

LA RÉPUBLIQUE

medio tutissimus ibis

Communiqué de Presse

LA REPUBLIQUE donne à voir la fiction d'un projet utopique perversi, un espace totalitaire entièrement voué au culte du consensus mou, de l'individualisme, de la dilution de l'identité. Au-delà du rêve social-démocrate-libéral de l'extrême milieu se préfigure une nouvelle forme de coercition et d'autoritarisme plus pernicieuse que toutes celles qui nous ont précédées.

Nourrie des travaux réalisés et des réflexions menées par le Président Vertut ces deux dernières années, LA REPUBLIQUE propose des pistes de réflexion sur la péroration politique contemporaine à travers des œuvres qui jouent entre autres sur l'ambiguïté de la résidence artistique comme lieu de pouvoir. Parfois lieu de contestation – pour Fela Kuti par exemple, la République autonome se transforme ici en lieu de conformation autoritaire et méprisante. Est ainsi démontré que conformisme, bien-pensance et politiquement correct, bien loin de rendre les êtres égaux, institutionnalisent de nouvelles formes de gouvernance dépourvues de raison.

Chaque artiste invité se voit confier un ministère au sein de LA REPUBLIQUE. Son intervention, pensée et produite pour l'occasion en toute autonomie est à même de conforter, infirmer ou ignorer la ligne politique établie par le Président Vertut.

PISTES PEDAGOGIQUES

A. LA REPRESENTATION DU POUVOIR

Vocabulaire associé

Drapeau : emblème d'une nation dont il porte les couleurs

Emblème : Attribut destiné à représenter un pouvoir, une autorité (Etat, Nation, famille etc.).

Hymne : Chant, poème lyrique à la gloire d'un personnage ou d'une Nation, d'une grande idée, d'un grand sentiment.

Chimère : Animal fabuleux et monstrueux, mélange de plusieurs animaux, destiné à impressionner.

Devise : Brève formule destinée à caractériser les valeurs d'une Nation, d'un Etat, d'une personne.

Symboliser : Exprimer quelque chose par un symbole, le représenter par une image symbolique

Figurer : Se trouver, apparaître, être mentionné quelque part

Styliser : Interpréter une forme naturelle en la simplifiant.

Caricature : Représentation grotesque, en dessin, en peinture, etc., obtenue par l'exagération et la déformation des traits caractéristiques du visage ou des proportions du corps

Satire : Discours écrit ou oral qui se moque de quelque chose, souvent de façon ironique.

Question sous-jacente : A quels signes reconnaît-on le pouvoir politique ?

Sous n'importe quel régime politique, un certain nombre d'emblèmes permettent de symboliser le pouvoir. Quels sont les éléments qui permettent de reconnaître et de donner une crédibilité à la République du Président Vertut comme système politique ou Etat ?

La République reprend plusieurs traditions de représentations du pouvoir (la référence à la République romaine dans sa devise, les monstres du moyen âge, le drapeau et l'hymne comme toute nation)

- l'emblème et la devise

L'emblème de la République de Vertut est une moule, dont une sculpture est dressée à l'entrée de la Villa. Chaque pouvoir (étatique, familial, territorial) a son emblème, pour se différencier des autres, et signifier l'appartenance à un groupe, une idéologie politique ou religieuse, ou encore un métier.

En Europe, à la fin du XIXe siècle est apparue une « nouvelle emblématique » qui au-delà des armoiries et sceaux a développé l'usage de mots ou de phrases courtes sous forme de devises, qui deviendront seuls ou en association avec la partie graphique des signes de reconnaissance.

La devise de la République de Vertut est « medio tutissimus ibis », une citation latine, signifiant « au milieu, tu seras en sûreté »

_Président Vertut

« medio tutissimus ibis », 2013

Moule en résine, acrylique, bois, métal, peinture acrylique (prix MAIF pour la sculpture à Paris, 2013),

« medio tutissimus ibis » dont le titre est tiré d'une phrase d'Ovide, se présente comme une sculpture de régime à la gloire d'un « parti de l'extrême milieu » imaginé par le Président Vertut.

Si son titre fait référence à l'empire romain, son dessin épuré évoque, par sa majesté et son application géométrique à reproduire la nature, une certaine imagerie propre aux différents

régimes totalitaires du XXe siècle. En tournant en dérision des notions récurrentes dans le discours médiatique telles que la « modernité liquide » ou les « sociétés maternelles », cette sculpture dresse par l'allégorie un portrait préoccupant d'une société contemporaine protectrice à l'extrême.

- Le drapeau

Le drapeau est l'étendard d'une nation et signifie le pouvoir sur un territoire (ville, nation, bateau etc.). Actuellement les drapeaux des nations se distinguent par leurs couleurs essentiellement.

Le drapeau de la République du Président est noir, blanc et gris avec le symbole de la République la moule représentée de manière géométrique et stylisée sur le drapeau (où elle ressemble à un cœur) et sa devise latine. Deux drapeaux sont dressés sur le toit de la Villa pour délimiter le territoire de la république et indiquer que la Villa est le lieu où s'exerce le pouvoir dans la République.

Quels sont les emblèmes de la France, la Suisse, la Savoie etc. ? Décrire le drapeau (couleurs, dessins), le comparer avec d'autres emblèmes, quelle est la symbolique des couleurs (le blanc : la paix, le rouge : la liberté etc.) ? Que peut symboliser la moule ici dessinée comme un cœur ?

- L'hymne

Un **hymne national** est généralement un chant patriotique, souvent choisi pour l'usage officiel par le gouvernement. L'hymne de la République française par exemple est la Marseillaise, composé par Rouget de Lisle en 1792, pendant la Révolution française. Chant guerrier, elle symbolise l'idéal de la République, du pouvoir du peuple et du sacrifice des citoyens pour la patrie.

Un hymne national peut être détourné par des artistes, comme ce fut le cas par Serge Gainsbourg en 1979 qui chanta la marseillaise en version reggae. « Aux Armes et cætera » et s'attira les foudres de personnalités politiques et militaires qui y voyaient une atteinte à un symbole de la République Française.

Dans le même ordre d'esprit, l'hymne à la Vertue de la République est un mélange de tempo militaire solennel avec deux hits de l'année (« Formidable » de Stromae et de « Bound » de Kanye West). Ces musiques commerciales sont rendues solennelles par les arrangements et sont représentatives de l'air du temps, aux mélodies simples et très reconnaissables, connues mondialement et consensuelles, poussées par les majors commerciales, diffusés sur toutes les ondes et plébiscitées par le public qui les entend en boucle.

- Les monuments

Le monument est érigé à la gloire d'une personnalité, d'un événement, d'une nation. Il sert à se remémorer une histoire glorieuse ou à marquer un territoire par l'image de celui qui gouverne, souvent représenté comme vainqueur. 3 grandes sculptures veillent sur l'entrée de la République.

_Beat Lippert, pour Tous

Démon unicorne, Anarchiste, Femme à tête de fauve, 2014

Sculptures, résine acrylique, fibre de verre, peinture silicate, 105 x 50 x 43 cm, 100 x 50 x 45 cm ; 70 x 70 x 38 cm, en co-production avec le FCAC (Fonds cantonal d'art contemporain, Genève), courtesy TM Project.

Les trois chimères sont inspirées de sculptures-ornements dont les plus célèbres sont à Notre Dame-de-Paris (créées par Viollet-le-duc dans les années 1850) Elles sont une fantasmagorie du moyen-âge, de rêves gothiques, d'images de peur, d'obsession, de maladies.

- La salle des pas perdus / reliques de la république

La première salle de la Villa se présente comme le musée de la république, réunissant objets, affiches, sculptures en lien avec la république ou son président

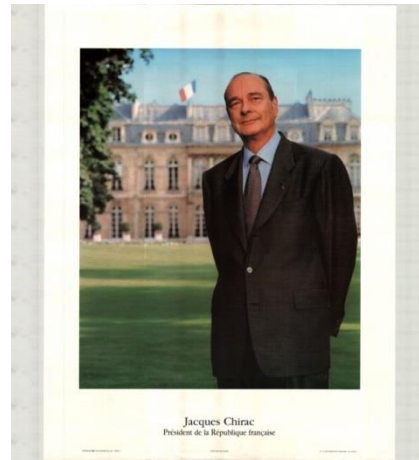

Voir par exemple le musée du septennat de François Mitterrand <http://www.cg58.fr/services-ouverts-au-public/musees-de-la-nievre/musee-du-septennatchateau-chinon.html> ou de Jacques Chirac http://www.museepresidentjchirac.fr/fr/f3_3.php (cadeaux offerts dans le cadre d'invitations officielles etc.)

- Pour aller plus loin : les représentations officielles des présidents dans l'art, la photographie, le cinéma

Portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud (1701)

Portrait officiel de Jacques Chirac (1995-2007)

B. Le programme politique de la République

Vocabulaire associé

Parodie : Imitation satirique d'un ouvrage sérieux dont on transpose comiquement le sujet ou les procédés d'expression.

Réalisme : Attitude ou description qui tient compte de la réalité telle qu'elle est.

Utopie : Construction imaginaire et idéale d'une société.

Dystopie : contraire de l'utopie, construction imaginaire d'une société, envisagée comme une régression par rapport à la société actuelle.

Coercition : Action de contraindre

Imiter : Faire comme quelqu'un d'autre, faire pareil.

Contraindre : Obliger quelqu'un à agir d'une certaine manière, l'amener à telle action, tel état, malgré sa volonté, son désir.

- Une république réaliste ou satirique ?

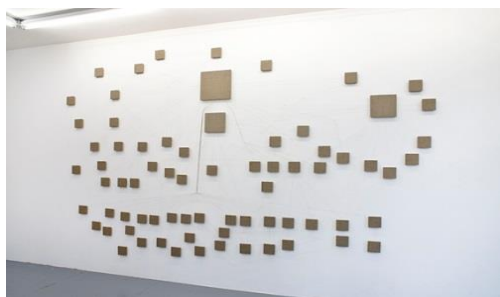
Les Ministères

La République de Président Vertut est organisée selon une hiérarchie de pouvoirs qui mime les institutions politiques. Ainsi, comme dans les démocraties contemporaines, un président dirige la République et a formé un gouvernement de ministres.

L'ensemble de ces signes symboles de pouvoir se retrouvent dans les images emblématiques qui permettent de communiquer et de faire connaître les autorités publiques quel que soit le régime politique. Dans la composition de son gouvernement, Le président mélange des ministères classiques et plus originaux. Lesquels ?

Face aux œuvres

Ministère de la défense (d'après un organigramme réel)

Jean-Benoit Lallemand, ministre de la Défense

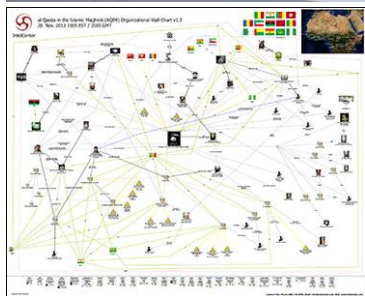
Birth of a Nation, 2014, toile de lin brute, MDF, 3.60 x 2.30 m,
sources : <http://www.intelcenter.com/wc.html>

courtesy de l'artiste

Birth of a Nation est la reproduction de l'organigramme d'Al-Qaïda au Maghreb Islamique dans sa version de 2010, publié par l'agence de renseignement Intelcenter.

En faisant l'économie de l'image, cette « peinture » d'histoire est symptomatique des nouvelles stratégies militaires qui font suite aux attentats du 11 septembre 2001, où l'ennemi n'est plus localisable sur un territoire mais est d'abord identifiable via un réseau.

Le constant développement des technologies de communications permet aux individus partageant des intérêts commun de s'organiser par-delà les frontières terrestres pour former des sortes d'états embryonnaires ou « proto-nations » remettant en cause le modèle traditionnel, géographique et physique de l'Etat / Nation.

Ministère des affaires étrangères

Angèle Laissue, ministre des Affaires Etrangères

Ministère des Affaires Étrangères

Pour son ministère, Angèle Laissue présente un ensemble inédit de photographies extraites de ses dernières explorations. Les personnes intéressées pourront découvrir une mise en regards croisés des rapports concernant une sainte suisse patronne de l'adultère, la théorie des Anciens Astronautes. Les légendes des images sont consultables publiquement sur le réseau de partage Instagram en tapant #affairesetranges

- Une république apparemment séduisante mais en fait coercitive

Idéologie politique

Rassurante, la République semble l'être : les ministres manient souvent des objets et des images apparemment ludiques (par exemple les propositions en ce sens des ministres de l'éducation, de la propagande, de la foi Victorieuse, de la Santé, de la gestion de fin du monde, de la Forme). Signes Ludiques donc, séduisants à coup sûr et pourtant souvent trompeurs car ils cachent des stratégies de contrôle idéologiques sur les consciences ou les comportements que des ministères plus explicites assument en revanche pleinement : ministère de l'intérieur, de la défense, du Culte.

Face aux œuvres

Ministère de l'éducation

Jeanne Gillard et Nicolas Rivet, ministres de l'Éducation
Scène de jeux, 2014

Sans titre (noir), 2014, hêtre et peinture, **Sans titre (Silent Monitor)**, 2014, MDF et peinture laquée (en collaboration avec Simon Collet), **Sans titre (monument aux morts du 10 août 1792)**, 2014, kaplas brûlés et poinçonnés, **Sans titre** (New Lanark Mills), 2014, emballages de pièces en chocolat gaufrés, courtesy des artistes.

Jeanne Gillard et Nicolas Rivet travaillent avec un répertoire d'objets apparemment quotidiens — comme l'éclairage public, les timbres postaux ou les bouquets de fleurs — mais qui sont pourtant de petits appareils symptomatiques de l'exercice d'un pouvoir ou d'une idéologie lorsqu'ils sont rattachés à un contexte précis. Pour *la République*, ils proposent une scène de jeu pour enfants apparemment ludique mais constituée d'éléments symboliques et fonctionnels puisés dans différentes périodes idéologiques (un objet suspendu permettant de contrôler la productivité, une maquette de monument pyramidal à la gloire des jacobins, une monnaie d'échange artisanale utilisée dans une fabrique et des cubes aux couleurs des drapeaux anarchistes)

Ministère de l'Intérieur

_Fabrice Gygi, ministre de l'Intérieur
Airbag Degenerated, 2005. Sculpture, cage en métal, latex, six courroies, collection Fonds municipal d'art contemporain de Genève.

Le travail de Fabrice Gygi s'intéresse aux tentations totalitaires et coercitives, en développant une esthétique souvent empruntée au militaire. Un sac-combinaison sado-maso est présenté dans une cage, comme un accessoire possible de torture.

- Une république utopique ou dystopique ?

Face aux œuvres

Ministère du logement et de la mobilité

_Cédric Hoareau, ministre du Logement et de la Mobilité

Habitations, 2014, techniques mixtes en co-production avec le FCAC (Fonds Cantonal d'Art Contemporain, Genève), courtesy de l'artiste

L'habitat mobile bientôt reconnu comme un logement à part entière ?

Habitations est une installation d'utopies miniatures qui questionnent la mobilité, l'habitat et le logement. Les idées utopiques n'en sont pas moindres en cela qu'elles sont potentiellement réalisables.

Ministère de la gestion de Fin du Monde

_Konstantin SGOURIDIS, ministre de la Gestion de Fin du Monde

YOgaTornado, 2013, impression sur tissu éponge

Leonardo's Arch, 2013, impression sur tissu éponge

Crowded Clown's Crown, 2013, impression sur tissu éponge

Sur des draps de bain sont représentées des scènes de déluge. Ce projet évoque les croyances monothéistes d'une apocalypse du monde humain dans le chaos. Il se nourrit aussi de la peur actuelle que suscitent le réchauffement climatique et ses conséquences. Il fait ainsi la jonction entre le mythe et la prédiction.

Le drap de bain évoque la contradiction de notre société occidentale contemporaine, tiraillée entre le sentiment d'angoisse d'un désastre pressenti et le déni de celui-ci en se réfugiant dans un monde fait de plaisirs immédiats

c. Art et politique

Vocabulaire associé

Dissidence : Action politique de quelqu'un ou d'un groupe qui ne reconnaît plus l'autorité d'une puissance politique à laquelle il se soumettait jusqu'alors. Entrer en dissidence, en clandestinité.

Engagement : Acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose ; promesse, convention ou contrat par lesquels on se lie.

Propagande : Action systématique exercée sur l'opinion pour lui faire accepter certaines idées ou doctrines, notamment dans le domaine politique ou social.

Opposant : Qui forme une opposition, synonyme de dissident

Compagnon de route : personne qui, sans être membre d'un parti, en partage les principes et l'idéologie.

Manifester : Exprimer, montrer un sentiment, une opinion, un désir, en particulier par la parole.

Contester : Remettre quelque chose en cause, refuser de reconnaître la validité de quelque chose.

Résister : S'opposer à quelqu'un, à sa volonté.

- **Les relations entre art et pouvoir**

L'art peut être au service du pouvoir : dans un but de propagande, de soutien ou d'engagement. Par exemple, le pouvoir religieux, et plus particulièrement, l'Eglise catholique, a longtemps eu recours à l'art pour renforcer son pouvoir.

En effet, l'Eglise attribue très tôt plusieurs fonctions à l'art : ainsi, selon le pape Grégoire le Grand, les images permettraient de raconter les grands récits religieux, mais aussi d'émouvoir les gens afin qu'ils élèvent leur âme vers Dieu. L'art apparaît alors comme un moyen, un support pour véhiculer des idées et contribue à influencer les gens.

Van Eyck – la Vierge au chancelier Rolin vers 1435

L'art peut soutenir un régime, le contester ou se voir imposer des formes aux services des exigences politiques. Ce fut le cas en Russie où dans un premier temps, la Révolution entraîne de nombreux artistes dits d'avant-garde, comme Kasimir Malevitch, El Lissitzky, Sergei Eisenstein. Le mouvement d'avant-garde russe est alors indissociable de l'entreprise révolutionnaire.

L'affiche de la république de Président Vertut est d'ailleurs directement inspirée de l'esthétique du premier constructivisme russe.

El Lissitzky, 1919

Affiche d'El Lissitzky 1919 pour la guerre civile (Russes blancs contre Armée Rouge) Enfonçons un coin Rouge pour battre les Blancs.

Affiche de la République de Président Vertut

Avec la montée au pouvoir de Staline, les artistes soviétiques sont recadrés par le régime, et se voient imposer un travail académique exclusivement dédié à la glorification des figures du parti et de ses thèmes, comme en témoignent par exemple les sculptures monumentales de Vera Moukhina.

Vera Moukhina - Le travailleur et la femme kolkhoze

- L'art contestataire ou subversif

L'art peut être une forme de résistance et de contestation contre la politique menée dans un état.

Sous le troisième Reich de nombreuses œuvres, satires ont caricaturé Hitler et le pouvoir nazi. Charles Chaplin avec le dictateur en 1940 en est l'exemple le plus populaire. **John Heartfield**, artiste allemand qui fut avec George Grosz, l'un des premiers à utiliser la technique du photomontage et la plus grande partie de son travail a été consacrée à la création d'affiches dénonçant la montée du nazisme.

John Heartfield - Adolph the superman— 1932

L'artiste chinois Ai Weiwei après avoir pratiqué un art officiel est très vite tenté par la dissidence. A 23 ans, il participe à la création d'un collectif d'avant-garde, The Stars, qui rejette le réalisme socialiste et ses créations politiquement correctes. Entre 1981 et 1993, il s'installe et étudie aux Etats-Unis. Il prend l'habitude

d'immortaliser son quotidien (il aurait accumulé plus de 10 000 photos lors de son passage aux Etats-Unis). Misère, brutalité policière... ses clichés n'illustrent pas vraiment le fameux rêve américain.

En mai 2009, à l'approche de la commémoration officielle des 20 ans de la révolte étudiante de 1989, il diffuse une photographie de lui-même devant la porte de la Paix-céleste, -symbole du régime chinois-, avec le mot FUCK écrit en rouge sur sa poitrine. Le 4 juin 2009, date anniversaire de l'évènement de la place Tian'anmen, l'artiste met en ligne un poème intitulé ironiquement "Oublions". Dans celui-ci, Ai Weiwei qualifie les dirigeants chinois de "gangsters" et étale les problèmes non résolus dans le pays en protégeant le fondement humanitaire, notamment les victimes du tremblement de terre du Sichuan en 2008.

Ai Weiwei sur la place Tian'anmen, 2009

Pussy Riot

Pussy Riot est un groupe de punk-rock féministe russe, formé en 2011. Le collectif organise à Moscou des performances artistiques non autorisées pour promouvoir les droits des femmes en Russie et, en 2012, pour s'opposer à la campagne du Premier ministre Vladimir Poutine en vue de l'élection présidentielle.

Liens avec les programmes scolaires

Collège

Niveau 6ème L'objet et l'œuvre

Le niveau de sixième est dédié à une approche de l'objet et de certains aspects de sa représentation du point de vue artistique et culturel

Salle des pas perdus : œuvre de Karim Forlin intitulée *23 ami vertute* est intéressante du point de vue de la construction d'objets, de leur présentation et de la richesse des matériaux employés (matériaux de récupération). On pourra faire le lien avec les compétences du programme "exploiter les qualités fonctionnelles et expressives des objets, savoir assembler, varier les choix, les modalités de construction et d'organisation en fonction d'une intention."

Salle du ministère du logement et de la mobilité : face à l'œuvre de Cédric Hoareau, il est intéressant de faire décrire l'œuvre aux élèves : les matériaux utilisés, les formes, le dispositif de présentation. Poursuivre en classe en inventant d'autres habitats possibles à partir de matériaux de récupération.

Niveau 5ème Images, œuvre et fiction /

RDC : Angele Laissue Ministère des affaires étrangères procède par association d'images. Du point de vue de la narration, quelle histoire pouvons-nous inventer à partir de ces images quel est le lien entre toutes ces photographies?

- Poursuivre en classe : à partir d'images hétéroclites découpées dans des revues inventer une histoire en image.

4ème : Images, œuvre et réalité

Salle du ministère de l'environnement : Alexandre Joly, à partir d'éléments d'origine diverses, réalise par collage une nature imaginaire. Identifier les différents éléments (minéral/végétal, naturel/artificiel, aquatique/terrestre) qui composent cette œuvre, nommer ce qui fait lien dans cette image et ce qu'elle représente.

- Poursuivre en classe : par collage (papier/numérique), combiner des éléments hétérogènes et créer une image composite et cohérente.

3ème : l'espace, l'œuvre et le spectateur

Les choix du commissaire de l'exposition en terme de scénographie de cette exposition placent le spectateur dans le lieu d'une institution républicaine : le drapeau, la moule emblème de la République, la déco

- L'exposition permet d'aborder des questions politiques : redéfinir la République et ses attributs, est-elle forcément démocratique ?