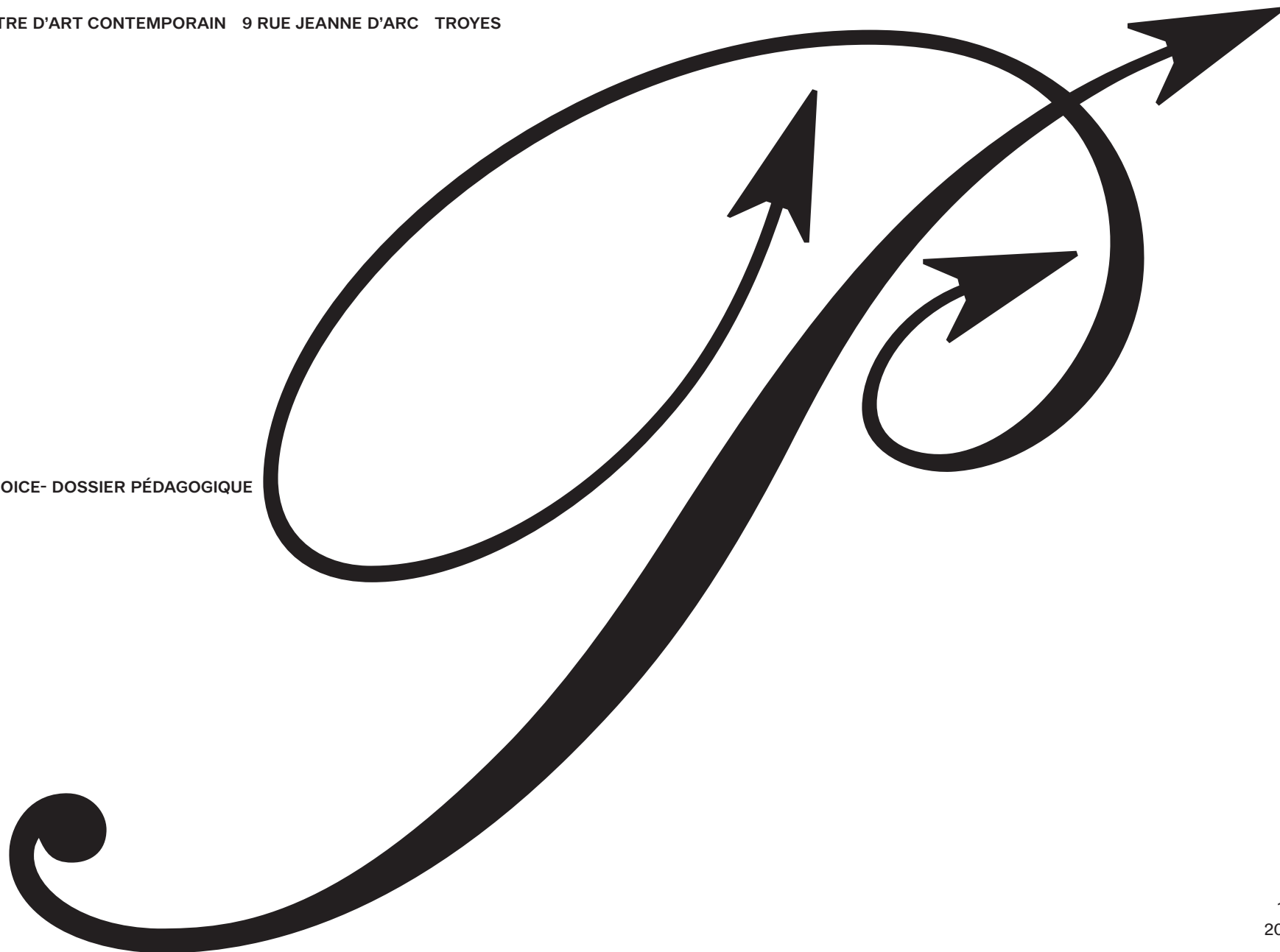

PASSAGES CENTRE D'ART CONTEMPORAIN 9 RUE JEANNE D'ARC TROYES

THE PEOPLE'S CHOICE- DOSSIER PÉDAGOGIQUE

© Maxime Barrault - Entrée du Centre d'Art

SOMMAIRE

1. *THE PEOPLE'S CHOICE*

- EDITO ET AFFICHE
- BIOGRAPHIE : GROUP MATERIAL
- PROJET "ARROZ CON MANGO"

2. AXES THÉMATIQUES ET ATELIERS

- LE "REENACTMENT" OU RECONSTITUTION SUBJECTIVE EN ART CONTEMPORAIN
- LE KITSCH
- LES ARCHIVES

3. LEXIQUE

4. INFORMATIONS PRATIQUES

THE PEOPLE'S CHOICE

ÉDITO

En 2012, je découvre le catalogue *Show And Tell: A Chronicle Of Group Material*¹, publié en 2010 chez Four Corners Books. La même année, le groupe d'artistes avec lequel j'ai fondé un lieu d'exposition en 2008 décide de se séparer. Les pratiques collaboratives avec lesquelles j'ai grandi, qui ont fait le lit de mon éducation artistique, ont éveillé mon regard, ont forgé mon esprit critique, prend fin et ouvre un nouveau chapitre plus introspectif et indépendant.

Cet ouvrage et la généalogie de Group Material replace mon histoire personnelle dans quelque chose de plus grand que mon expérience. Je prends du recul sur la variabilité de la création de contenus culturels, et prends conscience que les miens furent fondés sur **l'échange, la communauté, l'expérimentation, la pratique**. Je m'aperçois que c'est une forme d'existence artistique située, politique, à l'intérieur du monde contemporain.

Aujourd'hui, en tant que directrice de centre d'art, mon rapport au travail collaboratif, au sein d'un monde en mutation toujours plus rapide, est différent. Il implique le **rapport à l'institution**, à un conseil d'administration, à une équipe, et à comment ces éléments se positionnent vis-à-vis de sa communauté directe. Etant arrivée il y a peu de temps dans la région, m'interrogeant sur les pratiques culturelles et les habitudes, je me pose les questions suivantes : **à Troyes, et autour, quel est le rapport des habitant.e.s à l'art ? Comment perçoivent-ils.elles le centre d'art ?** Je repense ainsi à cette exposition, *The People choice : Arroz con mango*, par Group Material en 1981 qui signifie littéralement « du riz et de la mangue », une expression dans les communautés cubaines pour désigner **un vaste bazar**.

C'est l'expression parfaite qui fait qu'en 1981, nouvellement investis dans leurs locaux, Group Material décide de se départir de l'autorité curatoriale en **invitant la communauté alentour à déposer des objets de son choix pour créer une exposition collaborative faite d'un bric-à-brac symptomatique d'un quartier newyorkais composée principalement d'une population hispanophone**. La valeur de l'objet, et par extension **la valeur symbolique d'un objet d'art, est réinterrogée**. Les habitants vont et viennent dans la galerie. Les objets qui leur ressemblent forment des portraits émouvants et sensibles : des collections de Pez aux photographies de famille, c'est finalement **le portrait d'une communauté** tout entière qui est brossé par un groupe de jeunes artistes qui leur laisse la place.

C'est ce que, après des échanges avec Julie Ault, cofondatrice de Group Material, Passages se donne pour défi de reproduire subjectivement aujourd'hui.

Nous souhaitons faire de Passages et de cette exposition un moment dans lequel se mêlent **l'intime et le populaire**, où derrière chaque objet se cache une histoire, et où tous ensemble ces objets expriment joyeusement des **identités individuelles et collectives**.

Notre objectif est de réaliser une exposition originale, foisonnante, généreuse, qui appartient à ses habitant.e.s, dans un centre d'art redynamisé par sa population ; **un lieu convivial, chaleureux, un lieu à vivre au quotidien !**

Maëla Bescond

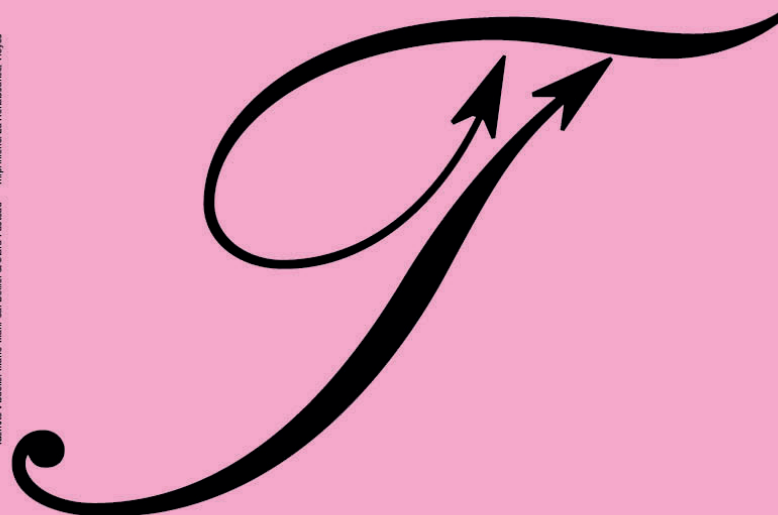
1 *Show And Tell: A Chronicle Of Group Material*, éditions Four Corners books, Londres, 2010

PASSAGES
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
9 RUE JEANNE D'ARC — TROYES

À L'AUTOMNE,
LE CENTRE
D'ART EST À
VOUS !

Identité Visuelle : Marie-Manu, Suï Bellier & Clara Peseau | Imprimerie La Renaissance, Troyes

05-10-24

14-12-24

THE PEOPLE'S CHOICE

D'APRÈS UNE EXPOSITION DE GROUP MATERIAL

DÉPÔT DE VOS OEUVRES DU 21-09-24 AU 03-10-24
VERNISSAGE PUBLIC LE 04-10-24 À PARTIR DE 18 HEURES

Affiche de l'exposition

GROUP MATERIAL - BIOGRAPHIE

Group Material était un groupe d'artistes conceptuels qui a existé de 1979 à 1996 à New York. Dans ce groupe on y trouvait notamment les artistes suivant.e.s : ses membres fondateurs Hannah Alderfer, Julie Ault, Yolanda Hawkins, Marybeth Nelson ou Tim Rollins, pour la plupart diplômé.e.s de la School of Visual Arts (SVA) de New York, rejoint.e.s plus tard par, entre autres, Doug Ashford, Jochen Klein, ou encore Felix Gonzalez-Torres.

Group Material a également donné son nom au lieu d'exposition qu'ils et elles ont investi, il était situé dans Manhattan. Le groupe disposait d'une vitrine au 244 East 13th Street puis devenant plus nomades, iels affichaient leurs œuvres dans le bus, dans le métro ou dans la rue. Il arrivait parfois qu'ils louent des espaces publicitaires dans la presse ou des panneaux d'affichage.

Les membres de Group Material **s'opposaient à la domination du néo-expressionisme et du marché de l'art**. Iels étaient **militant.e.s et défendaient des idées féministes et parfois marxistes**, en privilégiant des expositions collectives et des projets souvent loin des institutions culturelles dominantes.

Malgré leur opposition aux institutions, Group Material a exposé également à la Dia Art Foundation à New York, a participé à la Whitney Biennial et à la Documenta 8 de Kassel. Iels ont également transporté leur travail outre atlantique en exposant en Allemagne, notamment.

Avec le projet The People's Choice, les artistes de Group Material montraient encore une fois leur engagement dans l'idée que **l'art peut être utilisé comme un instrument pour favoriser le changement social et politique**.

L'EXPOSITION ORIGINALE : *THE PEOPLE'S CHOICE – ARROZ CON MANGO*

L'exposition originale The People's Choice (Arroz con Mango) a eu lieu du 10 Janvier au 1er Février 1981 à New-York, et a été orchestré par Group Material.

Le projet a été mené avec la communauté latino d'un quartier à Manhattan. L'idée était d'**impliquer les résident.e.s dans un projet culturel afin de leur donner de la visibilité** dans un contexte politique où elleux étaient victimes de discriminations et étaient mis.e.s à la marge.

Le projet s'est tenu dans un espace d'exposition loué pour l'occasion par Group Material. S'opposant aux institutions culturelles – vectrices à leur tour de discriminations notamment **un manque d'ouverture et de médiation à destination des publics hispaniques** – le choix de l'espace d'exposition était fondamental.

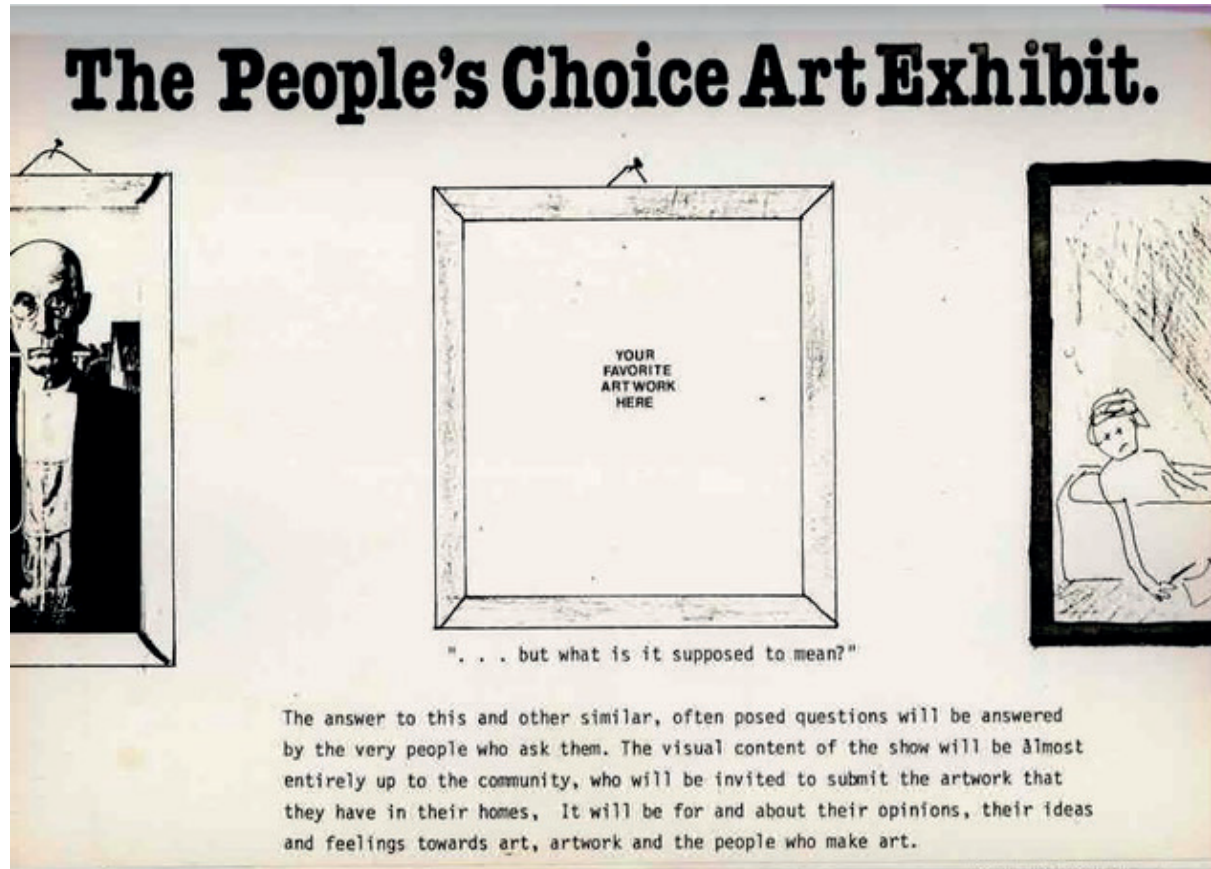
Les résident.e.s du quartier étaient donc invité.e.s à **rapporter des objets qu'ils aimaient tout particulièrement et auxquels ils donnaient de l'importance voire une valeur sentimentale.**

Les objets pouvaient être des photos de famille, de mariage, d'amis, des enfants, des animaux de compagnie ; des cadeaux que les personnes gardaient précieusement ; des souvenirs de voyage, de personnes disparues ; des poupées qui étaient conservées depuis l'enfance ou alors transmises dans la famille, etc. **Chaque objet avait une histoire unique et à la fois commune, ensemble ils formaient une archive d'une petite communauté.**

L'exposition est ainsi devenue « **une narration de la vie quotidienne, un conte folklorique où l'intimité est partagée¹** » sans aucune peur de jugement.

La valeur des objets reposait précisément dans les sentiments, une qualité souvent absente des œuvres d'art qui cherchent à avoir une signification au regard du grand public. Une seule œuvre d'art était présente, une sculpture de Jorge Luiz Rodriguez qui était en lien avec la question du domestique.

1 Lawson Thomas, "The People's Choice, Group Material", in *Artforum*, avril 1981

Traduction :

Votre oeuvre préférée ici

"... mais qu'est-ce-que cela est supposé signifier ?"

La réponse à cette question et à d'autres questions similaires, souvent posées sera donnée par les personnes mêmes qui les posent. Le contenu visuel de l'exposition dépendra presque entièrement de la communauté, qui sera invitée à présenter les œuvres d'art qu'elle possède chez elle. Il s'agira d'une exposition pour et sur leurs opinions, leurs idées et leurs sentiments à l'égard de l'art, des œuvres d'art et des personnes qui font de l'art.

AXES THÉMATIQUES ET ATELIERS

Le « reenactment » ou la reconstitution subjective en art contemporain

The People's Choice est donc un projet que l'on active/ rejoue à nouveau à Passages, 22 ans après la première exposition faite à New York par Group Material.

On peut parler ainsi de *reenactment* dans l'art contemporain, il s'agit de pratiques qui consistent **à répéter des performances ou à re-créeer des situations ou des événements passés connus ou peu connus**. Le *reenactment* consiste à **réitérer un événement passé, à l'inverse d'une performance rejouée, le reenactment ne mime pas l'évènement en question**.

Dans l'usage habituel, le terme anglais désigne « les reconstitutions vivantes d'évènements historiques menées par des amateurs, des batailles par exemple. » C'est depuis le début des années 2000 que l'emploi de ce terme s'est étendu au monde culturel. **Les reconstitutions des évènements sont devenues des objets d'intérêts pour les reconstitutions de performances ou d'expositions.**

La traduction française par le terme « reconstitution » n'est pas la plus précise puisqu'elle supprime l'idée d'acter dans le présent et le côté performatif du *reenactment* tout en gardant l'idée de fidélité à un original. Or un *reenactment* **ne mime pas l'évènement ou la performance en question**.

Anne Bénichou explique que « **le reenactment n'est pas une réitération d'un évènement tel qu'il a eu lieu dans le passé (...) mais une reprise dans le présent et pour le présent d'un fait passé.**¹ »

En effet, le reeanactmeent met en relation le passé et le présent, il permet de créer des connexions, des espaces de dialogues entre les évènements du passé et l'actualité. Il permet également de comprendre l'émergence de nouveaux rapports à l'histoire et au passé.

1 Besson Rémy, "Le reeanctement en questions : entretien avec Anne Bénichou", in Façonner. L'histoire au travail, 21 décembre 2018, consulté en ligne : <https://entre-temps.net/le-ree-nactment-en-questions-entretien-avec-anne-benichou/>

Atelier 1

L'idée avec cet atelier est de **re-créer une performance ou un   v  nement du passé**   tudi   en classe. L'objectif de cet atelier de travailler le côté performatif, mettre en scène des gestes, etc.

Il s'agit plutôt d'une réflexion, d'une discussion autour d'une oeuvre, d'une performance, voir comment on peut se l'appropri  r. L'objectif sera de **se concentrer sur la question de la réinterprétation ainsi que la valeur des gestes.**

Exemple et référence possible :

L'artiste Julien Prévieux a réalisé deux oeuvres vidéographiques, *What Shall We Do Next ? (séquence # 2)* et *Patterns of life*, permettant d'envisager une autre approche du *reenactment*. Ces oeuvres s'appuient sur des archives de mouvements corporels réalisés à des fins scientifiques, militaires ou commerciales

Ses vidéos ne présentent pas une répétition d'oeuvres préexistantes ou d'  v  nements historiques, ne sont la trace documentée d'une performance. Mais, elles sont susceptibles de devenir elles-mêmes des performances par la suite.

Axes thématiques par cycle

Cycle 1

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

Cycle 2

Les langages pour penser et communiquer
Comprendre et s'exprimer à l'oral
S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

Cycle 3

Participation à la construction de soi
Récits de création ; création poétique

Cycle 4

Donner une conscience commune, celle d'appartenir à une histoire des cultures, inscrite dans les oeuvres d'art
Se rechercher, se construire

Photogramme de *What Shall We Do Next? (Sequence #2)*, Julien Prévieux, Vidéo HD, 2014,

Le kitsch

Le titre de l'exposition orchestrée par Group Material en 1981 comportait ainsi l'expression cubaine « arroz con mango. » Cette expression qui se traduit en français par « du riz avec de la mangue » est utilisée de façon péjorative pour désigner **un désordre et par extension une situation compliquée.**

On part ainsi de cette expression pour lier l'exposition à l'idée du *kitsch*.

Le mot *kitsch* vient de l'allemand : *kitschen*, qui signifie bâcler, mais c'est surtout l'idée de faire de nouveaux meubles avec des vieux, il s'agissait d'une expression familière. Il y avait aussi *verkitschen*, qui signifie "refiler en sous-main", vendre quelque chose

d'autre à la place de ce qu'on avait demandé, « **une négation de l'authentique.** » En d'autres termes, le *kitsch* « c'est la camelote », **liée à la société de consommation où les objets sont vendus en masse dans les magasins qui deviennent de véritables temples.**

Le *kitsch* est indubitablement lié à l'art, il y a « une goutte de *kitsch* dans tout art », dans le sens où **dans toute création artistique, il y a un minimum de conventionnalisme.**

Selon les situations sociales, le *kitsch* connaît des périodes de prospérité et **le mauvais goût est l'étape qui précède le bon goût.**

« Le monde des valeurs esthétiques n'y est plus

dichotomisé entre le « beau » et le « laid » : entre l'art et le conformisme s'étend la vaste plage du Kitsch¹. » Le *kitsch* s'est développé tout particulièrement lorsque la société bourgeoise a pris les devants et est devenue un modèle de référence et impose ses critères à la production artistique. **Cette société qui commence à aller vers l'excès, vers le capitalisme et la société de consommation.**

La société de consommation a engendré le développement du *kitsch*, cette société qui produit pour consommer. Les personnes créent des liens aux éléments matériels qui les entourent et la valeur des choses connaît une altération par ces liens.

¹ Moles Abraham, "Qu'est-ce que le Kitsch ?". in: *Communication et langages*, n°9, 1971. pp. 74-87.

Atelier 2

Récupérer en amont, collecter, prendre des objets qui pourraient être considérés comme *kitsch*.

Si objet personnel, **raconter et écrire l'histoire.**

Si objet récupéré, **inventer et écrire son histoire.**

Idée complémentaire à l'atelier : organiser une exposition dans les établissements respectifs avec les objets récoltés et les histoires présentées.

L'idée de l'atelier est de pouvoir **s'appropriier les objets, affirmer ou leur donner une valeur sentimentale.**

Autres références sur la question du kitsch :

Damien Rouxel

Silina Sayan

Jeff Koons

Richard Prince

Axes thématiques par atelier

Cycle 1

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

Cycle 2

Les représentations du monde

Expérimenter, produire, créer

La narration et le témoignage par les images

Cycle 3

Récits de création ; création poétique

La représentation plastique et les dispositifs de présentation

Cycle 4

Dialogue entre les œuvres littéraires contemporaines et les productions artistiques contemporaines

Se rechercher, se construire

Agir sur le monde, participer à la société

Damien Rouxel, *Ecurie populaire*, 2021
Collection de 110 bibelots en céramique avec cartel-nom d'un cheval médaillé au J-O, dimensions variables

Les archives

Dans cette exposition, les objets prennent une **valeur d'archive**, que ce soit **une archive de la vie personnelle ou alors l'archive d'une communauté entière**.

L'objectif de ce projet est non seulement de permettre aux habitant.e.s de la ville de Troyes et alentours de **s'approprier le lieu** mais également de leur permettre de **partager leurs histoires. Des histoires intimes, personnelles, des souvenirs, etc.**

Comme dit précédemment, lorsque Group Material a pensé ce projet, il y avait aussi l'idée que les archives personnelles sont liées aux personnes par des **sentiments parfois profonds que les œuvres d'art**

n'ont pas forcément. Les œuvres d'art cherchent à avoir une signification au regard du grand public également.

C'est ainsi que l'on constate que nombreux.euses artistes s'emparent aujourd'hui des archives dans la création. Hal Foster nous parlait même de « pulsion d'archive » (archival impulse). Cette idée de « **faire émerger le passé dans le présent et le présent dans le passé**. »

L'archive permet également d'ancrer les événements dans l'histoire et de faire histoire. Okwui Enwezor, curateur et critique d'art proposait de : « **penser historiquement le présent!** »

Cela dans un contexte global et postcolonial dans lequel les histoires et les expériences sont enchevêtrées.

La confrontation entre le passé et le présent permet de **questionner la mémoire collective et autour de l'archive, surgissent les questions de pouvoir et de domination, mais aussi d'inclusions et d'exclusion.**

Ainsi le projet The People's Choice répond à une « **nécessité de rendre visibles des histoires jusque-là oubliées ou cachées et produire des contres-histoires, des contres-récits**² ».

1 Yezli Katia, "L'archive, au coeur du processus artistique", in *Le Quotidien de l'art*, 14 septembre 2023

2 Ibid

Atelier 3

Demander aux participant.e.s de prendre leur objet personnel auquel il donne le plus de valeur.

Créer une mini archive d'un groupe de personnes et de leur venue ici.

Réfléchir ensemble à la forme que peut prendre cette archive : des photos, une vidéo, un texte, un collage, etc.

Autres références :

Lamia Jorge, *Uncertain Times – Mapping a Transformation*

L'artiste s'est plongée dans plusieurs fonds d'archives nationales (Turquie, France, Etats-Unis, etc) pour revisiter l'histoire du Moyen Orient à la fin de l'empire ottoman, entre 1913 et 1920. Cette recherche a été motivée par une inquiétude profonde de l'artiste quant au devenir de la région et sa possible dislocation. Dans un travail de montage, elle présente différents éléments extraits de ces archives avec ses propres commentaires et dessins. Les récits ne sont

pas ainsi donnés de manière linéaire.

Axes thématiques par atelier

Cycle 1

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

Cycle 2

Les langages pour penser et communiquer
La narration et le témoignage par les images

Cycle 3

Développer l'imagination
Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d'art

Cycle 4

Donner une conscience commune, celle d'appartenir à une histoire des cultures, inscrite dans les œuvres d'art
Acquérir des éléments de culture littéraire et artistiques pour enrichir son expression personnelle

Lamia Jorge, *Uncertain Times – Mapping a Transformation*, 2022

LEXIQUE

Art conceptuel

Mouvement artistique apparu dans les années 1960 dont les origines remontent à Marcel Duchamp et les *ready-made* au début du XXème siècle. L'art n'y est plus défini par les propriétés esthétiques des œuvres mais seulement par le concept ou l'idée. Les artistes analysent ce qui permet à l'art d'être considéré comme de l'art. L'art conceptuel est fondé sur l'affirmation de la primauté de l'idée sur la réalisation. Une des expositions fondamentales de l'art conceptuel a été organisée par Harald Szeemann, « Quand les attitudes deviennent forme », qui a eu lieu entre le 22 mars et le 27 avril 1969 à Berne. Quelques noms d'artistes conceptuels : Daniel Buren, Joseph Beuys, Robert Rauschenberg, Barbara Kruger, Yves Klein, Louis Lawler, etc.

Néo-expressionisme

Il s'agit d'un phénomène pictural qui a émergé vers la fin des années 1970, il s'est développé sur la scène artistique occidentale en Europe et aux Etats-Unis, en réaction à l'art conceptuel et minimaliste.

Le néo-expressionisme revient à la peinture figurative, à la représentation picturale du visible, le style était alors très émotif et l'iconographie volontairement provocative. Les artistes néo-expressionnistes cherchaient à affirmer une expression subjective, renouant avec la matérialité et la gestualité de la peinture, et les œuvres étaient peintes en utilisant des couleurs vives. Quelques noms d'artistes du néo-expressionisme : Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Anselm Kiefer

Féminisme

Le féminisme est un ensemble d'idées et de mouvements politiques, sociales et culturelles ayant pour objectif de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes en militant pour les droits des femmes.

Les idées de libération et d'émancipation des femmes prennent concrètement leurs racines dans le siècle des Lumières mais se réclament de mouvements plus anciens ou de combats menés dans d'autres contextes historiques.

Marxisme

Le marxisme est un courant de pensée politique, sociologique, philosophique, historique, anthropologique et économique fondé sur les idées de Karl Marx et Friedrich Engels. Le marxisme repose sur la participation au mouvement de la lutte des classes afin de parvenir à une société sans classes sociales, sans patriarcat, démocratique et mettant fin à l'Etat. L'idée est aussi basée sur la propriété collective et démocratique des moyens de production en tant qu'étape succédant au capitalisme : le communisme. Il fait reposer son action sur le concept de dictature du prolétariat. Pour Karl Marx : « l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. » C'est par l'action collective que l'organisation économique et sociale peut et doit être changée.

INFORMATIONS PRATIQUES

LES DIFFÉRENTS TYPES DE VISITE

PUBLICS SCOLAIRES

Visite guidée / en groupe

La visite est pensée et adaptée en fonction des programmes scolaires. Passages vous propose ainsi de découvrir les différents éléments constituant l'exposition, avec comme fil conducteur un des thèmes proposés et choisi par l'enseignant ou l'enseignante. Pour chaque axe thématique, des questionnements par cycle sont abordés. Ce format de visite invite les élèves à participer activement en formulant leur ressenti et leurs interrogations.

Visite guidée avec atelier de pratique plastique / en groupe

Passages vous propose de découvrir l'exposition à travers un parcours commenté suivi d'un atelier de pratique, un moment qui prolonge la découverte des œuvres d'une manière plus sensible.

PUBLICS INDIVIDUELS

Visite libre / individuelle

Passages vous remet un document d'information sur l'exposition du moment et son propos.

Visite guidée / individuelle ou en groupe

Passages vous propose une visite guidée sous la forme d'échanges autour du propos de l'exposition.

PUBLICS SPÉCIFIQUES

Dans une volonté de favoriser l'accès à l'art contemporain aux publics les plus éloignés, des visites et des ateliers de pratique plastique sont proposés aux structures du champ social et médical, partenaires du centre d'art. Plusieurs séances sont déployées sur le temps de l'exposition, les participant.e.s s'immergent dans un champ artistique donné. Grâce à un travail autour des éléments clés de l'exposition (une matière, un thème, etc...), chaque participante et participant s'approprie le propos à son rythme et à sa façon.

INFORMATIONS PRATIQUES

Centre d'art contemporain / Passages
9 rue Jeanne d'Arc
10 000 Troyes

-

Ouverture au public du mercredi au dimanche de 12h à 18h
Accueil administratif du lundi au vendredi de 9h à 17h

-

téléphone 03 25 73 28 27

-

mail accueil@cac-passages.com