

Sarah Battaglia
FORCES NÉES

Du 18 mai au 6 juillet 2024

DOSSIER PEDAGOGIQUE

L'exposition

Sarah Battaglia est une artiste française née en 1987, originaire d'Annecy et qui a étudié à l'école supérieure d'art de l'agglomération de cette commune.

L'artiste explore, à travers le dessin et la sculpture, notre lien souvent négligé avec la nature et le vivant dans la société contemporaine.

Pour cela elle collecte, dessine, moule et modèle patiemment des débris d'origine organique ou végétale, pour observer le lien entre l'inerte et le vivant.

Elle essaye de réenchanter ce qui est sauvage, pour attirer notre attention vers ce qui est naturel et en montrer toute la force, la beauté et la fragilité.

Elle s'intéresse aux objets qui portent une certaine charge émotionnelle qu'elle mélange avec des matières naturelles ou organiques. Ici, chaque nouvelle composition explore notre relation complexe avec le monde qui nous entoure. Elle étudie également les insectes, les représentant à travers des dessins et des sculptures qui captent leur essence et leur métamorphose perpétuelle. À travers son travail, elle met en lumière la vitalité et la transformation omniprésentes dans la nature, invitant ainsi le spectateur à contempler la puissance et la fragilité de la vie. Elle observe la force vitale qui se trouve dans chaque être humain, qui peut-être aussi sensible et protectrice que farouche et redoutable.

Son travail s'intéresse à ce qui suscite une "inquiétante étrangeté". Elle pousse le spectateur à remettre en question ses perceptions, en présentant des formes qui oscillent entre le familier et l'étrange. Ses œuvres évoquent l'atmosphère des cabinets de curiosités, ces collections fascinantes d'objets énigmatiques qui défient l'entendement humain, invitant ainsi à la réflexion sur le mystère et la diversité infinie de la nature.

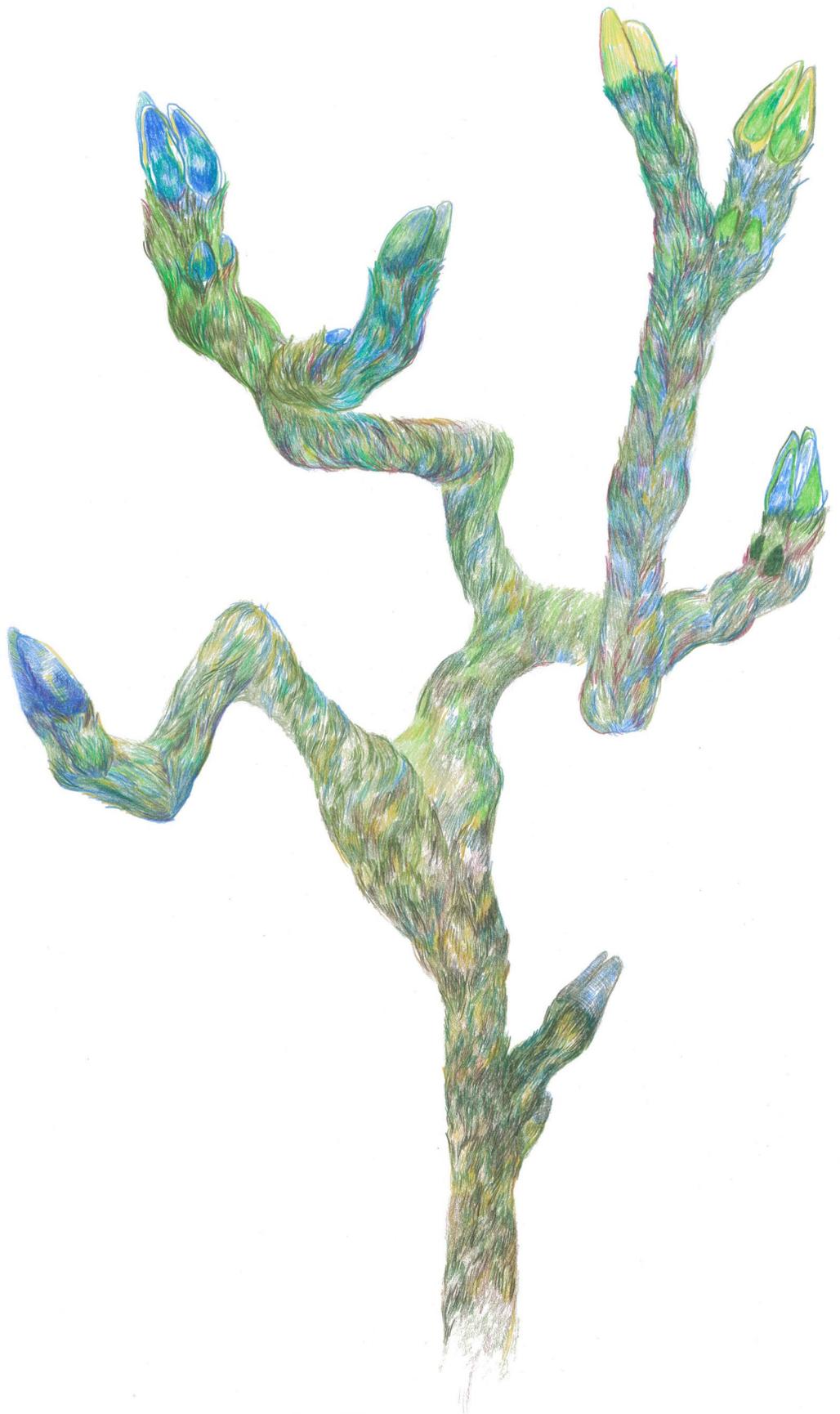
Au VOG elle présente son exposition sous le titre « FORCES NÉES », qui fait référence aux forces ambivalentes du vivant, celles qui animent, font, défont avec douceur et parfois brutalité.

L'exposition réunit un ensemble d'œuvres récentes, un récit personnel qui tente de comprendre notre cohabitation avec une part sauvage du monde qui s'amenuise, au moment même où ressurgissent des archétypes de femmes libres, sans âge, en totale harmonie avec celui-ci.

Ainsi, chaque sculpture, chaque forme incarne un dialogue, ou peut être une simple mise en garde de tout ce qui peut être perdu.

Tout se répond et rien ne se perd, ni la chaleur des mains, ni les clés crochues, qui s'agitent à la taille d'une femme qui rentre vite chercher du sens et du repos.

La valeur de la perte est ici plastiquement toujours en regard avec la force de vie qu'elle génère. La forêt, omniprésente et pourtant insaisissable, s'infiltré dans la pierre noire, s'épanouit à travers la céramique, et s'enracine dans les estampes, poursuivant son propre dessein.

Autour de l'exposition

> Vernissage

Samedi 18 mai à 16h.

> Conférence d'histoire de l'art

Animée par Fabrice Nesta « L'animalité ».

Jeudi 30 mai à 18h.

> Rencontre avec Sarah Battaglia

Pour une visite de son exposition, qui sera suivie d'un échange.

Samedi 8 juin à 16h.

> Atelier d'arts plastiques

avec Sarah Battaglia découverte de la gravure à la pointe sèche.

Samedi 22 juin de 15h à 17h, sur inscription auprès du VOG.

> Atelier d'arts plastiques

avec Aïda Diop : Quels sont nos liens à la nature ? Comment nous percevons nous-mêmes à travers elle ?

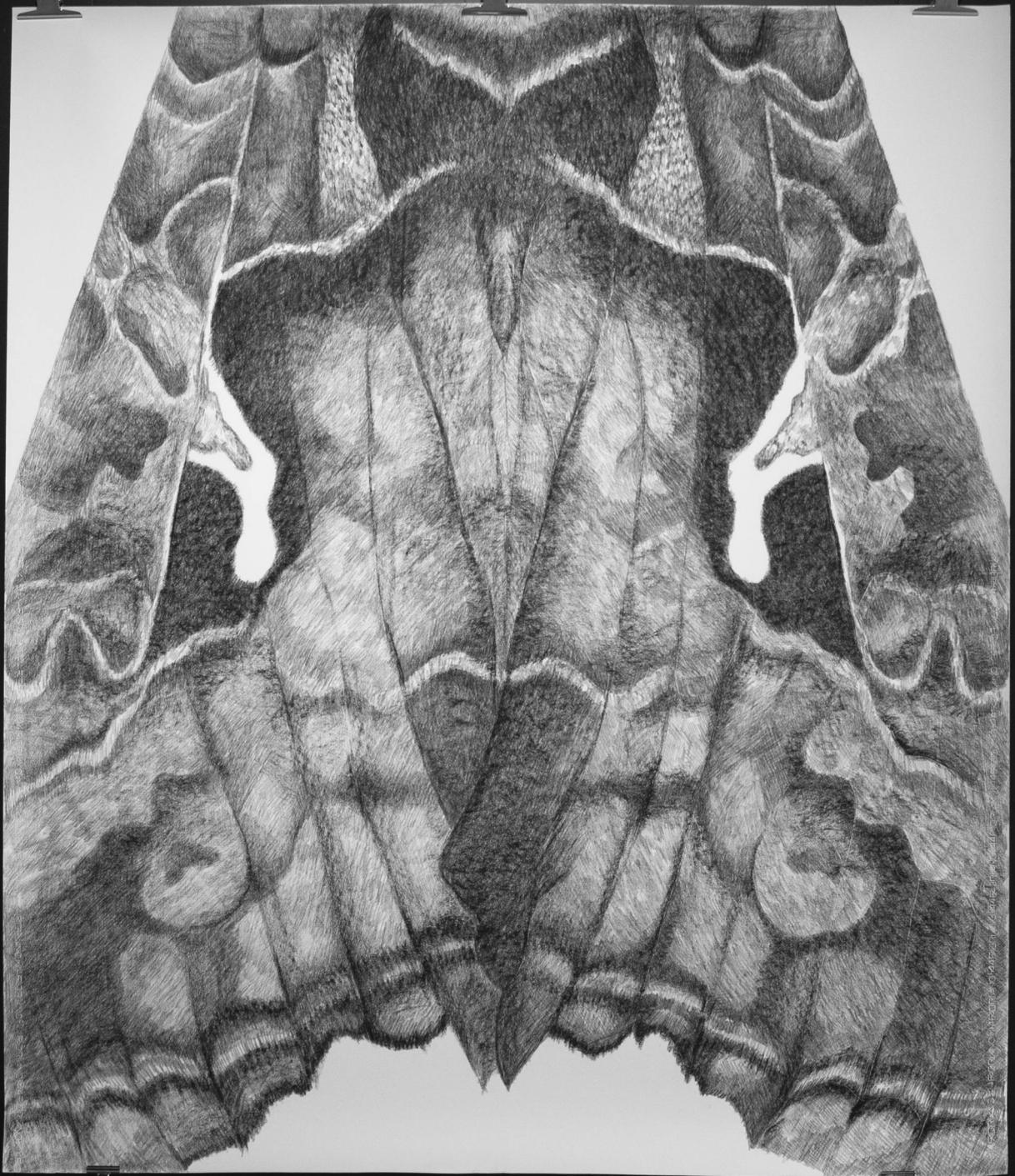
Cet atelier sera l'occasion de tisser un (auto)portrait avec des formes variées : écriture, geste, encre de chine.

Samedi 29 juin de 15h à 17h, sur inscription auprès du VOG.

> Visites commentées de l'exposition

par une médiatrice culturelle le samedi à 15h

Pour les groupes sur rendez-vous du mardi au samedi.

Pour aller plus loin

1. Les œuvres de Kiki Smith

59748.02

Kiki Smith est une artiste américaine née le 18 janvier 1957 à Nuremberg, en Allemagne, qui vit et travaille actuellement à New-York.

Ses œuvres s'intéressent au corps humain, et plus particulièrement à celui de la femme, qu'elle commence par représenter de manière morcelée, sous forme d'objets peints en bois ou en plâtre.

Elle explore la vulnérabilité de celui-ci et nous le montre sous un autre angle.

Elle s'intéresse également aux rôles de la femme dans notre société et utilise des figures féminines bibliques pour en proposer une nouvelle représentation. Elles sont souvent mises en relation avec des héroïnes de contes ou avec le personnage mystérieux de la sorcière.

Femmes et animaux cohabitent de manière harmonieuse dans ses œuvres, pour montrer un certain équilibre qui émane du monde du vivant.

L'artiste brouille les frontières entre ce qui est animal, humain et végétal, et crée un tout, sans hiérarchie de genre et de matériaux.

Elle pratique principalement la sculpture, mais également le dessin et la gravure.

Elle a réalisé toute une série de tapisseries, en grand format avec comme ambition de mélanger l'époque du Moyen-Age, avec les folles années 20 et l'art hippie pour créer des images spectaculaires et intemporelles.

Elle nous propose de voir l'univers comme un tout : où l'enfance et le monde des adultes, l'artiste et le décoratif, l'humain et l'animal se complètent.

2. Les araignées de Louise Bourgeois

Louise Bourgeois est une artiste française, née en 1971 à Paris et décédée en 2010 à New York.

A travers son travail, elle explore la nature humaine sous toutes ses formes.

Elle s'intéresse à l'enfance et raconte les relations mère-fille ou père-fille, avec le regard naïf et distant de l'enfant.

Son œuvre est autobiographique et questionne l'ambivalence entre le masculin et le féminin. Dans ses créations, elle met en scène ses peurs les plus cachées et les plus anciennes.

Elle a réalisé l'œuvre intitulée « Maman », en 1999. Cette sculpture monumentale de 10 m de haut représente une araignée, qui symbolise la mère de l'artiste.

A première vue cette sculpture peut faire peur, car cette forme représente une prédatrice géante qui pourrait nous mettre en danger. Pour l'artiste cette forme est réconfortante car elle lui rappelle sa mère qui réparait des tapisseries dans l'entreprise de restauration de textile de son mari.

Ici, on retrouve la métaphore du tissage, du filage, du soin et de la protection. Sous l'abdomen de l'araignée se trouve une poche remplie de 26 œufs, qui viennent faire référence à la maternité.

Sa mère est décédée lorsque l'artiste avait 21 ans et ce fut très difficile pour elle, car elle la considérait comme indispensable, intelligente, patiente et raisonnable, comme une araignée.

Cette œuvre est installée en extérieur, elle peut effrayer le passant, il peut également s'y abriter quand il pleut mais dans tous les cas, il doit faire en sorte de vivre avec elle.

3. Les silhouettes d'Ana Mandieta

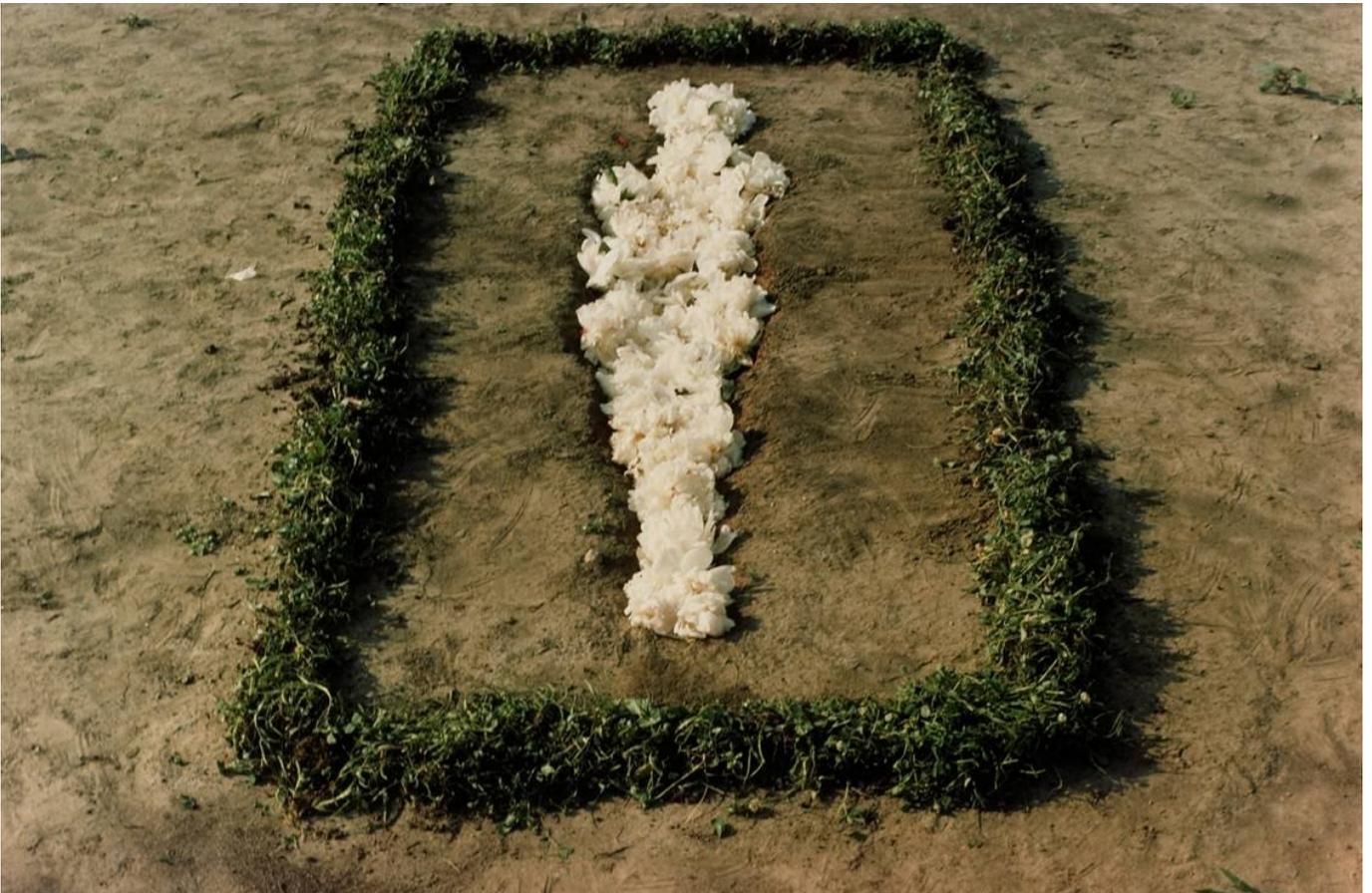
Ana Mandieta est une artiste américano-cubaine, née en 1948 à La Havane. En 1961 elle partira vivre aux États-Unis et elle décédera en 1985.

Ses œuvres explorent le thème de la nature, de la féminité et de la spiritualité à travers différents médiums, comme la vidéo, les installations et la performance.

Entre 1970 et 1980, elle créait une série d'œuvres nommées « Siluetas » ou « Silhouette », qui mélange la performance, le land-art, la sculpture et l'installation. Elle utilisait son propre corps comme médium pour créer des silhouettes dans un environnement naturel. Elle se servait des matériaux organiques comme de la boue, des fleurs, du sable ou encore du feu pour former ou remplir les contours de son corps, qu'elle prenait ensuite en photographie dans le paysage. Seule l'image restait, la silhouette elle, était vouée à la disparition.

Ici, elle fait référence à son exil forcé vers les États-Unis à cause de la révolution cubaine. Cette série d'œuvres est une tentative de reconnexion avec sa terre natale, mais également avec la nature.

Ces œuvres interrogent la relation entre le corps et le terre, mais également la connexion entre ces deux éléments.

4. Les portraits d'Amy Judd

Amy Judd est une artiste contemporaine britannique dont le travail se caractérise par des peintures figuratives qui explorent la relation entre l'humain, la nature et les animaux. Ses œuvres sont souvent empreintes d'une atmosphère mystérieuse et poétique, invitant le spectateur à plonger dans un monde onirique et symbolique. Les peintures d'Amy Judd mettent en scène des femmes intégrées à des paysages naturels, entourées d'animaux sauvages ou domestiques. Les femmes représentées dans ses œuvres sont souvent mystérieuses, leurs visages partiellement cachés ou tournés vers l'obscurité, ce qui crée une aura de mystère et de contemplation.

Les animaux qui peuplent les compositions d'Amy Judd sont souvent des oiseaux, des cerfs, des lapins et d'autres créatures de la nature. Ils ne servent pas seulement de décor, mais jouent un rôle symbolique dans la narration visuelle de l'artiste. Ces animaux peuvent représenter des aspects de la nature sauvage, de l'instinct ou de la liberté, et ils contribuent à évoquer une atmosphère de connexion profonde avec le monde naturel.

L'utilisation de couleurs douces et subtiles dans les œuvres d'Amy Judd renforce cette atmosphère évocatrice, créant des paysages intemporels où le spectateur est invité à se perdre et à réfléchir sur la relation entre l'humanité et la nature.

Le travail d'Amy Judd explore la beauté et la fragilité de la relation entre l'humain, la nature et les animaux, invitant le spectateur à contempler la connexion profonde et souvent mystérieuse qui existe entre ces éléments.

Enrichir son vocabulaire artistique

- **Sculpture** : la sculpture est un type d'art où les artistes créent des formes en façonnant des matériaux solides comme la pierre, le bois, l'argile ou le métal.
- **Moulage** : le moulage est une technique utilisée pour créer des formes en reproduisant des objets ou des surfaces. Les artistes peuvent utiliser différentes substances comme le plâtre ou le silicone pour verser sur un objet et en prendre l'empreinte. Une fois que le matériau de moulage durcit, il peut être retiré pour révéler une reproduction fidèle de l'objet d'origine. Le moulage est une façon de fabriquer des copies d'objets.
- **Empreinte** : une empreinte est une marque ou une impression laissée par quelque chose sur une surface. Cela peut être une trace laissée par un pied, une main, ou tout autre objet en contact avec une surface.
- **Gravure** : la gravure est une technique artistique consistant à créer des images en incisant ou en creusant une surface plane, généralement un bloc de bois, une plaque de métal ou une pierre. Une fois la surface gravée, de l'encre est appliquée sur celle-ci, puis essuyée, ce qui laisse l'encre uniquement dans les creux gravés. Ensuite, un support de papier est pressé contre la surface gravée pour transférer l'image. La gravure permet de créer des reproductions multiples de l'image gravée. Cette technique est largement utilisée en art pour créer des estampes, des illustrations et d'autres œuvres graphiques.
- **Animalité** : l'animalité peut évoquer la relation entre les humains et les autres espèces animales, ainsi que la reconnaissance de nos propres traits et comportements qui reflètent notre nature animale.
- **Land art** : le land art est une forme d'art qui utilise des éléments naturels comme le paysage, le sol, les rochers, le bois, etc., pour créer des œuvres en plein air.
- **Performance** : la performance en art implique l'utilisation du corps de l'artiste ou d'éléments en direct pour créer une expérience artistique devant un public. Elle n'a lieu qu'une fois, c'est une expérience à vivre.

En classe

1. Silhouettes naturelles

A. Demander aux enfants de ramasser des morceaux de bois, des fleurs, de l'herbe et divers objets naturels.

Leur demander de s'allonger sur le sol dans la cour et faire le contour de leur silhouette avec des morceaux de bois ou des fleurs.

Ensuite, ils peuvent remplir leur silhouette avec des éléments naturels.

Pour qu'il reste une trace de leur création, faites une photographie.

B. Reproduire la silhouette des enfants sur un papier avec un feutre. Ensuite, découper la silhouette et coller ou dessiner à l'intérieur des éléments qui représentent leurs intérêts, leurs passions ou leur caractéristique.

2. Portrait

Demander aux enfants de choisir un ou deux animaux qu'ils aiment bien.

Puis, prenez le portrait des enfants en photo et imprimez le, ainsi que les portraits d'animaux qu'ils ont choisi.

Ils commencent par découper les images imprimées, puis sur une feuille ils recomposent leur portrait en le mélangeant avec celui de l'animal choisi.

VOG
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN DE LA VILLE DE FONTAINE

Ouvert depuis 2005, le VOG, Centre d'Art Contemporain de la Ville de Fontaine, expose des artistes aux pratiques et aux horizons différents. Il se revendique tant dans des supports d'aide à la jeune création artistique que dans l'accueil d'artistes confirmés. Le VOG a ainsi une activité de soutien à la création, à la recherche, à la diffusion et à la médiation.

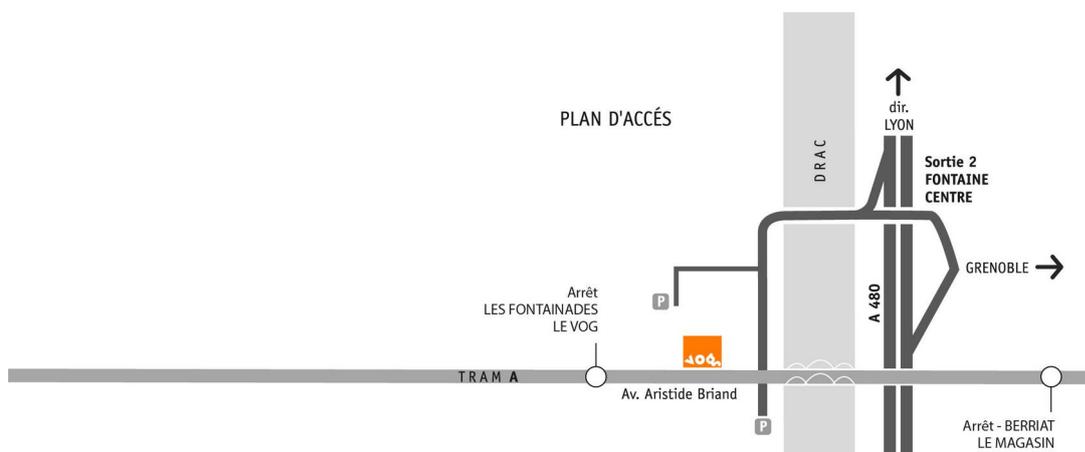
Le VOG, lieu incontournable de l'agglomération grenobloise, accueille plus de **4 000 visiteurs** par an.

LE VOG

Centre d'Art Contemporain de la Ville de Fontaine

10 avenue Aristide Briand - 38600 Fontaine
Tel : 06 73 21 46 67

Ouverture du mercredi au samedi de 15h à 18h

Email : pauline.morgana@ville-fontaine.fr

Site internet : <http://www.levog-fontaine.eu>