The background of the entire page is a close-up photograph of peacock feathers. The feathers are primarily white with fine, radiating lines. Several 'eyes' are visible, each with a vibrant blue center surrounded by a ring of green and brown. The feathers are arranged in a way that creates a sense of depth and texture.

Les Vies Fabuleuses

26 fév. > 06 juin

Livret pédagogique

Ce livret pédagogique a été conçu pour vous aider à préparer la visite de l'exposition *Les Vies Fabuleuses*, ouverte du 26 février 2025 au 06 juin 2025 à La Garance.

L'objectif de ce livret est de vous fournir toutes les informations pratiques sur l'exposition et de vous aider à partager des pistes de réflexion et de médiation avec votre groupe. Pour aller plus loin, ce livret met à votre disposition des focus et des ressources artistiques et littéraires autour des œuvres.

L'exposition est en accès libre de 13h30 à 17h30 ; les matinées sont réservées aux visites commentées de l'exposition pour les groupes.

Programme d'exposition

Rêver les yeux ouverts

La saison 2024 - 2025 marque la mise en place du dispositif CURA à La Garance. L'objectif principal de ce dispositif est de soutenir les arts visuels au sein des scènes nationales en faisant appel à des commissaires d'exposition.

La Garance a le plaisir d'accueillir deux expositions d'une durée de quatre mois chacune, imaginées par la commissaire d'exposition AnneSophie Bérard. Ces expositions font partie d'un programme portant sur la figure du merveilleux et de l'enchantement : *Rêver les yeux ouverts*.

« *Les récits merveilleux font partie des premières histoires que nous rencontrons. Même à l'intérieur du plus réaliste des récits, nous convoquons sans cesse cette capacité d'enchantement, le temps d'une histoire.* »

AnneSophie Bérard, commissaire d'exposition

Note d'intention

Conçu comme une prolongation des expériences artistiques proposées par La Garance - Scène nationale de Cavaillon, le programme *Rêver les yeux ouverts* investit le Hall et le Patio. Ces espaces déploient l'expérience du merveilleux, faisant basculer le faux dans le vrai, le rêve dans le réel et le possible dans l'impossible.

Le premier volet du programme, *Un Étrange Ordinaire*, s'intéresse aux objets enchantés. Le second volet, *Les Vies Fabuleuses*, porte sur les être imaginaires.

Ces deux expositions sont pluridisciplinaires et réunissent une quinzaine d'artistes d'horizons différents, de pratiques et de notoriété diverses.

Les Vies Fabuleuses

La présence des êtres imaginaires dans l'art et dans les récits a toujours su inspirer et captiver l'imagination humaine.

Après les objets magiques d'*Un Étrange Ordinaire*, l'exposition *Les Vies Fabuleuses* nous invite à découvrir les univers dans lesquels évoluent les êtres imaginaires et interroge notre rapport au vivant.

Avec des techniques variées (sculpture, numérique, street art), les artistes ont capturé l'essence et la diversité des créatures fantastiques qui peuplent les légendes, les récits mythologiques, les contes et les fables.

Le vernissage de l'exposition aura lieu le 26 février puis l'exposition sera disponible en accès libre jusqu'au 6 juin de 13h30 à 17h30. Pour les groupes, des visites commentées sont possibles en matinée sur réservation. Vous trouverez plus d'informations dans ce livret pédagogique. Vous pouvez aussi consulter notre site internet www.lagarance.com.

Sommaire

Avant-propos

L'exposition en images	6
AnneSophie Bérard, commissaire d'exposition	8

Les artistes et leurs œuvres

Scenocosme	10
Beya Gille Gacha	13
Sofi Urbani	16
Virginie Yassef	18
Stella Sujin	22
Karen Knorr	24
Carole Chebron	26
Madame	28

Pour aller plus loin...

Ateliers autour de l'exposition	30
Audiodescription, scolaires et visites virtuelles	32

Œuvres adaptées au jeune public (de 3 à 6 ans)

Œuvres accessibles aux personnes malvoyantes ou aveugles

Œuvres accessibles aux personnes malentendantes ou sourdes

L'exposition en images

Akousmaflore

Pulsations

Rideau

Orants

Le (R)éveil Amoureux

Paon !

La 8e griffe

Un calamar géant...

Nouvelles saisons de la Tarasque

Fables

Pommes d'A

Création in situ

**ANNESOPHIE
BÉRARD**

Commissaire d'exposition

**ANAÏS ET GREGORY
SCENOCOSME**

Artistes

**BEYA GILLE
GACHA**

Artiste

**SOFI
URBANI**

Artiste

**VIRGINIE
YASSEF**

Artiste

**STELLA
SUJIN**

Artiste

**KAREN
KNORR**

Artiste

**CAROLE
CHEBRON**

Artiste

MADAME

Artiste

AnneSophie Bérard, commissaire d'exposition : “Quand les êtres magiques nous éclairent”

“ La mise en récit, c'est-à-dire le fait de raconter des histoires, est spécifique à l'être humain et constitue un socle fondamental de notre façon d'être au monde. Et au centre de tous les récits, se loge la curiosité : le désir de savoir, d'apprendre, de transmettre. Cette soif de découverte est un moteur constant de notre évolution. Mais pourquoi avons-nous besoin des mondes fictifs ? Pourquoi des mondes qui n'existent même pas seraient susceptibles de nous concerner, voire, de nous transformer ?

Qu'ils se déroulent au cinéma, dans les séries télévisées, dans la littérature ou même dans les jeux vidéo, comment expliquer cet engouement pour les mondes imaginaires ?

La première des motivations est certainement l'évasion. Les univers fantastiques nous autorisent à nous échapper de nos limites un instant, à oublier tout ce que la réalité peut avoir de réducteur, d'ennuyeux, de douloureux... ou simplement de déjà connu.

Mais à l'instar d'un.e explorateur.ice rencontrant un territoire inconnu, nous cherchons aussi des ressources, et tout particulièrement celles dont nous avons besoin, sans les avoir trouvées ailleurs. De ce point de vue, les mondes magiques apparaissent alors particulièrement féconds, car inédits. Chaque créature fantastique peuplant les récits -des plantes envoûtées aux animaux chimériques en passant par les mutants...- agissent comme des métaphores, des tentatives de ce que nous pourrions être.

Loin d'être opposés, le réel existe ainsi au travers de la fiction, et vice-et-versa.

Ce sont ces résonances, entre la représentation des êtres imaginaires et les enjeux de nos propres existences, que l'exposition Les Vies Fabuleuses souhaite explorer. Le réveil de l'artiste français **Sofi Urbani** guette l'amour ; les enfants bleus de l'artiste franco-camerounaise **Beya Gille Gacha** dénonce le conditionnement de nos héritages ; les pommes reluisantes de l'artiste française **Carole Chebron** interroge l'artifice de nos désirs. Les animaux sauvages de l'artiste américaine **Karen Knorr** s'aventurent dans le patrimoine humain ; l'artiste française **Virginie Yassef** joue avec nos

sens autant que nos mots ; les êtres hybrides de **Stella Sujin** renouent avec l'eau et la nature ; les plantes de **Scenocosme** chantent à notre contact ; enfin dans le patio, les fresques de **Madame** explorent notre rapport au temps.

A travers l'ensemble des œuvres présentées, nous espérons partager une réflexion en mouvement, indispensable et collective, sur notre vivre ensemble : réensauvagement, interconnexions, respects des droits et des libertés sont les enjeux capables de dessiner les contours d'une autre façon d'être et d'habiter le monde. ■

AnneSophie Bérard, commissaire de l'exposition

Née à Paris en 1981, AnneSophie Bérard est autrice et curatrice indépendante. Son axe de recherche Art & société consiste à penser l'art comme un levier poétique d'appréhension et de compréhension des enjeux contemporains. Les projets qu'elle conçoit répondent tous à un même objectif : celui d'engager un processus de réflexion collective, afin d'imaginer, ensemble, un avenir désirable et durable.

Scenocosme

Le couple d'artistes Scenocosme réunit Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt. Ils réalisent d'étonnantes hybridations entre technologie et nature, en proposant des mises en scène interactives et sensorielles.

www.scenocosme.com

Akousmaflore

Bienvenue dans le jardin du hall de La Garance, composé de plantes musicales réactives au toucher. Notre corps produit une énergie électrostatique subtile que nous ne percevons pas et qui effleure notre environnement de manière invisible. Akousmaflore est une œuvre végétale interactive qui capte cette énergie.

Dans l'art

A l'ère de l'anthropocène, les artistes sont nombreux·ses à questionner la relation à l'environnement en rendant audible ce qui échappe à notre perception.

Dans la littérature

La communication avec les plantes est une idée présente dans de nombreux récits merveilleux : Alice et le Lis Tigré dans *Alice aux pays des Merveilles*, le Petit Prince et sa Rose...

Focus

Grâce à des dispositifs électroniques comme le Makey-Makey, il est possible de transformer des objets en touches tactiles pour un ordinateur via des câbles crocodiles.

Pulsations

En miroir au corps humain, le tronc de l'arbre imaginé par Scenocosme entre en résonance avec celui ou celle qui pose son oreille contre lui.

Dans l'art

La rencontre de l'art, des technologies et de la nature a donné naissance à une nouvelle forme d'art interactif, qui utilise les ressources du numérique pour amplifier la relation entre le spectateur et le monde végétal qui l'entoure.

Dans la littérature

Dans son recueil *L'arbre qui chante et autres histoires*, Michael Morpurgo explore les liens émotionnels entre les humains et la nature à travers des récits où les arbres et les animaux jouent des rôles centraux.

Focus

La sylvothérapie est une pratique de soin ancestrale et originaire du Japon, basée sur le fait d'entrer en contact avec les arbres : certaines études tendent à montrer que les terpènes (molécules odorantes) activent notre dopamine et notre sérotonine.

Beya Gille Gacha

Beya Gille Gacha est une artiste pluridisciplinaire née en 1990 à Paris, d'une mère camerounaise et d'un père français. Elle explore le rapport au corps et à la peau de ses modèles : ses sculptures sont des doubles magiques qui mettent en lumière leur beauté, leur personnalité, leur expérience.

 www.beyagillegacha.com

Rideau

Derrière ce rideau se cache un corps recouvert de perles bleue, un étrange avatar qui nous invite à prendre conscience de la valeur de l'être humain.

Dans l'art

Apparue dans les années 70, l'installation invoque une certaine mise en scène. Parfois immersive, elle invite à une relation plus sensorielle que la sculpture et rassemble souvent plusieurs éléments (tableaux, sculptures, objets...).

Dans la littérature

Le rideau d'Agatha Christie est une histoire où le rideau représente la frontière entre la vie et la mort et entre la réalité et l'imagination. Les personnages de l'histoire doivent découvrir les secrets qui se cachent derrière le rideau.

Focus

Au théâtre comme dans les récits imaginaires, et en fonction du contexte, le rideau est une frontière qui peut symboliser la séparation, la transition, la révélation, l'intimité, le mystère, la curiosité, etc.

Orants

Entre objet d'art, fétiche sacré et objet transitionnel, la sculpture anthropomorphe de Beya Gille Gacha est recouverte de perles de rocaïlle, selon une technique inspirée du perlage traditionnel du peuple Bamiléké (Cameroun).

Dans l'art

Très utilisé dans l'art funéraire, un Orant désigne un personnage représenté en situation de prière. Mais ici l'enfant est placé devant un miroir : on peut supposer qu'il adresse son vœu à sa propre personne, plutôt qu'à une puissance divine.

Dans la littérature

Dans son célèbre livre *Psychanalyse des contes de fées*, le psychiatre Bruno Bettelheim considère que l'aspect effrayant des contes de fées permet à l'enfant de se confronter à ses propres angoisses existentielles.

Focus

Le peuple Bamiléké a développé une technique de perlage à la main transmise de génération en génération qui utilise des perles de couleurs différentes pour créer des motifs sur des vêtements, des accessoires, ou des objets.

Sofi Urbani

Sofi Urbani est une artiste pluridisciplinaire qui joue avec les phénomènes scientifiques et leur perception. Ces deux axes de travail lui permettent de produire des formes, des images ou des expériences poétiques.

 www.sophieurbani.net

Le (r)éveil amoureux

Cet étrange réveil n'affiche que les heures miroir, lorsque les heures et les minutes sont identiques. Par exemple, s'il est 11h00, le réveil affichera 11 heures et 11 minutes.

Une légende raconte que les heures miroirs seraient le signe qu'un.e amoureux.se penserait à nous à cet instant. Avec ce réveil, l'artiste Sofi Urbani a souhaité rendre éternel l'instant de la pensée pour l'autre.

Dans l'art

Le temps est un sujet omniprésent dans l'art : on le retrouve dans le principe des vanités, expression la plus symbolique de la condition humaine.

Dans la littérature

L'heure et l'amour sont des thèmes majeurs dans l'histoire de Cendrillon, récit dont les multiples versions ont traversé le monde.

Focus

Il y a beaucoup d'autres légendes qui s'emparent de l'espoir amoureux. Effeuille une fleur en est une. En connaissez-vous d'autres ?

Virginia Yassef

Dans l'univers de Virginia Yassef, l'étrangeté et le surnaturel surgissent là où on les attend le moins. Ses oeuvres révèlent la poésie du quotidien et soulignent les décalages qui viennent perturber la réalité, parfois de manière infime.

[www.galerie-vallois.com/
artiste/virginie-yassef/](http://www.galerie-vallois.com/artiste/virginie-yassef/)

Paon !

Avec sa roue motorisée, l'œuvre de Virginie Yassef exacerbe la parade de cet animal séducteur.

Dans l'art

En raison de leurs couleurs vives et de leurs motifs, les plumes de paon sont utilisées dans l'art et l'artisanat pour créer des bijoux, des costumes ou des peintures.

Dans la littérature

Avec ses plumes colorées et majestueuses, le paon est souvent la métaphore de la vanité en littérature, comme dans le poème *Le Paon* de Charles Baudelaire.

Focus

En Inde, le paon est associé à la déesse Saraswati, la divinité de la sagesse et du savoir. Elle est souvent représentée avec une plume de paon, qui apporte protection et bénédiction.

8e griffe

Entre peur et fascination, entre tissage et dangerosité, Virginie Yassef nous amène à découvrir l'araignée et sa symbolique.

Dans l'art

Pouvant véhiculer tour à tour l'empathie, le témoignage, la contestation ou encore le symbolisme, les représentations d'animaux se retrouvent depuis la préhistoire dans tous les pays et dans toutes les cultures.

Dans la littérature

Du loup bestial au renard malin en passant par le fidèle cheval, les animaux présents dans les récits merveilleux agissent la plupart du temps comme des métaphores de nos propres personnalités.

Focus

Et vous, quel animal choisiriez-vous pour vous représenter dans une histoire ? Et pour quelles raisons ?

UN CALAMAR GÉANT
ÉLOQUIT SES PROIES
À L'AIDE DE FLASHES
LUMINEUX AVANT DE
FONDRE SUR ELLES

Un calamar géant...

Virginie Yassef utilise des filtres où le texte décrit par sa forme et son contenu une situation dans laquelle notre vision serait altérée.

Dans l'art

L'art visuel est lié aux formes et à l'image, mais chaque artiste voit et interprète le monde de manière subjective. De nombreux artistes comme M.C. Escher ou Bridget Riley jouent avec les perspectives et les illusions d'optique.

Dans la littérature

Les écrivains utilisent souvent des métaphores visuelles. Dans son *l'Étranger*, Albert Camus utilise la métaphore de la chaleur écrasante de l'été en Algérie pour expliquer la perception du monde par le personnage.

Focus

Les cônes et les bâtonnets sont des cellules de la rétine qui interviennent dans notre perception de la couleur et dans la vision nocturne. Ils permettent à l'œil humain de percevoir son environnement de façon détaillée.

Stella Sujin

L'artiste coréenne Stella Sujin a développé une iconographie singulière, qui interroge l'imagerie associée à la féminité. Elle invite le spectateur à réfléchir sur ses propres limites et ses propres réactions.

 www.stellasujin.com

Nouvelles saisons de la Tarasque

Dans sa nouvelle création Stella Sujin s'empare d'une légende folklorique provençale pour aborder les enjeux écologiques de la région.

Dans l'art

La peinture mythologique est un genre qui consiste à représenter un personnage issu d'un mythe. Le tableau *La naissance de Venus* de Sandro Botticelli, peint vers 1500, provoque une révolution car il représente une femme nue, sans justification religieuse.

Dans la littérature

Chaque région a ses propres légendes. Dans le folklore provençal, la tarasque est une créature hybride et sanguinaire qui hante les marécages de Tarascon et terrorise les habitants, jusqu'à ce qu'elle soit vaincue par Sainte Marthe.

Focus

L'écoféminisme est un courant philosophique qui dénonce les systèmes de domination et d'exploitation dont la femme et la nature sont victimes. La philosophe américaine Julia Kristeva utilise la notion d'abjection pour parler des révoltes contre ces menaces.

Karen Knorr

Karen Knorr est née à Francfort, en Allemagne, et a grandi à San Juan (Porto Rico), dans les années 1960. Elle a terminé ses études à Paris et à Londres. Elle est aujourd'hui enseignante en photographie à l'université des arts créatifs. Elle défend la cause des femmes dans le domaine de la photographie.

 www.karenknorr.com

Fables

Dans sa série photographique, Karen Knorr mélange analogique et numérique en introduisant les animaux sauvages dans les monuments patrimoniaux. Elle questionne ainsi le rapport que nous entretenons entre nature et culture.

Dans l'art

La taxidermie est l'art de conserver l'apparence vivante sur des animaux morts. Les techniques d'embaumement ont été découvertes en Égypte antique, mais la pratique se popularise au XVIIe siècle avec l'apparition des cabinets de curiosité.

Dans la littérature

La fable est un court récit métaphorique qui a pour objectif de délivrer une morale sur des thèmes sociétaux : vanité, justice, royauté, amour... Jean de La Fontaine et probablement l'auteur français le plus connu de ce genre.

Focus

Pour réaliser cette œuvre, l'artiste Keren Knorr a mêlé les disciplines de la photographie, du photomontage et de la taxidermie. La multiplicité des techniques amplifie intentionnellement notre difficulté à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux.

Carole Chebron

Carole Chebron vit et travaille à Paris. Pour Frédéric Bodet, conservateur et critique d'art, chacune de ses œuvres « est à lire comme une histoire, dans laquelle la fragilité, la juxtaposition du précieux et du banal, du durable et de l'éphémère se côtoient... »

 www.carolechebron.com

Pommes d'A

Les pommes de faïence de Carole Chebron sont suspendues au plafond, inatteignables. Elles soulèvent la question de la séduction et dénoncent les manières agressives et envahissantes de la société de consommation.

Dans l'art

L'expression latine *In situ* désigne, dans l'art contemporain, des œuvres qui s'adaptent et réagissent au lieu dans lequel elles sont installées. C'est le cas de *Pommes d'A*, dont la forme et l'accrochage varie en fonction de l'espace qui l'accueille.

Dans la littérature

Symbole du péché originel dans la Bible, de la discorde déclenchant la guerre de Troie dans la mythologie grecque ou encore de la haine meurtrière de la marâtre dans le conte de Blanche-Neige, la pomme est le fruit le plus utilisé pour sa dimension allégorique.

Focus

Savoir-faire ancestral, la céramique désigne aussi bien l'art lui-même que l'objet obtenu. Le mot vient du grec *Keramos* qui signifie argile. Les quatre grandes familles de céramique sont la terre cuite, le grès, la faïence et la porcelaine.

Madame

Comédienne, scénographe, puis plasticienne, Madame utilise des matériaux d'époque et déconstruit l'iconographie ancienne pour la faire parler (d') aujourd'hui. Entre texte et image, elle crée des petits castelets qu'elle transpose sur des affiches et qu'elle expose à ciel ouvert dans l'espace public.

 www.madame.studio

Création in situ

Pendant toute la durée de l'exposition, Madame s'empare du patio de La Garance à travers une création immersive de fresques sur le thème de l'influence des lectures de nos identités.

Dans l'art

Le terme fresque renvoie à l'italien *affresco*, « dans le frais », car elles étaient réalisées dans un enduit encore humide afin que les pigments pénètrent et durent plus longtemps. Aujourd'hui encore, les fresques prennent en compte les contraintes architecturales du lieu.

Dans la littérature

Déoulant de l'aspect souvent monumental des fresques picturales, les fresques romanesques sont des œuvres de fiction ambitieuses, dépeignant la réalité d'une époque : Les Rougon-Macquart de Zola ou La Comédie humaine de Balzac.

Focus

Le collage est une discipline du street art dont Ernest Pignon-Ernest fut un des précurseurs dans les 70's. Mais l'artiste Madame a une technique particulière, puisqu'elle construit d'abord ses scènes en 3D dans un petit format, avant de les transposer en grandes affiches pour la rue.

Commissaire d'exposition : AnneSophie Bérard
Scénographie : Studio Bloomer, assistée de Miriam Betoux au graphisme
Production exécutive : Artistik Bazaar, assisté de Rejoyce en direction technique
Artistes présentés : Carole Chebron, Beya Gille Gacha, Karen Knorr, Madame,
Scenocosme, Stella Sujin, Sofi Urbani, Virginie Yassef
Remerciements : galerie Backslash, galerie Filles du Calvaire

Visites en soirée

mer. 26 mars 18h

Avant le spectacle *La Réunification des deux Corées*

mar. 20 mai 18h

Avant le spectacle *Autophagies*

responsablepublic@lagarance.com

04 90 78 64 60

Visites de groupe

En matinée

À partir de 3 ans

responsablepublic@lagarance.com

04 90 78 64 60

Visite virtuelle

Une visite virtuelle est disponible en ligne : **cliquez ici !**

Visites tactiles

En matinée

public@lagarance.com

06 22 06 12 47

Visite signée

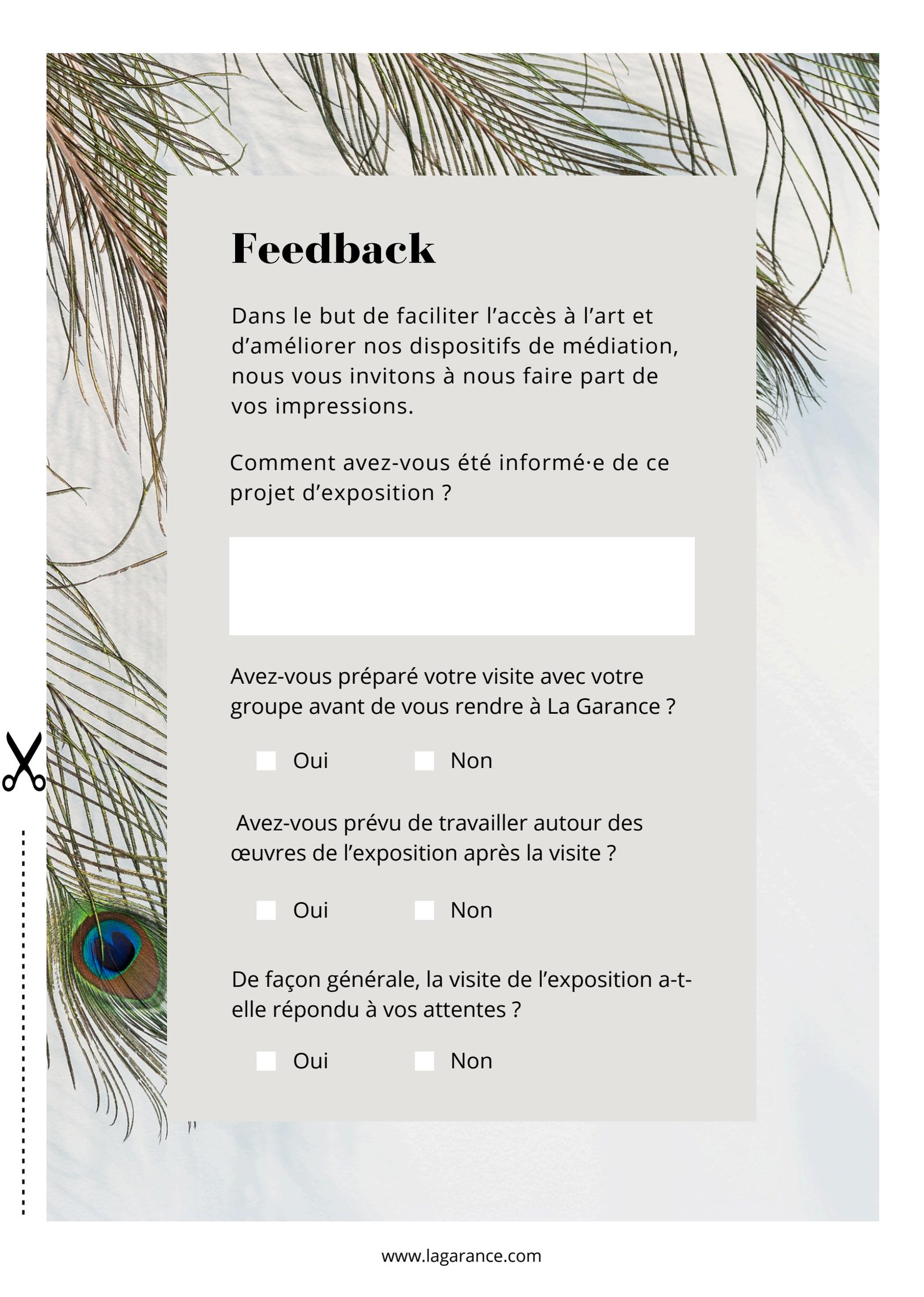
Sam. 24 mai 10h30

Avant le spectacle *Freekeh*

public@lagarance.com

06 22 06 12 47

En partenariat avec l'URAPEDA

Feedback

Dans le but de faciliter l'accès à l'art et d'améliorer nos dispositifs de médiation, nous vous invitons à nous faire part de vos impressions.

Comment avez-vous été informé·e de ce projet d'exposition ?

Avez-vous préparé votre visite avec votre groupe avant de vous rendre à La Garance ?

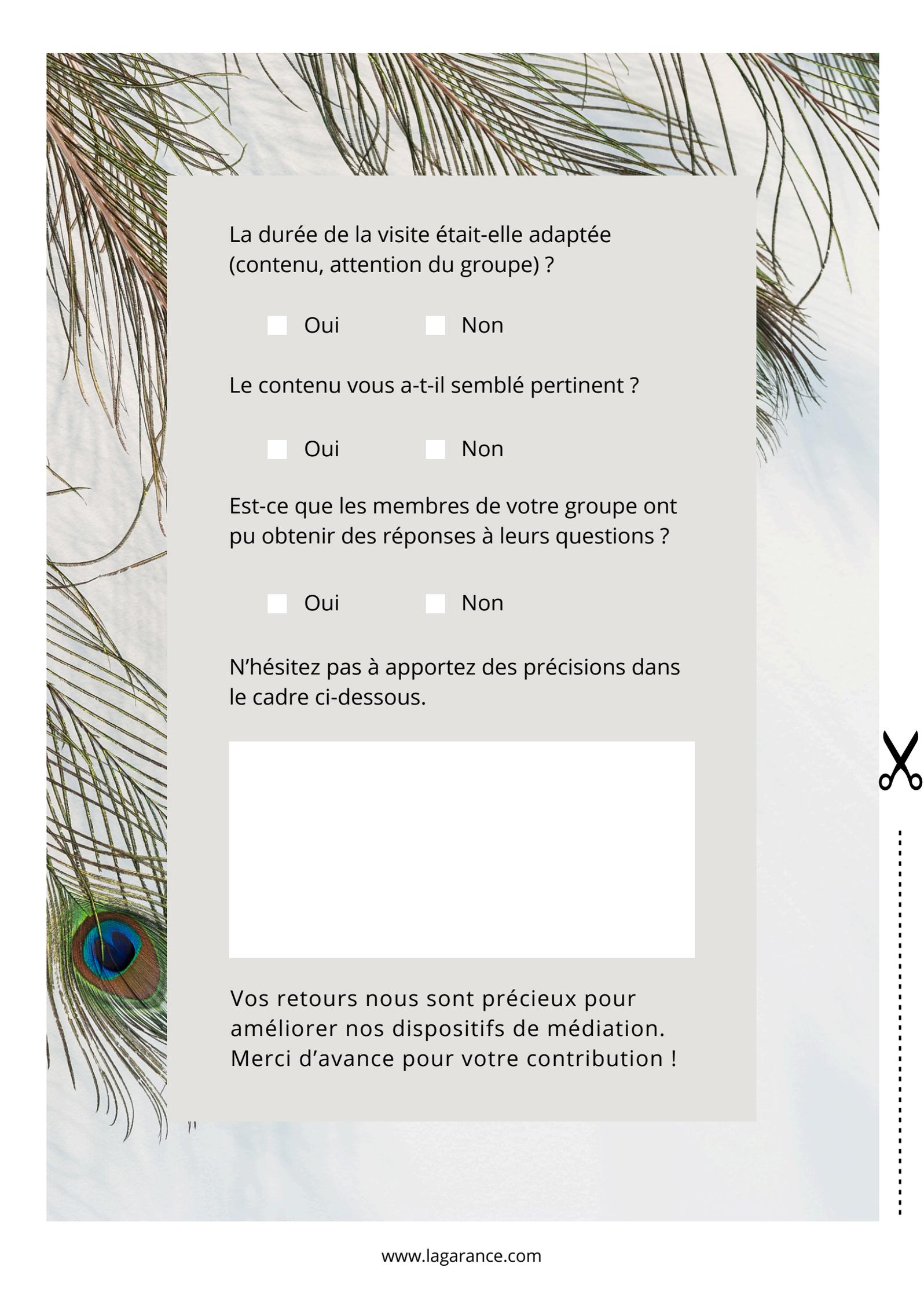
Oui Non

Avez-vous prévu de travailler autour des œuvres de l'exposition après la visite ?

Oui Non

De façon générale, la visite de l'exposition a-t-elle répondu à vos attentes ?

Oui Non

La durée de la visite était-elle adaptée
(contenu, attention du groupe) ?

Oui   Non

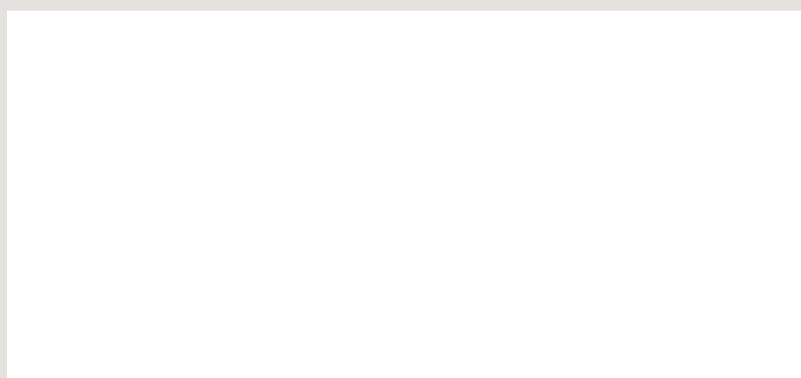
Le contenu vous a-t-il semblé pertinent ?

Oui   Non

Est-ce que les membres de votre groupe ont
pu obtenir des réponses à leurs questions ?

Oui   Non

N'hésitez pas à apporter des précisions dans
le cadre ci-dessous.

Vos retours nous sont précieux pour
améliorer nos dispositifs de médiation.
Merci d'avance pour votre contribution !

