrivant et en dessinant.

POUR ALLER PLUS LOIN: Biomorphisme: quelques références artistiques

Jean Arp, Couronne de bourgeons II, 1936
Juan Miro, L'oiseau lunaire, 1966
Yayoi Kusama, Infinity Mirror Room, 1965
Henry Moore, Recumbent Figure, 1938
Ernesto Neto, Humanoids, 2011
Jean Arp, Tête et coquille, 1933

FICHE 4: UPCYCLING

Notre société de consommateurs insatiables toujours à la quête d'un meilleur produit, a un véritable problème de déchets dû à sa surabondance. Tandis que la tendance du Vintage (le nouveau-vieux) est déjà célébrée par les masses, c'est aujourd'hui le Upcycling qui prend sa relève. Il s'agit d'une pratique «Do it yourself» qui consiste dans la transformation de déchets dans des objets à valeur supérieure. Dans l'idée du "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme", on retrouve l'Upcycling dans les objets du quotidien, les accessoires de mode, les objets de déco et même dans les galeries d'art.

L'exposition de Tony Cragg avec ses pièces composées de déchets plastiques et métalliques peut donc servir de point de départ pour soit parler de la question du déchet en art ou pour lancer un projet dans l'optique de l'Upcycling. Tout comme l'artiste qui assemble, accumule et juxtapose ses débris en plastique ou en métal, l'enseignant pourra inciter ses élèves de créer de nouvelles formes avec des fragments du quotidien.

Tony Cragg, Dining motions 1982, Collection Mudam Luxembourg

Arman, Autoportrait de Jim Dine, 1961

QUESTIONS ET SUJETS DE DISCUSSION

- Identifiez les objets et matériaux utilisés dans les œuvres de Tony Cragg.
- Discutez la relation entre le fragment et l'ensemble dans les mosaïques figuratives de l'artiste.
- Discutez la question des déchets utilisés comme matériel artistique à part entière. S'agit-il d'un matériel commun dans le domaine de la sculpture? D'après vous, peut-on considérer les déchets comme matériel de sculpture digne d'être exposés dans un musée? Pouvez-vous trouver des références artistiques dans l'histoire de l'art concernant l'utilisation ou le détournement de déchets industriels?
- Que disent ces fragments sur notre société? Quelle est la relation entre l'homme et les/ses déchets?

Les matériaux utilisés par Tony Cragg ont été créés par l'homme ou au moins ont été modifiés par lui. Essayez de faire parler un ou plusieurs objets et d'ainsi révéler les rapports émotionnels ou physiques avec l'homme.

ACTIVITES POSSIBLES EN CLASSE

- **Mon bleu, est-il le même que le tien?**
L'enseignant peut demander aux élèves d'établir une collection d'objets sous forme de monochrome. Les élèves pourront réaliser une collection d'objets d'une même couleur mais qui ont des valeurs tonales différentes (luminosité, pureté etc.)
Le résultat pourra se présenter sous simple collection ou sous forme d'assemblage mural comme dans les originaux de l'artiste.
- **Autoportraits matériels**
L'enseignant peut demander aux élèves de collectionner des objets dans le but de raconter des histoires sur lui-même. Les objets à amener pourront révéler quelque chose sur la personnalité, les intérêts ou encore le passé de l'élève. Par la suite ces objets pourront être utilisés pour ouvrir un discours en classe ; les élèves comparent leurs objets entre-eux et discutent les qualités matérielles respectives ainsi que les relations personnelles avec leurs objets. L'enseignant pourra continuer l'échange en posant plus de questions pour approfondir le sujet: Si tu pouvais changer la matérialité de l'objet pour qu'il te ressemblera plus, quel serait le matériel alternatif de ton choix ? Invente un alter égo pour toi-même et essaie de trouver des matériaux qui raconteront son histoire.

Tony Cragg, Red Indian, 1982-3

FICHE 5: TONY CRAGG ET SA PLACE DANS L'HISTOIRE DE LA SCULPTURE

L'exposition de Tony Cragg au Mudam propose le contexte idéal pour traiter l'artiste en cours, soit en tant que sujet à part entière, mais surtout aussi pour s'en servir en tant qu'exemple complémentaire par rapport au programme du cours d'histoire de l'art au cycle supérieur. Les œuvres exposées pourront ainsi être utilisées comme exemple contemporain démontrant l'évolution des techniques, procédés et formes. Elles serviront pour établir des parallèles, parler d'oppositions et ouvrir de nouvelles perspectives sur la longue tradition de la sculpture.

Vicatoire de Samothrace,
vers 190 avant J.C.

Tony Cragg, Tommy, 2014.

Giambologna, L'enlèvement des
sabinés, 1574-80

Tony Cragg, Loop, 2014.

THEMES POSSIBLES A ABORDER EN CLASSE

- L'histoire de l'objet trouvé (Marcel Duchamp et ses assemblages, les cabinets de curiosités, Pablo Picasso et sa chaise nature morte à chaise cannée, Arman et ses accumulations, les assemblages de Salvador Dali, l'art et les objets industriels comme chez Andy Warhol ou Piero Manzoni.
- L'Art biomorphe comme Jean Arp, Henry Moore, Ernesto Neto, Barbara Hepworth, Yayoi Kusama, Angelika Arendt, Lee Bul, Patricia Piccinini etc.
- La forme humaine au futurisme (Umberto Boccioni, Constantin Brancusi)
- L'Art et déchets industriels: les artistes du Dadaïsme comme Kurt Schwitters, les artistes du Nouveau Réalisme comme Arman.