la Villette
MICRO-FOLIE

HISTOIRES D'ART DANS LES MICRO-FOLIES

UN ÉVÉNEMENT PARTICIPATIF ET LUDIQUE

Réunion des musées nationaux Grand Palais

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère
Culture

MICRO-FOLIE VILLIERS-LE-BEL

OCT. 2019

HISTOIRES D'ART DANS LES MICRO-FOLIES

UN ÉVÉNEMENT PARTICIPATIF ET LUDIQUE

LE PORTRAIT DANS L'ART • LE PORTRAIT DANS L'ART •

MICRO-FOLIE VILLIERS-LE-BEL

OCT. 2019

HISTOIRES D'ART DANS LES MICRO-FOLIES

VILLIERS-LE-BEL
LE PORTRAIT DANS L'ART

Dans le cadre de l'animation du réseau Micro-Folie souhaité par le ministère de la Culture, l'Établissement public du parc et de la grande halle de La Villette et La Réunion des musées nationaux - Grand Palais s'associent pour proposer 4 rendez-vous **Histoires d'art dans les Micro-Folies**, un événement ludique et participatif.

Du 15 au 26 octobre 2019, la Micro-Folie de Villiers-le-Bel a accueilli la première de ces rencontres avec une programmation centrée autour d'un thème majeur : le portrait dans l'art.

Planifiées sur un temps d'école et durant la première semaine des vacances de la Toussaint, les activités se sont adressées à la fois à des publics scolaires et individuels.

Élèves de primaires et collégiens ont d'abord participé à des ateliers menés des ateliers menés autour de la mallette « Le portrait dans l'art », outil pédagogique d'initiation à l'histoire de l'art, conçu par la Rmn - Grand Palais.

Durant les vacances ce sont des familles mais aussi une école ouverte qui ont investi la Micro-Folie. Discussions informelles menées par une historienne de l'art, ateliers de pratique artistique guidés par un sculpteur et un photographe professionnels ont été des moments de partage créatifs et interactifs.

Deux sorties au Grand Palais ont également permis de découvrir l'exposition *Toulouse-Lautrec. Résolument Moderne* et d'écouter le conte en image *Voyage à Versailles à la cour du Roi-Soleil*.

SOMMAIRE

L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE ET LES MICRO-FOLIES **6**

Le projet Micro-Folie
La Micro-Folie de Villiers-le-Bel

LA RMN - GRAND PALAIS ET LES INTERVENANTS **8**

Les missions
Les artistes
Les conférencières

LES ACTIONS **11**

Les ateliers *Histoires d'art à l'école* sur le thème du portrait
Bava*rt*dage
Les ateliers d'artistes
Les sorties au Grand Palais

EN CONCLUSION **66**
REMERCIEMENTS & CRÉDITS **68**

HISTOIRES D'ART DANS LES MICRO-FOLIES

Un événement participatif et ludique
Micro-Folie Villiers-le-Bel, du 15 au 26 octobre 2019

EN PÉRIODE SCOLAIRE
DU 15 AU 18 OCTOBRE

Les ateliers *Histoires d'art à l'école*

- DU MODÈLE À L'ŒUVRE
- PORTRAIT DE POUVOIR
- PORTRAIT CACHÉ

PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
DU 19 AU 26 OCTOBRE

Bava*rt*dage

- *DU SELFIE AU PORTRAIT*

Les ateliers d'artistes

- *SORS DE L'OMBRE !*
- *SELFIE OR NOT SELFIE ?*

Les sorties au Grand Palais

- EXPOSITION :
  TOULOUSE-LAUTREC. RÉSOLUMENT MODERNE
- COURS D'HISTOIRE DE L'ART EN FAMILLE À L'AUDITORIUM :
  VOYAGE À VERSAILLES À LA COUR DU ROI-SOLEIL

LE PROJET MICRO-FOLIE

Le projet Micro-Folie s'articule autour d'un Musée numérique en collaboration avec 12 établissements culturels nationaux fondateurs*.

En fonction du lieu choisi pour accueillir la Micro-Folie et du projet conçu pour et avec les habitants, plusieurs modules supplémentaires peuvent compléter le Musée numérique :

- un FabLab
- un espace de réalité virtuelle
- une scène,
- une bibliothèque/ludothèque
- un espace de convivialité.

L'objectif est de créer un espace multiple d'activités, accessible et chaleureux.

Simple à installer et peu onéreuse, la Micro-Folie s'adapte aux besoins de chaque territoire.

Elle peut s'implanter dans une structure déjà existante (médiathèque, centre culturel et social, lieu patrimonial, centre commercial, etc.) ou être intégrée à un programme neuf. Pour cela, La Villette qui coordonne ce projet porté par le Ministère de la Culture, accompagne chaque acteur de terrain dans la déclinaison de sa propre Micro-Folie.

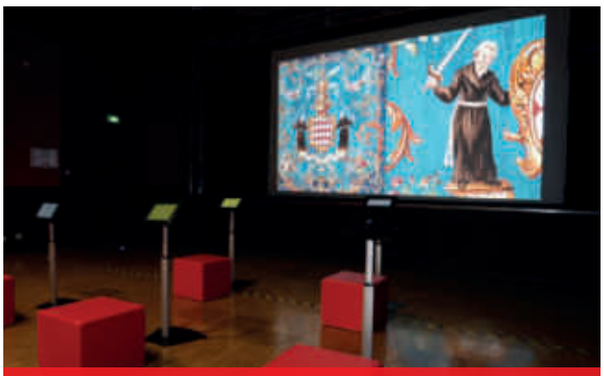
* Les 12 établissements fondateurs sont : le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris, le Festival d'Avignon, l'Institut du monde arabe, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le musée d'Orsay, le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, l'Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Universcience et La Villette.

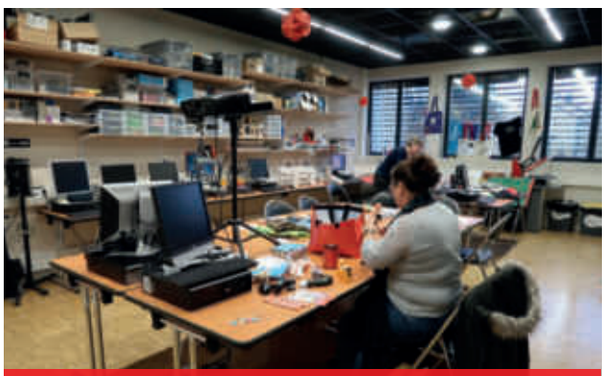
© Anaïs Gadeau – Dicom – Ville de Lille

LA MICRO-FOLIE VILLIERS-LE BEL

La nouvelle Maison Jacques Brel, inaugurée en 2013 a vocation à assurer l'accueil et l'accompagnement des projets de création artistique des jeunes beauvillésois. Elle abrite depuis le 17 novembre 2018 une Micro-Folie et son Musée numérique mis en place par l'Établissement public du parc et de la grande halle de La Villette. Un espace de convivialité, un Fab lab et des studios d'enregistrement viennent compléter l'ensemble et accueillent des activités.

L'espace de convivialité


Le Musée numérique


Le Fab-lab

Le studio d'enregistrement

LA RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX - GRAND PALAIS

Dans le cadre de sa mission d'Éducation artistique et culturelle, la Réunion des musées nationaux - Grand Palais conçoit et met en place des actions pour rendre accessible l'histoire de l'art et les expositions du Grand Palais à tous les publics et notamment aux personnes les plus éloignées de la culture.

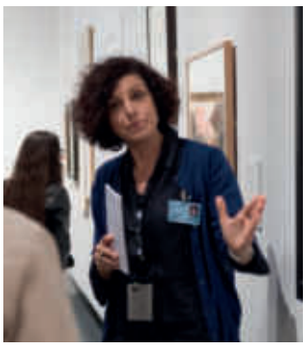
C'est pour répondre à ces objectifs que la Rmn-GP s'est associée à l'Établissement public du parc et de la grande halle de La Villette et à la ville de Villiers-le-Bel pour mettre en place l'évènement *Histoire d'art dans les Micro-Folies*.

La Rmn-GP est un partenaire historique du projet Micro-Folie. Son agence photographique a alimenter les collections du Musées numérique. Ses mallettes pédagogiques *Histoires d'art à l'école* sont utilisées par les médiateurs des Micro-Folies.

À l'occasion de l'événement *Histoires d'art dans les Micro-Folies*, elle apporte son expertise en matière de médiation. Durant 2 semaines, des conférenciers de la Rmn-GP, des médiateurs et des artistes ont encadré des activités ludiques et participatives autour du thème du portrait.

LES CONFÉRENCIÈRES

MELITA POMA

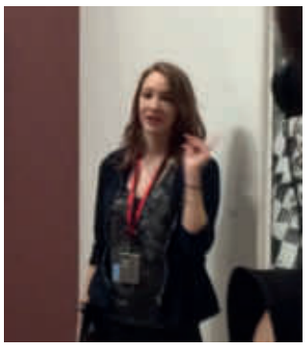


Titulaire d'une double maîtrise en lettres et en langues en Italie, Melita Poma a intégré un master en histoire de l'art à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Conférencière pour la Rmn-GP depuis 2013, elle présente les collections du musée du Louvre, du château de Versailles et du musée de l'Orangerie ainsi que les expositions du Grand Palais.

Melita est également diplômée de la Royal Academy of Dramatic Art de Londres. Comédienne et marionnettiste, elle crée et met en scène des spectacles en France et à l'étranger.

CÉCILIA SULLIVAN



Conférencière à la Rmn-GP depuis 2013, Cécilia Sullivan s'est formée à l'histoire de l'art à l'École du Louvre, se spécialisant en iconographie grecque et romaine, puis à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne où son Master porte sur la Renaissance italienne.

Dans ses visites, elle allie ses connaissances en histoire de l'art à sa pratique du dessin et de la peinture, afin de poser un regard aussi bien historique que technique sur les œuvres.

Également illustratrice à son compte, elle travaille sur plusieurs projets de romans et de contes, elle prépare notamment un album illustré sur « les idées reçues dans l'histoire ».

LES ARTISTES

FRÉDÉRIC GUERIN

Formé aux Arts appliqués puis aux Beaux-arts de Paris, Frédéric Guerin développe une pratique de la ligne et de la frontalité qui circule entre dessin, sculpture et performance.

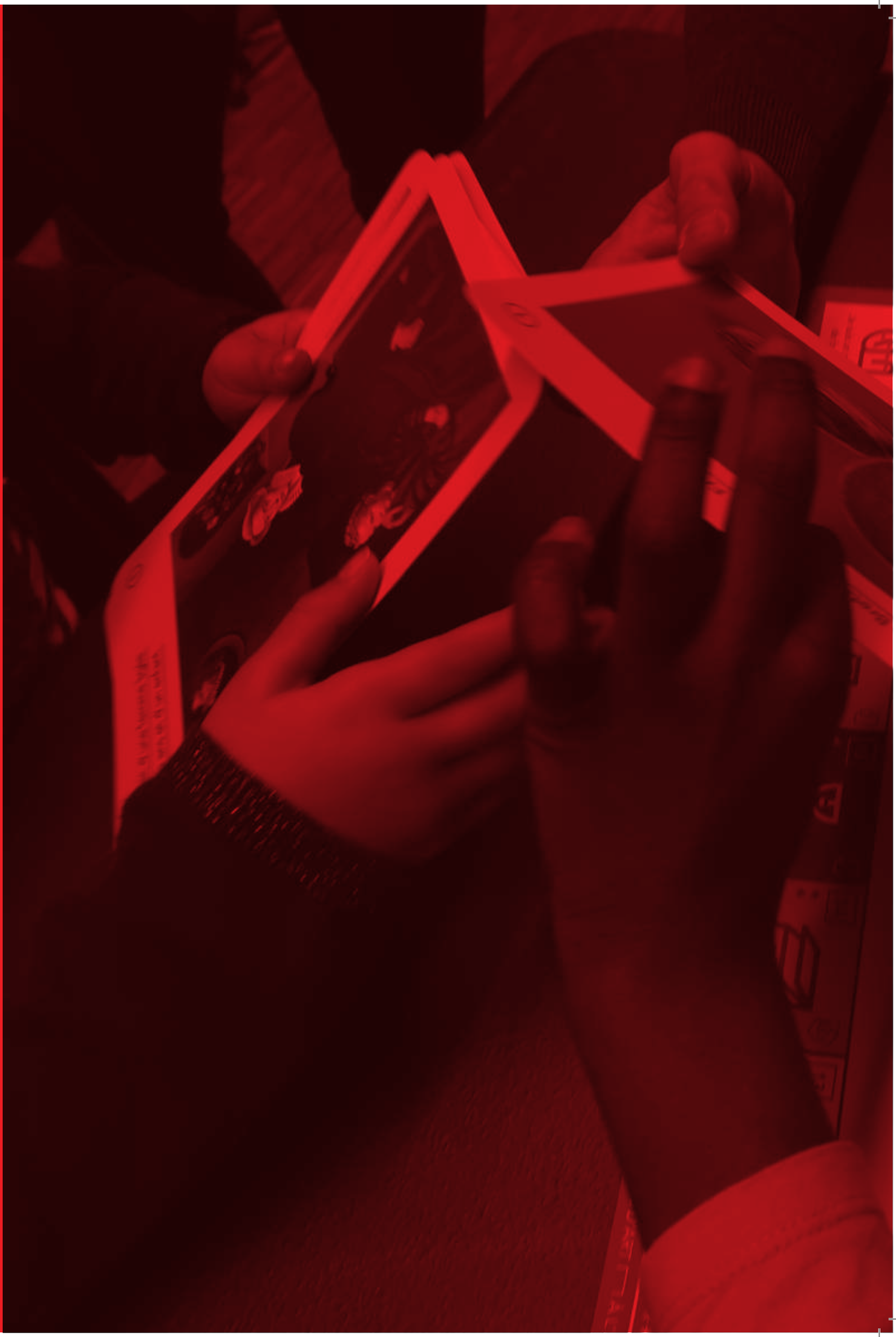
Professeur de volume et de dessin à l'École supérieure d'art et de design d'Amiens, ainsi que dans des écoles supérieures d'art, il intervient également pour des missions auprès d'enfants et d'adolescents pour le conseil général de Seine-Saint-Denis, l'assistance publique, la mairie de Paris et la région des Hauts-de-France. Après avoir participé à une exposition dans le cadre du « mois de l'architecture contemporaine en Normandie », il prépare actuellement une suite d'expositions personnelles et collectives.

BENOIT GRIMBERT

Après une maitrise de philosophie à l'Université Paris 10 – Nanterre, Benoit Grimbert inscrit sa pratique photographique dans le champ de l'espace urbain et périurbain dont il interroge les mutations.

En 2004-2005 notamment, il a répondu à une commande sur les paysages de la Reconstruction, en Normandie, qui a donné lieu à la publication de son premier ouvrage monographique, *Normandie* (*Le point du jour*, 2006).

Il a publié en 2017 un nouveau livre d'artiste, *Space Oddity*, qui s'inspire d'un épisode fameux de la ville de Gonesse : la chute sur son territoire du tout premier ballon à hydrogène.



LES ATELIERS *HISTOIRES D'ART À L'ÉCOLE*

ATELIER 1

DU MODÈLE À L'ŒUVRE

On définit souvent le portrait comme une représentation fidèle du modèle. Mais il peut aussi être une source d'information sur le caractère, le rang social, la fonction d'un personnage. Pour cela, l'artiste dispose de supports, techniques et codes de représentation variés. Les enfants vont découvrir les différents types de portraits, comprendre l'importance du cadrage et réaliser un portrait.

L'atelier « Du modèle à l'œuvre » permet d'aborder la notion de portrait.

À l'aide de reproductions d'œuvres – peintes, sculptées, photographiques – des classes d'écoles primaires découvrent le rapport entre l'artiste et son modèle.

Portraits de caractère, de pouvoir et caricatures circulent entre les mains des enfants.

Les élèves échangent autour de l'une des œuvres les plus célèbres au monde : *La Joconde* de Léonard de Vinci.

Partant de la fascination pour son regard, l'identité de *La Joconde*, sa posture et le cadrage choisi par Léonard de Vinci sont autant d'interrogations nourrissant la discussion.

Autour d'un jeu de plateau, les enfants répondent à des défis d'observation. Ils doivent identifier une ou plusieurs images répondant à des définitions.

Ilyas vient de poser son pion sur la case « Nous sommes 3 œuvres en relief ». Aidé de ses camarades, il va désigner un buste antique, une bague en or et une pièce de monnaie.

Oumaya, Woodvens, Guervens et Dalia cherchent 5 portraits de profil. Ils désignent ensemble la pièce de monnaie affichant le portrait de Vercingétorix.

L'atelier se poursuit par une séance de pratique plastique. Réunis autour d'une table, les enfants réalisent le portrait du camarade qui leur fait face.

De part et d'autre de la table, chacun s'observe puis dessine.

Concentrée sur son œuvre, Sarah s'applique à dessiner les lunettes de son modèle.

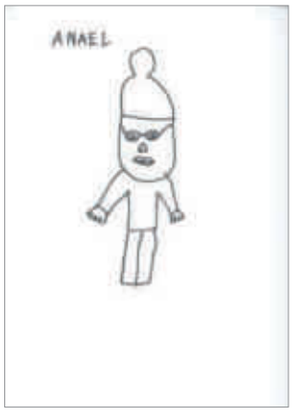
Mais le temps est compté. Le dessin doit être exécuté en 8, 6, 4, 2 puis 1 minute. L'objectif est de comprendre que dessiner très rapidement donne beaucoup de vie au dessin.

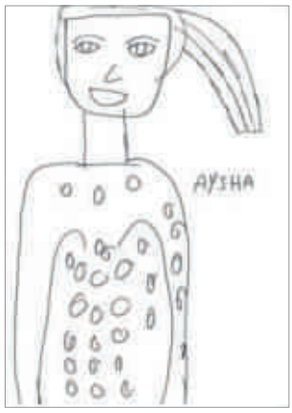
Il ne reste plus qu'une minute ! Chacun réduit son portrait à l'essentiel.

Le temps est écoulé ! Tout le monde pose son crayon.

Quelques créations réalisées au crayon en 6 minutes

D'autres créations réalisées au feutre en 1 minute





ATELIER 5

PORTRAIT DE POUVOIR

Quand un personnage puissant veut faire faire son portrait c'est pour affirmer son pouvoir, sa richesse €, sa force. On parle alors de portrait de pouvoir. Les enfants vont découvrir que dans de nombreuses cultures l'artiste qui reçoit cette commande n'est pas libre : il doit respecter des codes qui symbolisent le pouvoir.

L'atelier « Portrait de pouvoir » permet d'aborder les codes de représentation des puissants. À l'aide de reproductions d'œuvres peintes et sculptées, des classes d'écoles primaires et des collégiens découvrent les mises en scène et objets d'apparat hissant sur un piédestal des personnages de l'Histoire.

Portraits d'impératrice chinoise, de prince moghol et de roi français circulent entre les mains des élèves.

Bureau orné de bronze doré, drapeaux français et européen, smartphones et livre ouvert communiquent le cadre et la vision du pouvoir du chef de l'État.

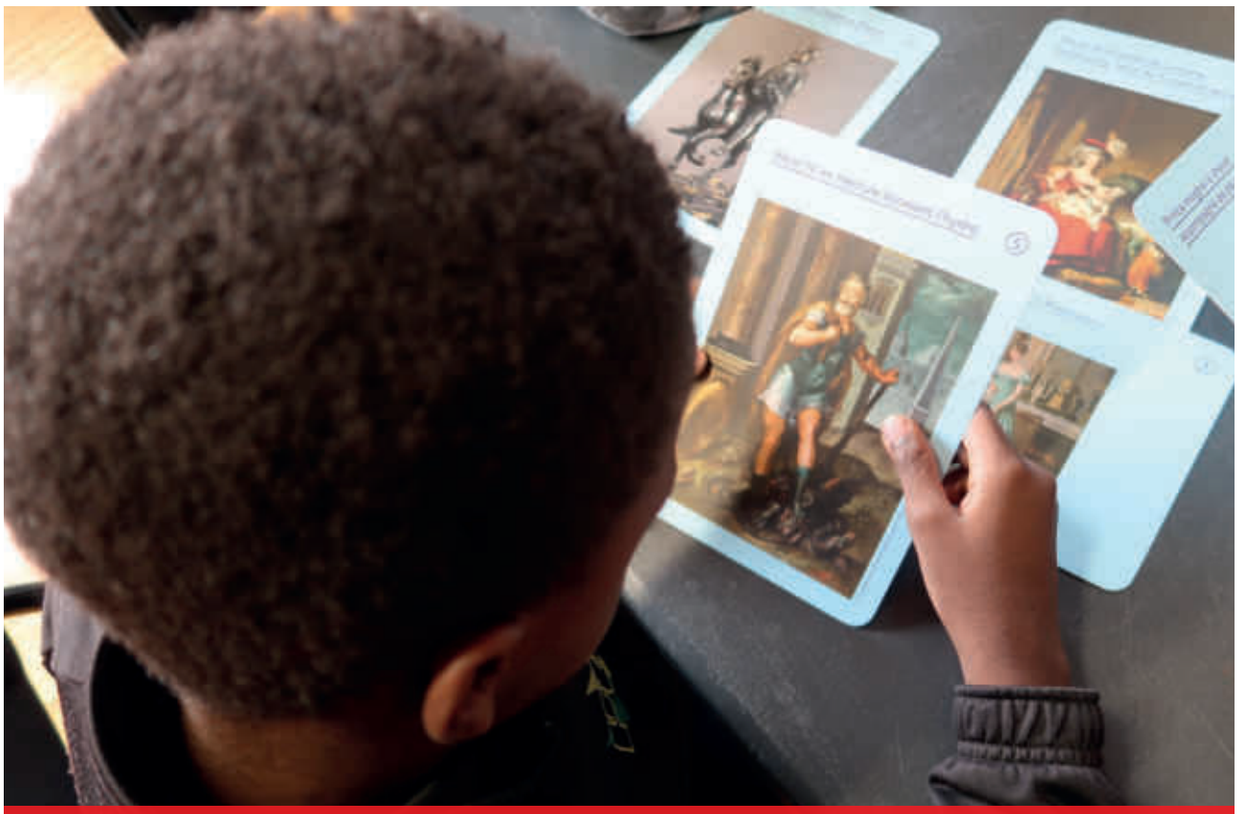
En préambule de séance, les portraits contemporains du président de la République et ceux de Beyoncé et Jay-Z offrent une première matière à réflexion.

- Drapeau français
- Drapeau de l'union européenne
- Bureau orné de bronze doré
- Livres ouverts
- Smartphones

Ces objets communiquent le cadre et la vision du pouvoir du chef de l'État.

Parés de bijoux en or et diamant, ces deux artistes affichent leur réussite sociale et professionnelle. Posant au côté de *La Joconde*, ils affirment par ailleurs leur volonté de rivaliser avec la notoriété mondiale de Mona Lisa.

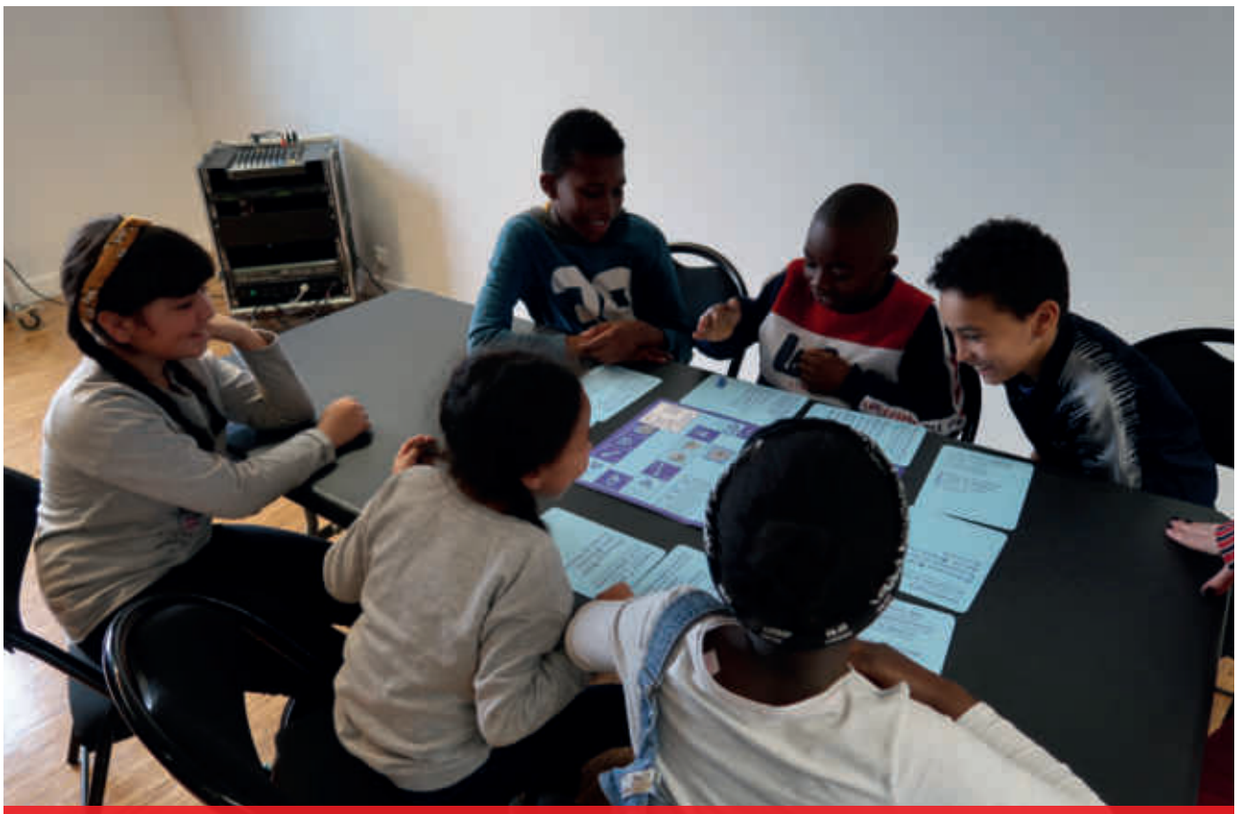
L'observation des images de la mallette porte sur le cadre architectural, la posture et les attributs du pouvoir.



Le portrait du roi Henri IV intrigue. Représenté en héros antique, il exhibe avec fierté sa massue et le monstre vaincu, l'hydre de Lerne.

Les enfants pointent les serviteurs et la position conquérante du prince sur son cheval. Un étrange objet ressemblant à une torche attire leur attention. Il s'agit d'un chasse mouche. Il est constitué de crins de cheval ou de poils de queue de yak et souvent richement orné. C'est un emblème de souveraineté.

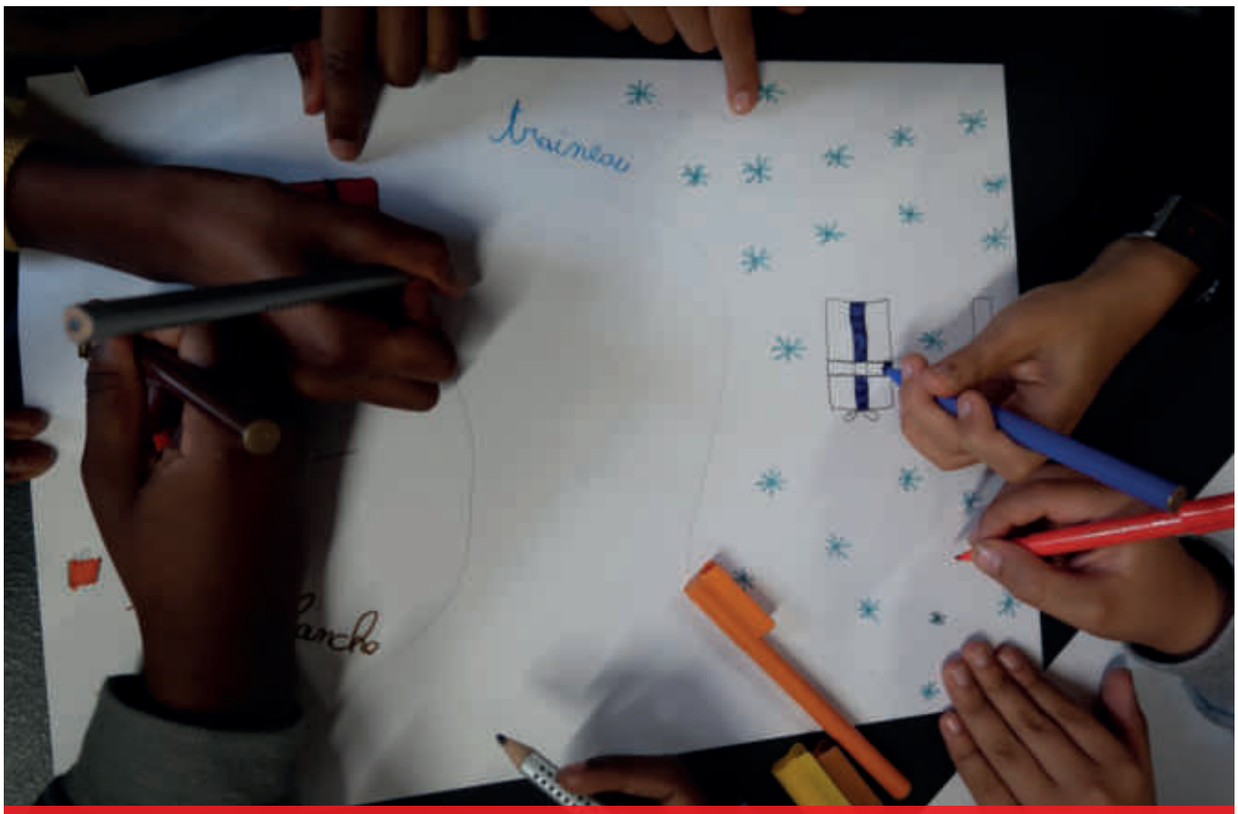
Un jeu de plateau est l'occasion de retrouver les insignes de pouvoir sur les images.



Djamal lance le dé. Il faut trouver la main de justice, symbole de l'autorité judicaire du roi.

Napoléon Ier, assis sur un globe terrestre cumule les symboles de puissance : main de justice, trône, couronne, épée, grand collier de la Légion d'honneur.

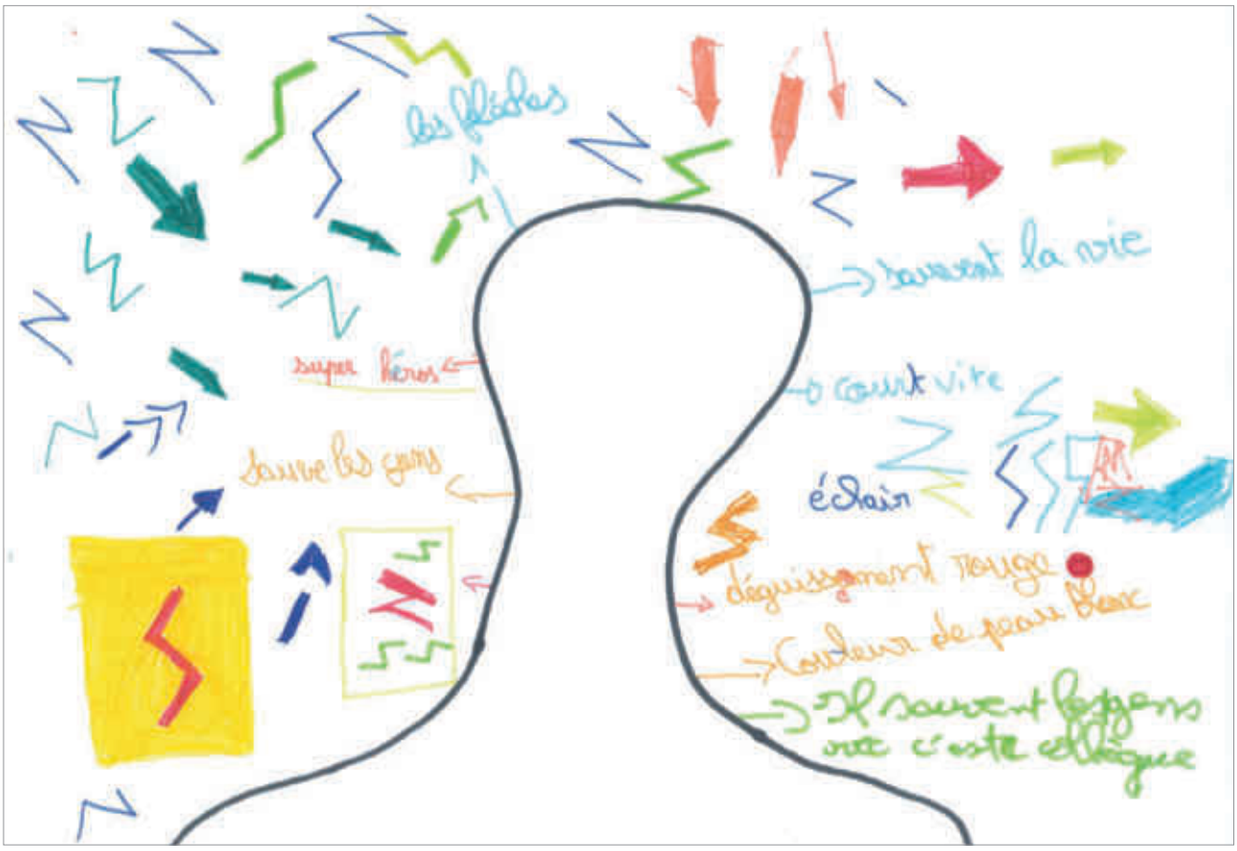
L'atelier de pratique plastique propose ensuite une création collective. Les enfants représentent un personnage de pouvoir réel ou fictif, reconnaissable par des objets qui le caractérisent, des attributs.



Les enfants doivent dessiner autour d'une silhouette des objets permettant d'identifier un personnage de pouvoir réel ou fictif.

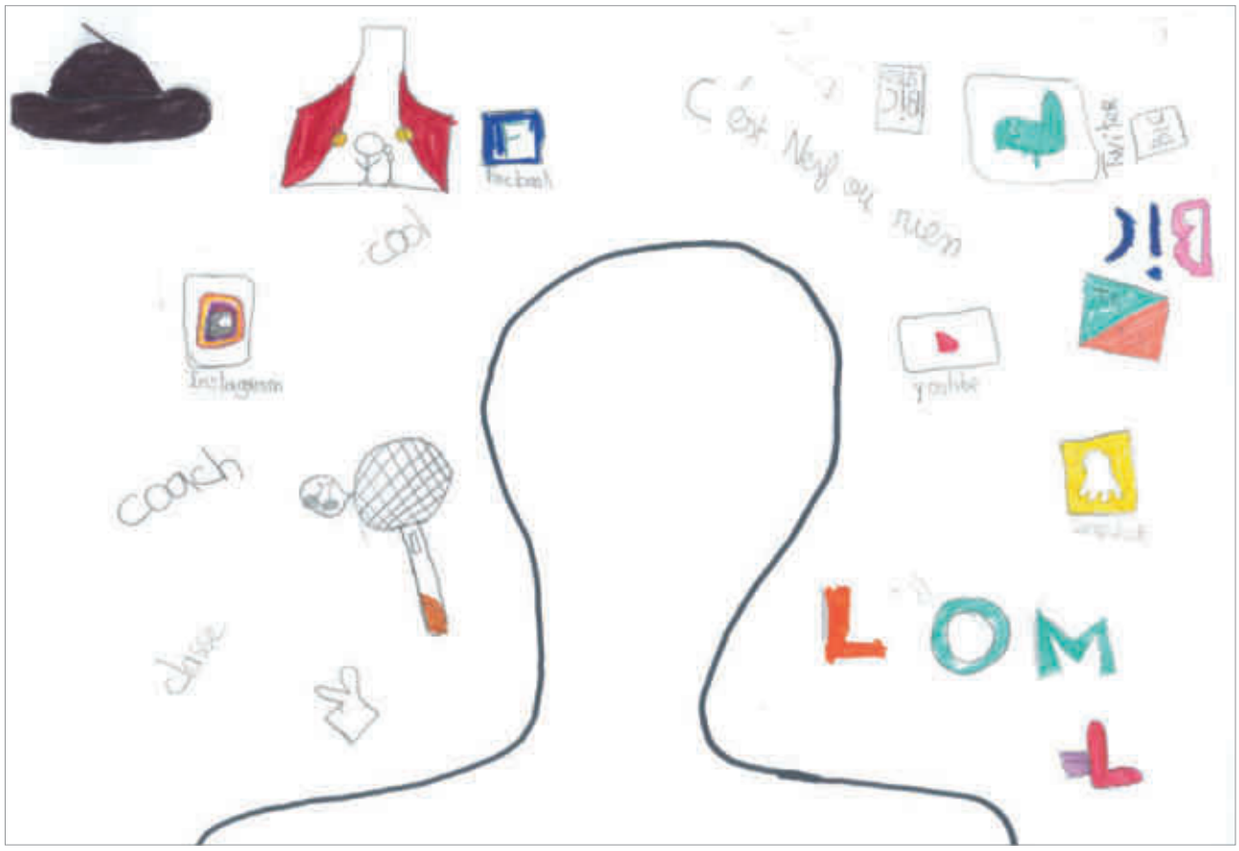
Pour clore l'activité, la classe se rassemble autour des portraits. Les enfants doivent deviner qui se cache derrière les attributs de pouvoir.

À vous de jouer :
Devinez qui se cache derrière ces portraits !



Réponses :
(en haut) Flash ; (en bas) Super Mario Bross

À vous de jouer :
Devinez qui se cache derrière ces portraits !



Réponses :
(en haut) Le chanteur Soprano ; (en bas) Le père noël

ATELIER 11

PORTRAIT CACHÉ

Le portrait caché a pour objectif de représenter quelqu'un de façon inhabituelle. Par exemple, l'artiste peut choisir de déguiser son modèle, de ne représenter qu'une partie de son corps, ou même sans que le visage n'apparaisse ! Étonnamment, ce type de portrait en dit parfois plus long sur la personne qu'une simple représentation.

L'atelier « Portrait caché » permet de découvrir des portraits et autoportraits symboliques.

À l'aide de reproductions d'objets d'art, de peintures, de sculptures et de photographies, les élèves découvrent différentes manières d'évoquer une personne sans forcément montrer son visage.

Vues de chambres et d'ateliers d'artistes, caricatures et représentations d'animaux emblématiques circulent entre les mains des élèves.

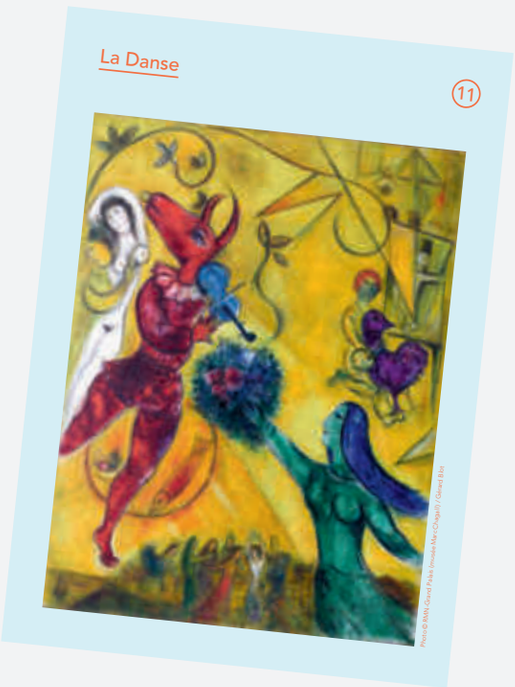
L'araignée de Louise Bourgeois et la chambre de Van Gogh surprennent les participants.

« L'araignée est une ode à ma mère (...) parce que ma mère était aussi intelligente, patiente, propre et utile, raisonnable, indispensable qu'une araignée ». Louise Bourgeois à propos de sa maman Joséphine qui était restauratrice de tapisserie.

« J'avais voulu exprimer un repos absolu par tous ces tons divers » Van Gogh peignant sa chambre à Arles exprime aussi ses états d'âmes et fait en quelque sorte son autoportrait.

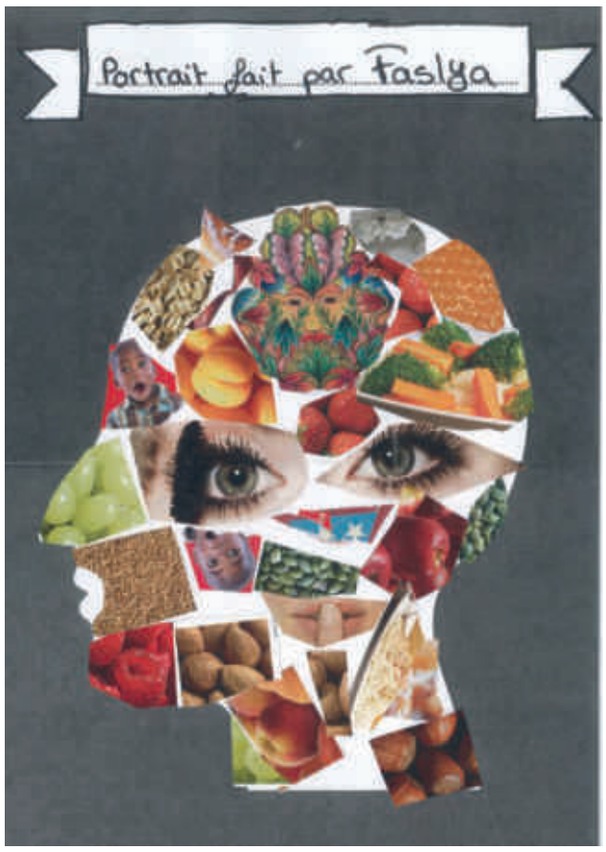
Après un moment d'observation, les élèves répondent à des énigmes en désignant des œuvres.

En entendant « Dans mon tableau, je me suis représenté 4 fois : en amoureux, en musicien, en peintre et en Christ souffrant », Divine désigne le tableau de Chagall *La Danse*.



L'atelier se poursuit par une réalisation plastique. L'objectif est de créer le portrait « caché » d'un camarade. Chacun se saisit d'une silhouette identique et y accumule des images collectées dans des magazines.

Quelques créations



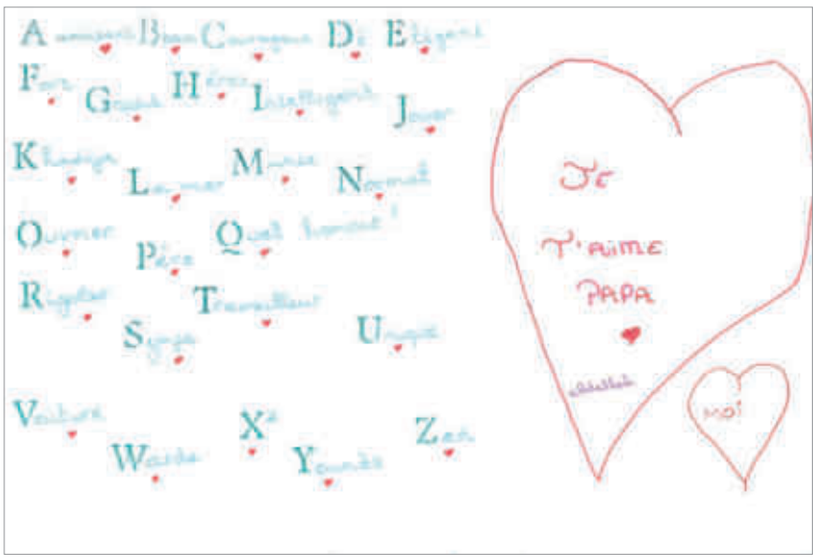
Une autre classe de collégiens s'implique dans la création d'un portrait caché. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'accumuler des images mais des mots.

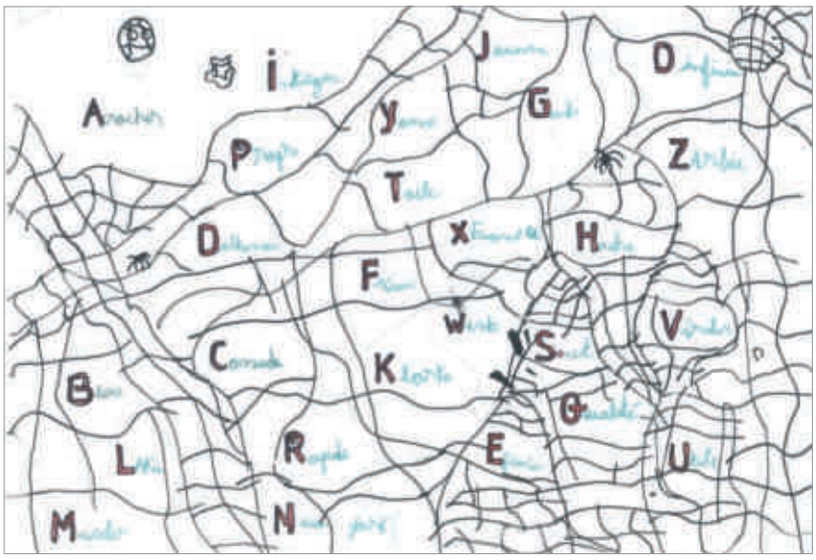
Les élèves font le portrait d'une personne qui leur est proche. Pour la décrire, ils passent en revue les 26 lettres de l'alphabet.

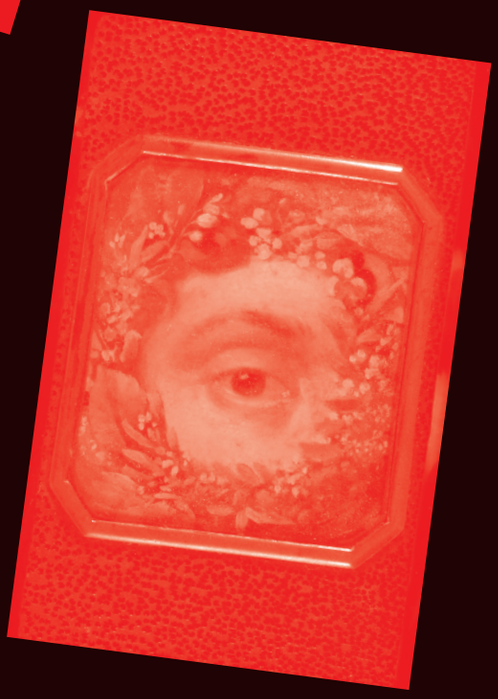
À mains levées ou aidés de normographes, les élèves tracent les lettres majuscules qui sont le point de départ de ces portraits.

Devant la classe, Abdellah lit de portrait qui rend hommage à son père.

Quelques créations







BAVARTDAGE: *DU SELFIE AU PORTRAIT*

Bav*art*dage : *Du selfie au portrait* est une discussion informelle menée par un historien de l'art à partir d'une projection présentant des œuvres de périodes et d'origines variées.

Le selfie, pratique communément partagée aujourd'hui sert de point d'accroche pour aborder l'autoportrait et plus largement la notion de portrait.

Partant d'un selfie réalisé quelques jours avant cette rencontre, devant la Micro-Folie Villiers-le-Bel, Melita, historienne de l'art, aborde les notions de point de vue, de cadrage, de mise en scène.

La discussion est l'occasion d'échanger avec les participants sur la pratique qu'ils ont des réseaux sociaux et les selfies qu'ils y postent.

Melita pose la question de savoir pourquoi on fait un portrait, un autoportrait.

Pour briller ?

Devenir immortel ?

Apprendre à se connaître ?

« Le selfie permet d'**exister**.
Si je ne fais pas ça, je n'existe pas. »

« Aujourd'hui on fait aussi des
portraits pour **surveiller**
car il y a la reconnaissance faciale. »

« Les portraits servent à **raconter**
ce qui s'est passé aux générations futures »

Des carambolages d'objets d'art, de peintures et de sculptures servent de support à la conversation.

Devant le portrait en araignée de la maman de Louise Bourgeois, chacun imagine comment rendre hommage à sa propre mère par le biais d'une représentation animalière.

« Ma mère serait une **colombe** car elle m'inspire la **paix**. »

« Moi ce serait une **lionne** car comme l'araignée de Louise Bourgeois elle est très **protectrice** avec ses enfants. »

Le public est interpellé par la présence d'un objet conservé au musée du quai Branly. Un crâne de la culture Asmat, venant de Papouasie, regarde le portrait d'un personnage peint au 15e siècle par Antonello de Messine.

Deux valeureux guerriers ?

Crâne Asmat, milieu 20e siècle, Papouasie Nouvelle Guinée, Paris, Musée du quai Branly.

Les crânes étaient considérés comme le siège de l'âme dans la culture Asmat de Papouasie. Qu'il soit un guerrier vaincu ou un ancêtre vénéré, sa tête est ornée de matériaux précieux et conservée soigneusement car détentrice d'une force vitale et surnaturelle.

Antonello de Messine, portrait d'homme dit *Le Condottiere*, 1475, Paris, Musée du Louvre

L'air déterminé de ce personnage et sa cicatrice lui ont valu le surnom de *condottiere*. Les *condottieri* étaient des chefs d'armées dans l'Italie du Moyen Âge et de la Renaissance.

La deuxième partie de séance est consacrée à des expériences polysensorielles. Chacun pourra entendre, sentir et même goûter un portrait.

ENTENDRE

Avant de regarder la vidéo de l'artiste Jacopo Schilingi (1971 –), les participants écoutent son œuvre musicale, yeux clos. Puis ils donnent leurs impressions.

C'était… « **vaporeux** »

« **cosmique** »

« **agréable** »

« J'ai senti comme une **respiration**, comme une **pulsation**. »

Si le public parle très justement de pulsations et de respirations c'est parce que le compositeur de cette œuvre intitulée *Argo*, porte depuis le mois de juin 2017, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 un capteur de respiration. La musique programmée par Jacopo Schilingi est sans cesse modifiée par le va-et-vient de son souffle.
Indispensables à la vie et porteuses des émotions du compositeur, les respirations font de cette musique un portrait immatériel mais essentiellement vivant de l'artiste.

SENTIR

Axel et Asler découvrent le parfum conçu à l'image de l'actrice espagnole Rossy de Palma.

Des supports à parfum sont ensuite distribués au public. L'un est une fragrance contemporaine évoquant le souvenir de la reine Marie-Antoinette, l'autre est une création de la parfumerie *Parfum libre d'orange*, « eau de protection », hommage à l'actrice espagnole Rossy de Palma.
Les deux senteurs ont pour essence de base la rose mais la première est douce tandis que la deuxième est poivrée. Ces parfums sont eux aussi des portraits fugaces mais toutefois évocateurs de deux personnalités très différentes.

LES ATELIERS D'ARTISTES

ATELIER *SORS DE L'OMBRE !*

L'artiste Frédéric Guerin convie le groupe à réaliser son autoportrait dans la technique du clair-obscur.

Dans un premier temps, les participants se réunissent autour de portraits emblématiques.

Rembrandt Harmensz van Rijn, *Autoportrait aux cheveux bouclés*, 1628, Huile sur bois, Allemagne, Cassel, Museumslandschaft Hessen Kassel, Gemäldegalerie Alte Meister.

Les participants observent les œuvres et décrivent les portraits.

« On voit un peu ses oreilles et son nez mais pas ses yeux »

« C'est flou, on ne voit rien précisément. »

« C'est parce qu'il est dans l'ombre. »

Henner Jean Jacques, *Tête de femme*, 19e siècle, Huile sur carton, Paris, musée national Jean-Jacques Henner.

Dans cette huile sur carton, le peintre Jean Jacques Henner fait le portrait fantomatique d'une jeune femme.

« On dirait Mona Lisa*.»

* *La Joconde*, Léonard de Vinci (1452-1519)

Émergeant de la pénombre, le visage d'un enfant aux joues rebondies est en partie éclairé par la lueur d'un charbon incandescent. Le reste de son corps est, quant à lui, plongé dans l'obscurité.

Georges de La Tour, *Le Souffleur à la lampe*, 17e siècle, Huile sur toile, Dijon, musée des Beaux-Arts.

L'artiste présente ensuite le matériel qui va être utilisé : miroir, feuille de papier A3, fusain et gomme serviront à faire son autoportrait en ombre et lumière.

Frédéric montre la marche à suivre : il noircie la surface d'une feuille blanche avec un fusain.

Puis, à l'aide d'une gomme, il fait ressortir les traits de son visage.

À leur tour, les participants couvrent de noir de charbon leur feuille de papier.

Puis, ils dessinent leurs autoportraits à l'aide d'un miroir et d'une gomme.

Quelques créations

Portrait de groupe devant la Micro-Folie. Chacun pose caché derrière son alter ego de charbon.

Le plaisir de cet atelier a résidé dans la réalisation des créations mais aussi dans la pratique d'une activité plastique qui nécessite de ne pas avoir peur de se salir les mains !

ATELIER *SELFIE OR NOT SELFIE ?*

L'artiste Benoit Grimbert réunit le groupe autour d'autoportraits d'artistes célèbres.

Dans un premier temps, chacun doit choisir une œuvre qui lui plaît ou l'intrigue et s'assoir devant.

Les participants justifient leur choix et commentent les images sélectionnées par les autres.

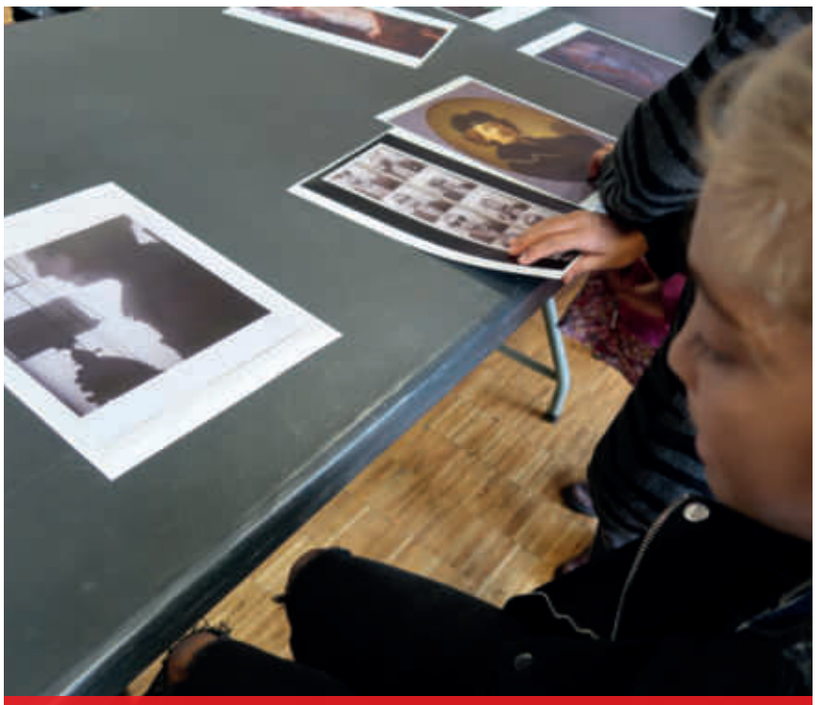
« C'est Vincent **Van Gogh**. On le reconnaît par son style de **petits traits**. Il me fait penser au tableau de **l'homme qui crie** sur un pont*. »

* *Le Cri*, Edvard Munch (1863-1944)

Autoportrait du photographe américain Robert Mapplethorpe.

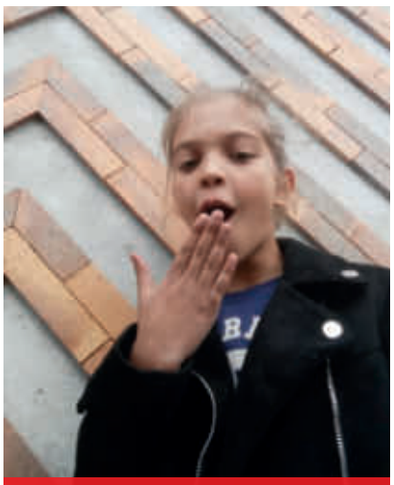
« J'ai choisi ce portrait car on dirait que le reste de son **corps** est **invisible**. Sa tête a l'air d'être **suspendue**. »

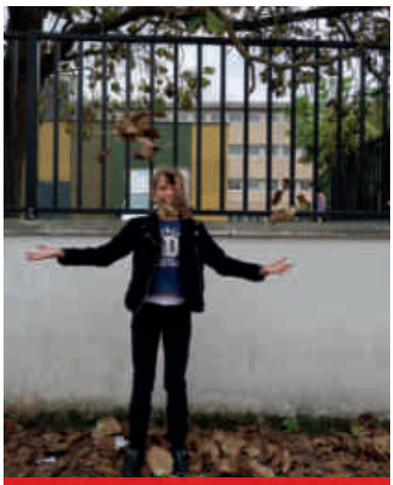
« J'ai pris cette image car ma maîtresse m'a dit : "quand c'est **étrange**, ça peut être **intéressant**.". »



Autoportrait en ombre chinoise de l'artiste hongrois Kertész André.

Dans un deuxième temps, les participants réalisent trois portraits d'eux dans des situations et avec des appareils photographiques variés.


Selfie


Portrait en extérieur

Portrait en studio

Décryptage : Pour faire son portrait, Eya désire une mise en scène. Benoit Grimbert doit prendre une photographie d'elle en train d'être prise en photo. Eya n'apparaît pas sur l'appareil photo au premier plan car en réalité elle est un vampire.

- Selfies réalisés avec un téléphone portable aux abords immédiats de la Micro-Folie.
- «Autoportraits dirigés» pris avec un appareil photo numérique compact en extérieur.
- Portraits réalisés par un photographe professionnel à l'intérieur de la Micro-Folie.

Le Micro-Folie se métamorphose en studio. Muni de son trépied et de son appareil, l'artiste montre les portraits aux participants.

Ces réalisations permettent au groupe d'expérimenter des portraits instantanés, pris sur le vif et d'autres plus travaillés.

Portrait d'Axel en extérieur.

Selfie pris par Axel.

Portrait d'Axel en studio.

Les portraits se découpent d'abord sur un paysage urbain puis sur un fond dépouillé de tout contexte.

Robert prend son selfie avec les horaires de bus.

Les participants deviennent tour à tour photographes puis modèles.

Portrait de Robert en studio.

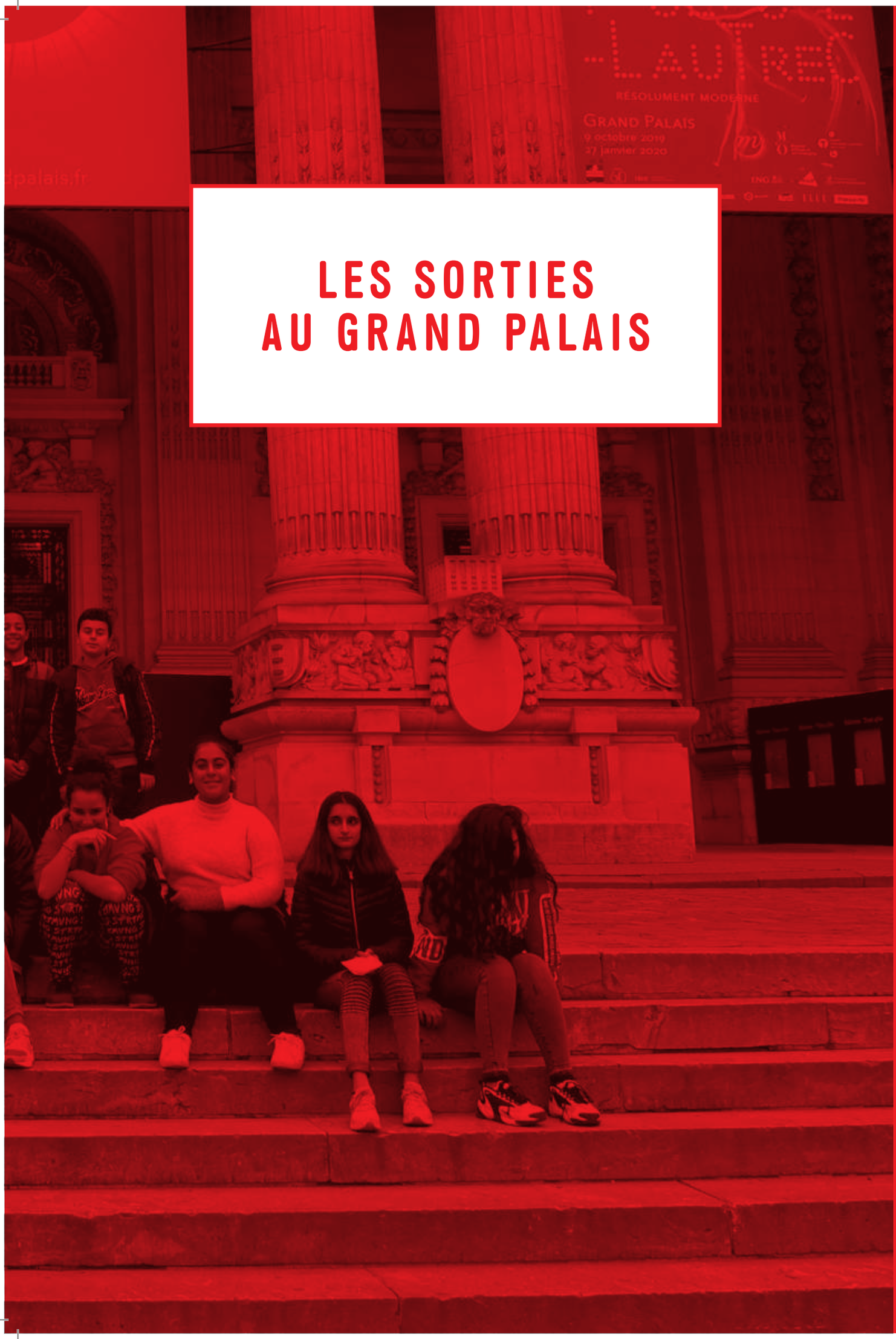
Portrait de famille.

Portrait d'amis.

Clap de fin !

Portrait de groupe des participants.

GRAND PALAIS
16 octobre 2019
10 février 2020
aurel bgc
saner



LES SORTIES AU GRAND PALAIS

Durant la semaine des vacances, l'école ouverte, mise en place au collège Martin Luther King de Villiers-le-Bel se rend au Grand Palais pour découvrir l'exposition *Toulouse-Lautrec. Résolument Moderne*. Cette sortie est l'occasion de découvrir les environs et l'architecture du Grand Palais.

Portrait de groupe à l'entrée de l'exposition : la classe pose sur les marches de l'escalier conçu par l'architecte Albert Louvet et inauguré en 1900, pour l'ouverture au public du Grand Palais.

Collation et moment de convivialité dans les ateliers du Grand Palais.

L'exposition permet de découvrir les portraits qu'Henri de Toulouse-Lautrec fait de la société parisienne à la fin du 19ème siècle.

Cécilia Sullivan, la conférencière, évoque les origines de l'artiste, né dans le sud de la France, à Albi en 1864. Le peintre est issu d'une famille aristocratique et a souffert durant son enfance d'une maladie stoppant la croissance.

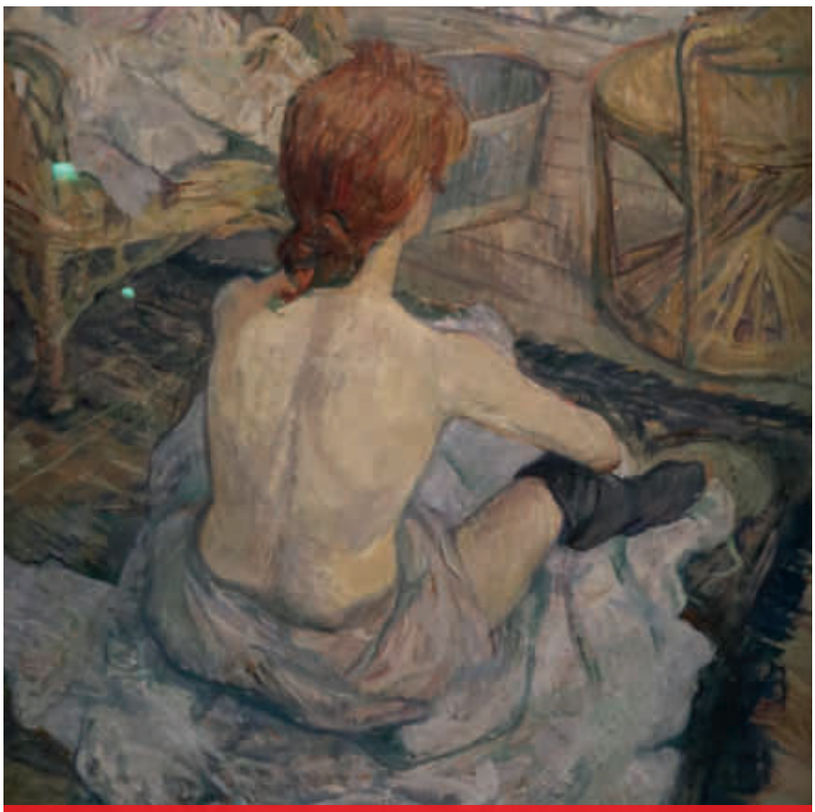
Dans la première salle, des clichés photographiques montrent Henri de Toulouse-Lautrec se mettant en scène. Le groupe découvre cet homme d'1 mètre 52, jouant de son physique atypique et s'amusant à se travestir en clown ou en Japonais adoptant une posture bouddhique.

Maurice Guibert, *Henri de Toulouse-Lautrec louchant, en habit japonais*, vers 1892.

Henri Rachou, *Portrait du peintre Toulouse-Lautrec*, 1883, Toulouse, musée des Augustins.

Dans l'œuvre du peintre, le modèle féminin est un sujet central.

Les élèves regardent une œuvre intitulée *La toilette*. Cette peinture montre une jeune femme rousse, vue de dos et assise sur le sol. La conférencière explique que représenter une femme nue sans prétexte mythologique était, à cette époque, un objet de scandale.



Henri de Toulouse-Lautrec, *Rousse (La toilette)*, 1889, Paris, musée d'Orsay.

À l'écoute du commentaire de l'œuvre, une élève réagit :

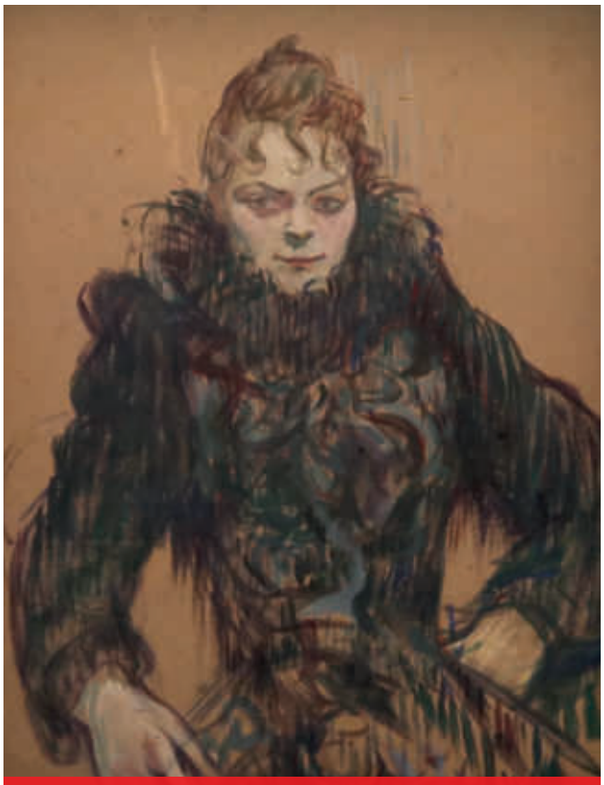
« Mais pourquoi cela fait **scandale**. C'est juste une femme qui sort de son bain comme le font toutes les femmes. Si on a **honte** de ça, alors tout le monde doit avoir honte. »

Dans la salle suivante, une œuvre marque un tournant dans la carrière de Toulouse-Lautrec.

Le groupe regarde un tableau avec une scène de cirque. On peut y voir une cavalière s'apprêtant à se mettre debout sur son cheval.

Le spectacle du cirque offre l'opportunité au peintre de mettre en scène le mouvement : celui du cheval en course, de la cavalière acrobate, du clown et de Monsieur Loyal, muni de sa cravache au premier plan. Sous la nouvelle lumière électrique, les déformations anatomiques sont accentuées et les contrastes de couleurs plus vifs.

Henri de Toulouse-Lautrec, *Au cirque Fernando : écuyère*, 1887-1888, Chicago, The Art Institute of chicago



Henri de Toulouse-Lautrec, *Femme au boa noir*, 1892. Paris, musée d'Orsay.

Le portrait de la femme au boa noir attire l'attention des élèves :

« Mais, on dirait **Cruella** des *101 dalmatiens* ! »

Si la vue de ce tableau ravive le souvenir d'un dessin animé de Walt Disney c'est parce que le célèbre illustrateur américain fait parfois référence au travail de Toulouse-Lautrec dans ses films.

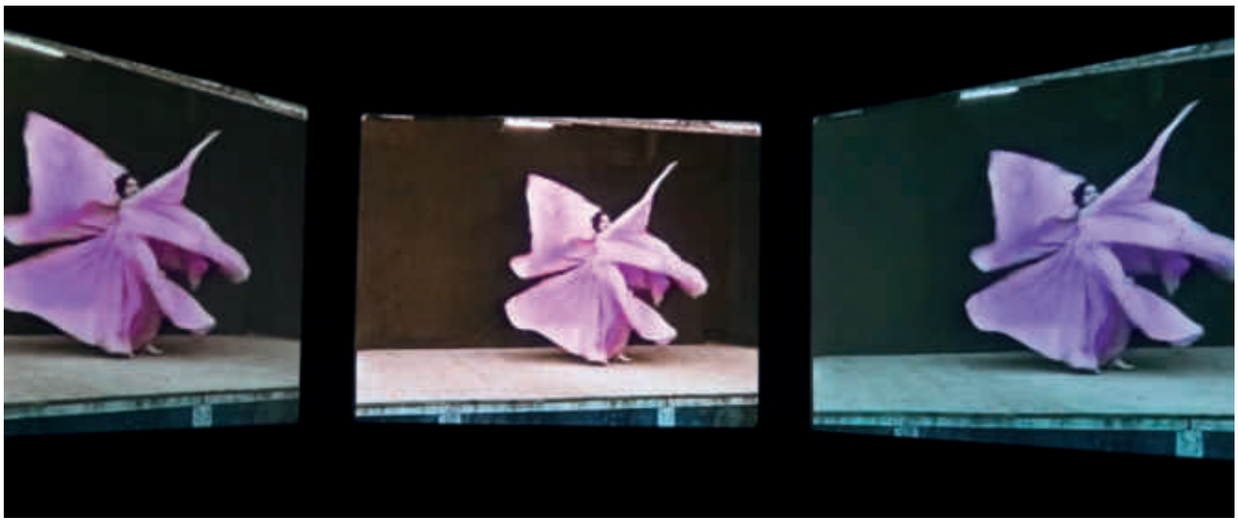
Dans *Les aristochats*, le chaton prénommé Toulouse pratique la peinture et compose le portrait du majordome, Edgard. Ce personnage reprend trait pour trait l'allure dégingandée de Valentin dit *Le Désossé* dont Toulouse Lautrec a fait de nombreux portraits (Voir tableau ci-dessous).

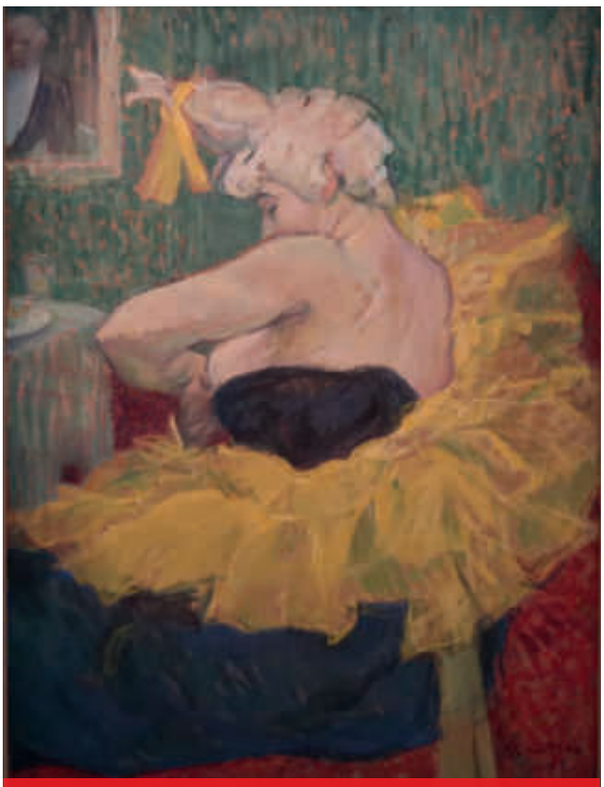
Dans cette représentation du Moulin Rouge, les visages des personnages ne sont pas détaillés. Ce qui intéresse le peintre, ce sont les distorsions imprimées aux corps des deux figures au premier plan. Les participants observent notamment la silhouette de Valentin, à droite. Celle-ci parait étrangement désarticulée et rappelle les performances de ce danseur contorsionniste.

Henri de Toulouse-Lautrec, *La Danse au Moulin rouge* dit aussi *La goulue* et Valentin le Désossé, 1895, Paris, musée d'Orsay.

La deuxième partie de l'exposition permet au groupe de visionner un film des Frères Lumière mettant en scène le spectacle de Loïe Fuller, *La Danse Serpentine*.

Ce document met en évidence la façon dont la lumière électrique est utilisée dans les spectacles à la mode auxquels se rend Henri de Toulouse-Lautrec avec le Tout Paris.





Henri de Toulouse-Lautrec, *Clownesse Cha-U-Kao*, 1895, Paris, musée d'Orsay.

Inlassable regardeur des corps féminins, le peintre albigeois dépeint jusqu'à la fin de sa vie les danseuses, chanteuses et artistes de cirque.

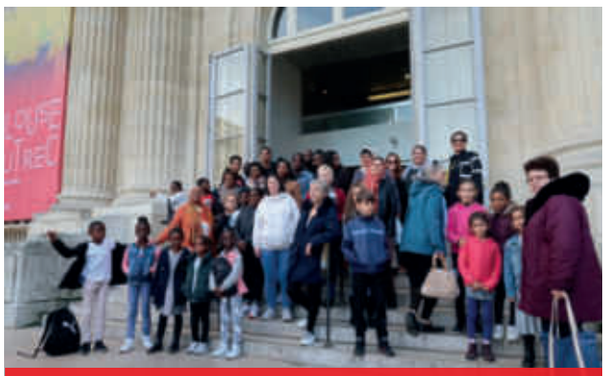
Dans ce portrait touchant, on observe la clownesse Cha-U-Kao essayer de rentrer dans un corset devenu trop étroit. Capturée dans une posture peu avantageuse, le chignon tombant vers l'avant, la comédienne est cependant magnifiée par le jeu des couleurs et les effets de tissus vaporeux.

L'évènement Histoires d'art dans les Micro-Folies se clôt par une sortie à l'auditorium du Grand Palais.

Les participants viennent assister à l'un des Voyages en famille au pays de l'art : *Voyage à Versailles à la cour du Roi-Soleil*.

Il s'agit d'un conte en image racontant les aventures de deux enfants dans le Versailles de Louis XIV.

Cette histoire permet de découvrir l'architecture du palais, les jardins et leurs bassins ainsi que la vie quotidienne des courtisans.



Les familles posent ensemble à l'entrée du Grand Palais.

Le groupe s'installe dans les gradins de l'auditorium et la séance commence. Melita, la conférencière, mène l'auditoire aux portes du château.

«Il était une fois, un **palais enchanté**, un palais **sans pareil**, un palais **unique** en Europe, la huitième **merveille du monde…**»

Deux jeunes enfants, Berto et Anzoletta accompagnent leur père à Versailles. Fraichement arrivés de Venise, ils ont hâtent d'entrer dans le château de celui que l'on nomme le Roi-Soleil.

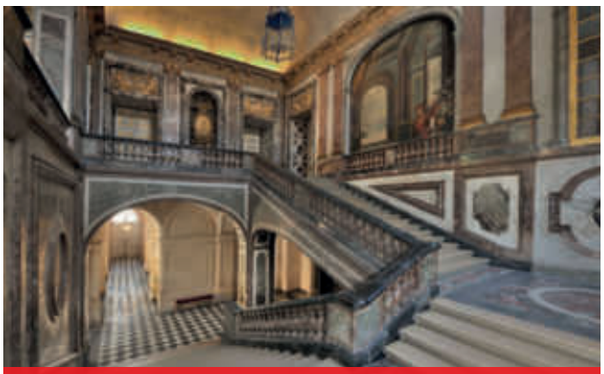
Anonyme, *Enfant inconnu*, 18e, Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon

Attribué à François-Hubert Drouais, *Portrait d'une petite fille tenant une poupée*, 18e, Paris, musée Cognacq-Jay

La grille « royale »

La cour de marbre

Passé la grille et la cour de marbre, ils pénètrent dans l'escalier de la reine.



L'escalier de la reine

Antichambre dite Salon de l'Œil de bœuf

Perrine Viger-Duvigneau, *Louis de Rouvroy*, duc de Saint-Simon, 19e, Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon

Arrivés dans l'antichambre de l'*Œil de bœuf*, les deux enfants font la rencontre du duc de Saint-Simon.

Ce dernier leur explique comment est organisée la journée du roi et de ses courtisans : c'est ce que l'on appelle l'étiquette.

À 8h30 du matin, le premier valet de chambre annonce le lever du roi et dit :

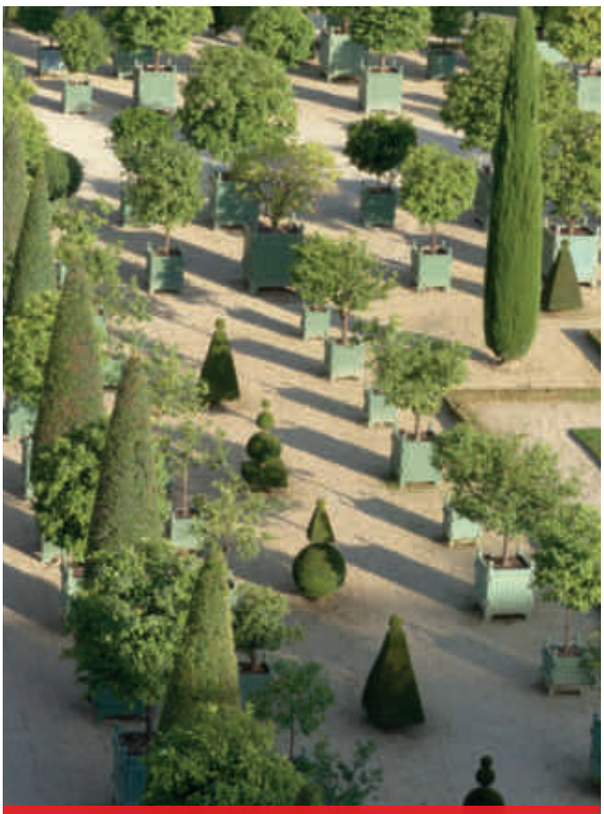
Sir, voilà l'heure !

C'est alors le défilé des courtisans dans la chambre royale.

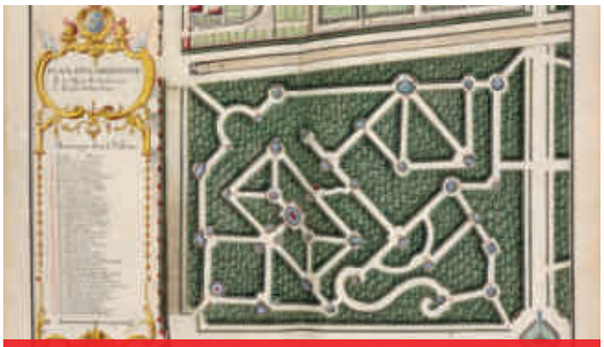
C'est la forme de la fenêtre ovale surplombant la cheminée qui a donnée son nom à l'antichambre de ***l'Œil de bœuf***.

Chambre de Louis XIV

Descendus dans les jardins, les enfants découvrent le parc, son labyrinthe et ses arbustes topiaires.



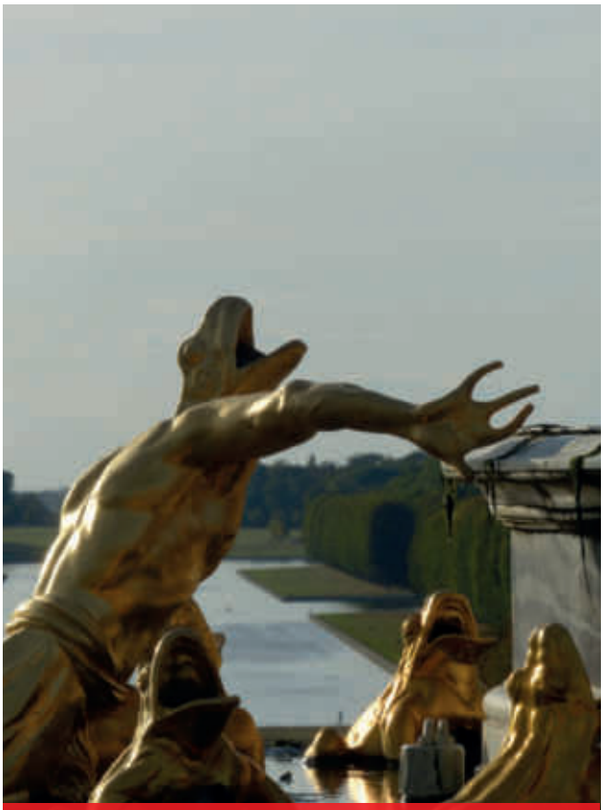
Le parterre de l'Orangerie



Anonyme français, *Plan du Labyrinthe de Versailles et du bassin de Bacchus*

L'art topiaire consiste à tailler les arbres et arbustes de jardin dans un but décoratif.

Arbuste topiaire



Bassin de Latone, détail

Les fontaines et leurs sculptures impressionnent les deux bambins. Elles racontent les histoires des dieux et héros de l'antiquité romaine.

Ils découvrent la malédiction frappant les paysans qui avaient refusé de désaltérer l'amante de Zeus, Latone. Subissant la colère du roi des dieux, ils sont métamorphosés en grenouilles.

À l'heure où Versailles s'endort, Berto et Anzoletta font enfin la rencontre du roi !

Hyacinthe Rigaud, *Portrait en pied de Louis XIV âgé de 63 ans en grand costume royal*, 1701, Paris, musée du Louvre

PERDUS DANS LE LABYRINTHE...

Le Labyrinthe était l'un des plus extraordinaires bosquets conçus par André Le Nôtre, jardinier du Roi-Soleil, pour les jardins du Château de Versailles. Sur une idée de Charles Perrault, il était décoré de 38 fontaines illustrant les Fables d'Ésope. Trop fragile, il fut détruit en 1775.

Aide Berto (🅑) à retrouver Anzoletta (🅐) dans le Labyrinthe des jardins de Versailles.

4 ACTIVITÉS

SCULPTE-MOI UN BUISSON !

L'art topiaire consiste à tailler les arbustes (ifs, buis, houx) à la manière de sculptures végétales. À Versailles les topiaires créés par André Le Nôtre, jardinier du Roi-Soleil, étaient composés de motifs géométriques : sphères, demi-boules, cubes, cônes, cloches, ... Dans les jardins de Versailles il en existe encore 700, de 67 formes différentes.

À toi d'inventer ton propre topiaire.

VOYAGE À VERSAILLES À LA COUR DU ROI-SOLEIL

LIVRET JEU

HISTOIRES D'ART AU GRAND PALAIS

Le conte se termine et les participants ouvrent le livret de jeu qui leur a été distribué.

Il s'agit de répondre à des énigmes concernant le château de Versailles, de trouver la sortie d'un labyrinthe, de faire le jeu des 7 différences.

À vous de jouer !

ACTIVITÉ 1

DES DIEUX SUR TERRE

VOYAGE EN FAMILLE AU PAYS DE L'ART

En 1670, Jean Nocret peint pour le frère du roi, appelé Monsieur, le portrait mythologique de la famille de Louis XIV. Ce très grand tableau (H. 3 m x L. 4,26 m) se trouve aujourd'hui dans l'Antichambre de l'Œil-de-boeuf au château de Versailles. **Louis XIV** y est représenté à droite en Apollon assis sous un dais.

Sauras-tu retrouver les 7 différences entre ces deux dessins de la partie droite du tableau ?

Jean Nocret, *La Famille de Louis XIV en 1670 représentée en Travestis mythologiques*, 1670, Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon

EN CONCLUSION

Cette première édition d'***Histoires d'art dans les Micro-Folies*** a réuni :

- Plus de **250** participants dont **142** élèves de 5 écoles primaires et de 2 collèges.
- **6** intervenants dont 2 artistes, 2 conférenciers, 2 médiateurs.
- Les équipes de l'Établissement public de la grande halle de La Villette, de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais et du service culturel de la ville de Villiers-le-Bel.

LE MOT DES PARTICIPANTS SUR LES ACTIVITÉS

«Il y avait une bonne ambiance.»

«J'ai aimé parce que j'ai appris des choses sur l'Histoire.»

«Il y avait à la fois de la concentration, de la communication et de la collaboration entre les enfants.»

«Au début, quand on a dessiné les portraits en 6 minutes, j'ai pris mon temps. Puis quand on a dessiné en 2 minutes, j'ai fait aussi bien mais plus vite. J'ai pris confiance.»

«J'ai appris à dessiner une personne.»

«J'ai aimé être ici parce qu'on avait du calme.»

«J'ai découvert qu'on pouvait faire apparaître un portrait avec une gomme.»

«J'ai vraiment apprécié l'expérience avec l'œuvre sonore. Le contact direct avec l'œuvre.»

«Le moment que j'ai préféré est celui où l'on a fermé les yeux pour sentir les parfums portraits.»

«Cela m'a donné envie d'aller au musée du Louvre. Au début, je pensais ne pas aimer mais finalement j'ai adoré, en particulier l'atelier avec les énigmes et l'abécédaire.»

«J'ai découvert de nouvelles œuvres comme *Maman*. On a appris que l'auto-portrait ne portait pas que sur le physique.»

QUELQUES CHIFFRES

- **100%** des participants veulent revenir à la Micro-Folie pour participer à de nouveaux ateliers.
- **78%** ont été agréablement surpris par les activités proposées.
- **89%** ont trouvé les ateliers très participatifs et **78%** estiment qu'ils sont très ludiques.
- **100%** recommandent les activités auxquelles ils ont participé.

REMERCIEMENTS

L'évènement *Histoires d'art dans les Micro-Folies* est conçu et mis en place en collaboration par les équipes de l'Établissement public du parc et de la grande halle de La Villette, la Réunion des musées nationaux-Grand Palais et la ville de Villiers-le-Bel :

Les équipes de L'EPPGHV :

- **Didier Fusillier**, président de La Villette
- **Cassandre Schinelli**, cheffe de projet
- **Nicolas Wagner**, chef de projet
- **Justine Weulersse**, responsable des expositions
- **Marianne Boasson**, administratrice de production
- **Cyrielle Lourde**, chargée de projet

La Réunion des musées nationaux - Grand Palais :

- **Vincent Poussou**, directeur des Publics et du Numérique
- **Cléa Richon**, directrice adjointe en charge de la Sous-Direction de la Médiation
- **Sophie Radix**, responsable de la Cellule médiation-éducation
- **Pascale Filoche**, chargée de projets culturels
- **Angélique Lopez**, chargée de projets culturels
- **Melita Poma**, conférencière
- **Cécilia Sullivan**, conférencière
- **Christine Perney**, chargée de projets culturels Réseaux Éducatif
- **Sandrine Bernardeau**, chargée de projets culturels Histoires d'art
- **Philippe Gournay**, responsable de fabrication
- **Consuelo Crulci-Perrois**, iconographe
- **Fatima Louli**, documentaliste à l'agence photographique
- **René-Gabriel Ojeda**, responsable de la Production Photographique

La ville de Villiers-le-Bel et l'équipe du service des Affaires culturelles :

- **Jean-Louis Marsac**, maire de la ville de Villiers-le-Bel
- **Christian Balossa**, adjoint au Maire délégué à la culture
- **Nicolas Carrier**, directeur du cabinet du Maire
- **Oriane Villatte**, responsable du service des Affaires culturelles
- **Raphaël Huyghues des Étages**, responsable adjoint du service des Affaires culturelles
- **Fleur Delepière**, médiatrice culturelle et référente musée numérique
- **Nadine Darin**, médiatrice culturelle et référente éducation à l'image
- **Éric Perré**, chargé du développement des pratiques musicales
- **Philippe Catoire**, facilitateur minilab
- **Sandra Azdejkovic**, chargée du suivi budgétaire
- **Samia Kafou**, chargée du secrétariat
- **Kiya Moussy**, chargée de l'accueil
- **Jean-Jacques Cinélu**, responsable technique
- **Clermont Pithan**, régisseur général
- **Grégory Hubert**, régisseur studios
- **David Lunardelli**, régisseur son
- **Benoît Bastiment**, gardien de la maison Jacques Brel.
  Avec le souvenir de son sourire et de sa gentillesse.

Avec la participation de :

- **Frédéric Guerin**, sculpteur
- **Benoit Grimbert**, photographe

Pour leur générosité, les artistes :

- **Jacopo Schilingi**, **Christa Sommerer** et **Laurent Mignonneau**

CRÉDITS

© Lysiane Bollenbach et Clément Vuillier : couverture, p. 1, 12-13, 18-19, 20, 24-25, 60, 64-65, quatrième de couverture. • © Anaïs Gadeau – Dicom – Ville de Lille : p. 6. • © Caroline Angeli : p. 7. • © Rmn-GP / PF : couverture, p. 7, 9, 10-11, 12-13, 14-15, 19, 20-21, 24-25, 26, 28, 31, 32-33, 34, 36-37, 38-39, 40, 42-43, 45, 46-47, 48, 52-53, 54-55, 56-57, 58-59, 60, 64. • © Mirco Magliocca : p. 8. • © Anaëlle Duault : p. 9. • © Rmn-GP / SRX : p. 9. • © Frédéric Guerin : p. 9. • © Droits réservés : p. 16-17, 22-23, 27, 29, 44, 48-49, 50. • © Soazig de la Moissonnière / Présidence de la République : p. 18. • © YouTube : p. 18. • © musée du quai Branly - Jacques Chirac, Dist. RMN-Grand Palais / Patrick Gries : p. 30, 35. • © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Christian Decamps : p. 30. • © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Martine Beck-Coppola : p. 30. • © Tate, Londres, Dist.RMN-Grand Palais / Tate Photography : p. 30, 34. • © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle : p. 30. • © RMN-Grand Palais (musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau) / Franck Raux : p. 31. • Equipe de foot : p. 31. • © Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Thierry Le Mage : p. 35. • © Jiacopo Schilingi : p. 36. • © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / image MHK : p. 40. • © RMN-Grand Palais / Franck Raux : p. 41. • © RMN-Grand Palais / Philippe Bernard : p. 41. • © Benoit Grimbert : p. 48-49, 50-51, • © Affiche Rmn-Grand Palais Paris 2019 : p. 54. • © Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais / Christophe Fouin : p. 61, 62. • © RMN-Grand Palais / Agence Bulloz : p. 61. • © RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot : p. 61, 62, 64. • © Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais /Jean-Marc Manaï : p. 61. • © Melita Poma : p. 63, 64. • © RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Hervé Lewandowski : p. 63. • © RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / image RMN-GP : p. 65.

Design graphique par **Frédéric Tacer**

Le projet *Histoires d'art* dans la Micro-Folie Villiers-le-Bel a été conçu en collaboration avec l'Établissement public du parc et de la grande halle de La Villette, la Réunion des musées nationaux - Grand Palais et la ville de Villiers-le-Bel :

Pour télécharger la version numérique du livret : grandpalais.fr/fr/histoires-dart-dans-les-micro-folies