

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

« Ailleurs est-ce rêve proche »

***Ailleurs reste mobile
le long de nos remparts
ailleurs est ce rêve proche
de murmures d'eaux confiantes***

***je suis charnière
j'articule***

**Amina Saïd, *Paysages, nuit friable*,
1980**

« Ailleurs est ce rêve proche », telle une *Oasis* (2015) de pages blanches à recouvrir de nouveaux récits et de nouvelles cultures pour réinventer le monde. Au seuil de l'exposition, cet atlas immaculé, sculpté et évidé en son centre par l'artiste Golnaz Payani forme une dentelle de frontières abstraites, offrant au visiteur une plongée dans un vide de potentialités à remplir.

A proximité, rayonne le *Souvenir* (2012) lointain, enfantin de l'artiste Fayçal Baghriche. La terre céleste tourne trop vite, à en donner le vertige. Les territoires se confondent, se mêlent, les

frontières s'effacent, s'annulent. La terre « bleue comme une orange¹ » irradie de sa lumière, donnant naissance à un ciel bleu couvert d'étoiles dans une poétique et pacifique *Epuration élective* (2009) des drapeaux du globe. En contrepoint, les continents se parent de *Figures* (2015-en cours) familières. Les symboles de pouvoirs et de conquêtes prélevées sur des billets de banques, des timbres, des atlas, etc., créent de puissantes compositions visuelles dans une subversion des manipulations géographiques et des mensonges de l'Histoire. Avec la vidéo *Blending Figures* (2017), l'artiste Malala Andrialavidrazana, nous pousse à regarder en face la vérité d'un monde déchiré par la violence des rapports de force. Un monde construit, déconstruit, baptisé, dessiné, façonné par des puissances économiques et politiques au gré des conquêtes, des conflits et des guerres.

¹ Paul Eluard, *L'Amour la poésie*, 1929

Conflit d'appartenance, d'identité, fruit d'immigrations, la bande de Gaza est un territoire qui se garde et se prend avec les armes, comme ce couteau que lancent des hommes pour tracer de nouvelles frontières sur une plage située entre Gaza et Ashkelon. Deux villes séparées par une frontière mais partageant la même plage. En regardant la vidéo *Azkelon* (2011) réalisée par Sigalit Landau, bercés par le rythme des vagues, nous reviennent en mémoire les mots de l'écrivaine Léonora Miano :

« La frontière évoque la relation. Elle dit que les peuples se sont rencontrés, quelque fois dans la violence, la haine, le mépris et qu'en dépit de cela, ils ont enfanté du sens.² »

En quête de sens, le rythme des vagues nous entraîne au premier étage où nous accueillent les paysages marins tunisiens de Héla Ammar. Ici l'horizon semble nous jouer des tours, se déclinant en illusion d'optique comme si, ivres de désespoirs, les rêves et autres utopies des candidats à la migration en quête non pas de sens mais d'un avenir, butaient sur un horizon fuyant. Une litanie de désillusions résonne alors : « parce que je suis déjà mort ici » ; « parce que personne ne s'intéresse à nous » ; « parce que

je n'ai pas d'autres choix » ; « parce que c'est ma seule issue »...

De l'autre côté de la Méditerranée, sur les rives européennes, l'horizon se remplit de frustrations et de tensions. Les cartes postales de Caroline Trucco, intitulées ironiquement *Bons Baisers de Vintimille*, évoquent la situation migratoire dans la zone méditerranéenne : la fermeture des frontières, la chasse aux migrants comme aux personnes les accueillants ou les aidants.

En regardant ces noms tracés sur les rochers, les vêtements échoués sur les plages, résonnent les mots d'Aimé Césaire :

« Mes yeux naufragés scrutent l'horizon. Le ciel bâille d'absence noire. »

Le ciel est sombre et menaçant dans les dessins de Marta Caradec : paysage artificiel, fruit de collages d'images du fleuve *Oronte* (2017) prélevées sur Google Maps en vue satellite. Un fleuve qui prend sa source au centre du Liban pour se jeter dans la Méditerranée en passant par Homs et Antioche. Le cours du fleuve comme métaphore du flux de réfugiés, dont les récits dessinent une contre-géographie dans le livre intitulé *Aller simple* (2017). La rigidité des cartes, des

² Léonora Miano, *Habiter la frontière*, 2012, p.25

frontières se trouve confrontée aux histoires personnelles, aux expériences individuelles d'hommes et de femmes prêts à tout sacrifier pour un ailleurs si proche mais semé d'embûches. Les trajectoires se mêlent aux frontières comme les sutures d'une géographie à raccommoder, à soigner.

Les points de couture prolifèrent voire envahissent les cartes topographiques, maritimes, les plans déchirés, poncés, greffés par Cathryn Boch. Entre blessure et soin, désagrégation et reconstruction, l'artiste née à la frontière entre l'Allemagne et la France, déploie un maillage de territoires en mutation où « greffer serait affirmer des possibles pour faire naître un monde³ ». Ces œuvres fragiles de Cathryn Boch révèlent une expérience affective de la géographie, qui illustre si bien cet ailleurs intérieur, non pas lointain et étranger, mais intime et familier, comme une méditation profonde, un cheminement intérieur pour articuler une relation entre soi et l'Autre, entre soi et le Monde. Une méditation à laquelle semble aussi inviter l'artiste Julien Creuzet dans la photographie *Horizon introspectif* (2010). Imprégné de la pensée du *Tout-Monde* d'Edouard Glissant⁴,

l'artiste antillais se présente « comme un faiseur de formes-mondes, de petits bouts d'œuvres-îles composées en archipel »⁵. Un archipel dessiné du bout des pieds sur une plage de riz blanc se déployant sur une mer de tissu bleu, donnant naissance à un *Opéra archipel, île blanche, riz bleu, la piste de danse...* (2015). Une cartographie dansée, une géographie performative, pour enjamber mentalement des territoires comme dans ce jeu de dominos imaginé et activé par l'artiste Caroline Trucco. Plus loin l'artiste niçoise nous invite à traverser les sillons de l'Île de la Déception, une île hostile à l'homme, située dans l'océan Austral. Une île à l'antithèse de la *Terre promise* (2018) mirage de paradis perdu, dont le parfum enivrant, laissé dans le sillage d'une performance de l'artiste Ninar Esber, nous taquine les sens, et nous fait perdre la tête.

Pour quatre gamins assis sur une plage de Luanda en Angola, l'Amérique incarne la Terre promise tant fantasmée. Munis de leurs tongs, ils s'imaginent « tourner le monde » en taxi, transcendant leur réalité pour quelques instants, projetant leur richesse, leur succès. Dans cette vidéo intitulée *Cambeck* (2011), l'artiste Binelde Hyrcan évoque la situation de son pays d'origine

³ Cathryn Boch, *Une approche de la nécessité d'un processus créatif*, 2016

⁴ Edouard Glissant, *Tout-Monde*, 1995 et *Traité du Tout-Monde*, 1997

⁵ Julien Creuzet, *Les Inrockuptibles*, mars 2015

marqué par 25 ans de guerre civile, où l'Amérique représente pour de nombreux jeunes le seul horizon possible.

**« Suspendu à l'horizon
Est la fuite du monde⁶ »**

Mais depuis l'arrivée de Donald, la Terre promise n'est plus si providentielle, le mirage s'effrite. Alors, reprenez un peu de la Poétique de la Résistance disséminée dans l'espace d'exposition et dans la ville d'Annemasse pour conjurer le sort d'une géographie torturée.

**Sonia Recasens
Commissaire de l'exposition**

Avec les œuvres de Héla Ammar, Malala Andrialavidrazana, Fayçal Baghriche, Cathryn Boch, Marta Caradec, Julien Creuzet, Ninar Esber, Binelde Hyrcan, Sigalit Landau, Golnaz Payani et Caroline Trucco.

6 Amina Saïd, *Nul Autre lieu*, 1992

Un peu de vocabulaire ...

Vocabulaire du territoire :

- . Aire
- . Archipel
- . Continent
- . Côte
- . Désert
- . Île
- . Littoral
- . Pays : *Territoire d'une nation, d'un État*
- . Territoire : *Étendue d'une terre dépendant d'un État*

Vocabulaire lié à la politique :

- . Asile
- . Colonisation : *Occuper un lieu, l'enahir, faire d'un territoire libre un territoire dépendant.*
- . Droit de l'homme
- . État : *Entité politique constituée d'un territoire délimité par des frontières, d'une population et d'un gouvernement élu.*
- . Frontière : *Limite du territoire d'un État et de l'exercice de son pouvoir.*

Vocabulaire lié à la représentation :

- . Carte
- . Échelle
- . Équateur
- . Globe
- . Horizon
- . Mappemonde
- . Méridien
- . Planisphère

Vocabulaire de l'habitant et de ses déplacements :

- . Autochtone : *Se dit d'une personne originaire du pays où elle habite.*
- . Altérité : *Qui fait référence à l'autre, à autrui.*
- . Clandestin
- . Errance : *Action d'errer, de marcher longtemps sans but précis.*
- . Exil : *Etat social, psychologique, politique d'une personne qui a quitté sa patrie volontairement ou sous la contrainte.*
- . Exode
- . Identité : *Caractéristiques de l'état-civil d'une personne (culturelle, linguistique, géographique) qui font d'elle un citoyen unique et reconnaissable entre tous les autres.*
- . Itinéraire
- . Migration : *Déplacement volontaire d'individu ou d'une population d'un pays à un autre (raisons économique, politique ou culturelle et bientôt climatique)*
- . Réfugié : *Statut d'une personne se trouvant dans un pays dont elle n'a pas la nationalité et qui peut craindre d'être persécutée du fait de son appartenance à une autre culture, religion.*

Les gestes artistiques :

Coudre → *Cathryn Boch*

Coller → *Malala Adrialavidrazana*

Découper → *Golnaz Payani*

Dire un texte/ Jouer un rôle →

Binelde Hyrcan

Disposer/ Installer → *Julien Creuzet*

Évider/Creuzer → *Caroline Trucco*

Filmer → *Sigalit Landau*

Imprimer → *Fayçal Baghrich*

Peindre → *Marta Caradec*

Photographier → *Julien Creuzet*

Les cadrages /les plans/les différents points de vue :

vue frontale/vue de face

vue de dessus/plongée (*Sigalit Landau*)

satellitaire (*Marta Caradec*)

vue de dessous/contre plongée

plan rapproché

plan demi-rapproché

plan moyen

plan américain/mi-cuisse

plan italien/mollet

vision panoramique

format paysage

Les supports/les médiums :

Carte postale → *Caroline Trucco*

Vidéo → *Binelde Hyrcan et Sigalit Landau*

Peinture → *Marta Caradec*

Le linoléum → *Caroline Trucco*

Le papier → *Golnaz Payani*

L'atlas → *Malala Adrialavidrazana*

Le leporello → *Marta Caradec*

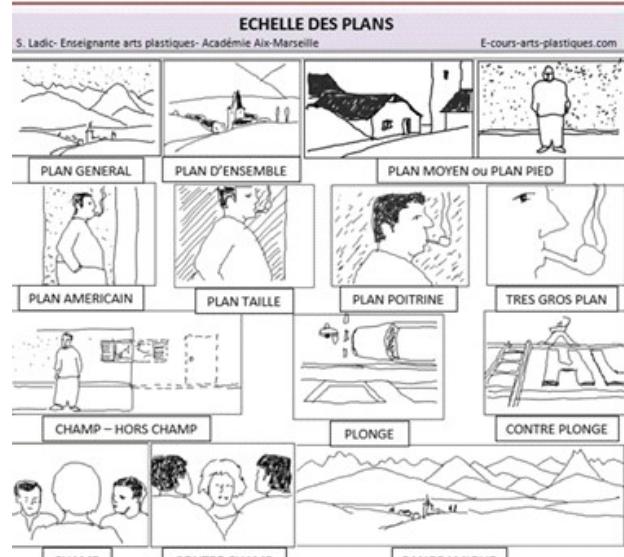
Le livre → *Golnaz Payani*

Le fil de couture → *Cathryn Boch*

La photographie → *Julien Creuzet, Héla Ammar et Caroline Trucco*

Le papier peint → *Fayçal Baghrich*

L'installation → *Julien Creuzet*

NIVEAUX	Liens avec le programme	Propositions de pistes pédagogiques
MATERNELLE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percevoir, imaginer, créer. ▪ Dessiner. ▪ Observer, comprendre et transformer des images. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Délimiter des formes sur différents supports (papier, tapisserie, et les recouvrir).
PRIMAIRE, CYCLE 2 : CP, CE1, CE2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réflexion sur les notions d'identité. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie ...). ▪ Expérimenter, produire, créer. ▪ S'approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur... ▪ La ressemblance : découverte, prise de conscience et appropriation de la valeur expressive de l'écart dans la représentation. ▪ Les qualités physiques des matériaux : incidences de leurs caractéristiques (porosité, rugosité, liquidité, malléabilité...). ▪ La narration visuelle : les compositions plastiques, en deux et en trois dimensions, à des fins de récit ou de témoignage, l'organisation des images fixes et animées pour raconter. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se décrire, évoquer ses origines géographiques ou celles du sang, ses liens de parentés, travail d'écriture et d'image sur les origines. ▪ Imaginer un territoire encore inconnu (Peter pan). ▪ Quelques villes, campagnes et paysages typiques. ▪ Les drapeaux et monnaies. ▪ Repérer les frontières sur une carte, les repasser, les décaler, imaginer d'autres frontières. ▪ Redessiner des territoires et des frontières sur un support particulier (calque/ comme la papier peint avec du relief, carton ondulé,). ▪ Imaginer un pays idéal, réunissant tout ce que vous voudriez avoir. ▪ Utilisation de l'appareil photographique notamment numériques, pour produire des images (prendre ses mains en photo en train de faire une action). ▪ Graver, gratter, creuser, dans la matière.

<p>CYCLE 4 : 5ème, 4ème, 3ème</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Autoportrait ; La relation du corps à la production artistique : l'implication du corps de l'auteur ; les effets du geste et de l'instrument. · La ressemblance : le rapport au réel et la valeur expressive de l'écart en art ; les images artistiques et leur rapport à la fiction, notamment la différence entre ressemblance et vraisemblance. · Le numérique en tant que processus et matériau artistiques (langages, outils, supports). 	<ul style="list-style-type: none"> · L'autoportrait : Julien Creuset- <ul style="list-style-type: none"> · Partir de l'idée du « sleeveface » mais pas forcément avec des pochettes de disque. · Se prendre en photo avec un paysage derrière. Mettre devant soi un objet ou une image. · Travailler sur des cartes postales stéréotypée. « Ce n'est pas ce que l'on croit » introduire des éléments par collage ou dessin (posca) pour en changer la vision stéréotypée. · C'est la ligne d'horizon qui fait sens ; un paysage autrement, (en dessus, en dessous c'est tout sauf un paysage et pourtant on dirait bien que s'en est un !). · Prendre en photo des mains en train de faire une action, une activité, un jeu.
--	--	---

Malala Adrialavidrazana, *Blending figures*, 2015-2017

Héla Ammar, *Sea escape*, 2016-2017

Fayçal Baghrich, *Souvenir*, 2012 et *Epuration élective, protocole d'installation*, 2009

Cathryn Boch, *Sans titre*, 2017

Marta Caradec, *Oronte*, 2017

Julien Creuzet, *Horizon introspectif*, 2010

Sigalit Landau, Azkelon, 2011

Golnaz Payani, Oasis, 2015

Caroline Trucco, Creuser la déception, 2016