

The image shows a large window display for an exhibition. The window is divided into several panes. The top two panes are arched and contain a pattern of pink and black dots. The middle pane is a large rectangle with a similar pattern. The bottom panes are also rectangular and feature the same pattern. The window is framed in black. A white text box is overlaid on the middle pane.

Un Étrange Ordinaire

16 oct. > 16 fév.

Programme d'exposition CURA

Artistes présentés : Charlie Aubry, Jean-Baptiste Caron, Maryam Firuzi, Perrine
Lievens, Petite Poissone, Camille Scherrer, Sofi Urbani, Filipe Vilas Boas

Commissaire d'exposition : AnneSophie Bérard

Scénographie : Studio Bloomer, assistée de Miriam Betoux au graphisme

Production exécutive : Artistik Bazaar, assisté de Rejoyce en direction technique

Remerciements : François Deconinck, Mudac, Frac Occitanie, Silk Road Gallery

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 Anne-Sophie 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 scène nationale de La Garance, le programme *Rêver les yeux ouverts* investit les autres espaces de La Garance. Le Hall et le Patio deviennent des prolongations de 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.

L'imagination est la capacité de se faire des images mentales qui s'opposent au réel. Du latin *imaginatio* - image, vision - elle permet de créer et de simuler des objets, des sensations et des idées nouvelles. C'est grâce à l'imagination que nous ne percevons pas tous le monde de la même façon, et que nous pouvons créer, inventer, innover.

En invoquant le pouvoir de forces surnaturelles, la magie crée des phénomènes inexplicables et irrationnels. L'illusion dans laquelle la magie nous plonge produit sur nous des effets merveilleux et cultive notre imaginaire.

Sommaire

Les artistes et leurs œuvres

AnneSophie Bérard, commissaire d'exposition	4
Sofi Urbani	6
Camille Scherrer	9
Charlie Aubry	12
Filipe Vilas-Boas	15
Perrine Lievens	17
Jean-Baptiste Caron	22
Maryam Firuzi	26
Petite Poissone	29

Pour aller plus loin...

Œuvres accessibles aux enfants de 3 à 6 ans	32
Ateliers autour de l'exposition	33
Activités de groupe	34
Audiodescription, scolaires et visites virtuelles	36

AnneSophie Bérard, commissaire d'exposition : "Ce que nous disent les objets magiques"

La magie détient le pouvoir de nous faire reconsidérer le périmètre du réel. Et que l'on associe cette magie à des histoires merveilleuses, à la fabrication de techniques d'illusion ou à des puissances occultes importe peu : dans tous les cas, nous sommes confronté.es au sentiment de l'inexplicable. Cela attise inévitablement en nous l'espoir que le monde n'est pas exactement comme nous nous l'étions jusque-là représenté. L'espoir, en somme, d'accéder à une autre vérité.

“ Lorsque nous nous rendons au théâtre, que les portes de la salle se referment, que les lumières s'éteignent et que le spectacle commence, nous nous rendons disponibles pour l'inconnu. Le temps d'une histoire, le corps immobile et les yeux grands ouverts, nous voyageons au-delà de nos vies pour découvrir une autre pensée, un autre point de vue. Il y a, dans cette expérience, quelque chose d'extra-ordinaire, quelque chose de magique que nous avons désiré prolonger dans le Hall et dans le Patio de la Garance.

C'est précisément cette autre vérité qui nous intéresse au sein de l'exposition Un étrange ordinaire. Sept artistes contemporain.es sont réuni.es autour de la figure de l'objet magique, c'est-à-dire des objets qui vont dépasser leur propre condition en se trouvant dotés de capacités inédites et improbables. Très présents dans les récits merveilleux, ces objets ont une dimension allégorique importante, agissant comme des révélateurs d'identité. Il en est de même pour les œuvres présentées ici, qui,

présentées ici qui, chacune à leur façon, proposent de nous éclairer sur notre façon d'être au monde : le réveil de **Sofi Urbani** synchronise les amours, les tableaux de **Camille Scherrer** prennent vie, les routines de **Charlie Aubry** déraillent, les robots de **Filipe Vilas Boas** remplacent les poètes, les créations de **Perrine Lievens** s'affranchissent de l'impossible, les miroirs de **Jean-Baptiste Caron** divulguent l'invisible, les livres de **Maryam Firuzi** enchantent les rues tandis que les mots de **Petite Poissone** déconstruisent les stéréotypes.

Nous espérons que ces multiples expériences poétiques inviteront chacun.e d'entre nous à réinventer sa relation à la réalité, par le merveilleux biais qu'est l'imaginaire. Récits oniriques, formes enchantées et illusions magiques restent des ressources inépuisables pour éclairer nos aspirations du présent autant que nos désirs à venir. ■

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.

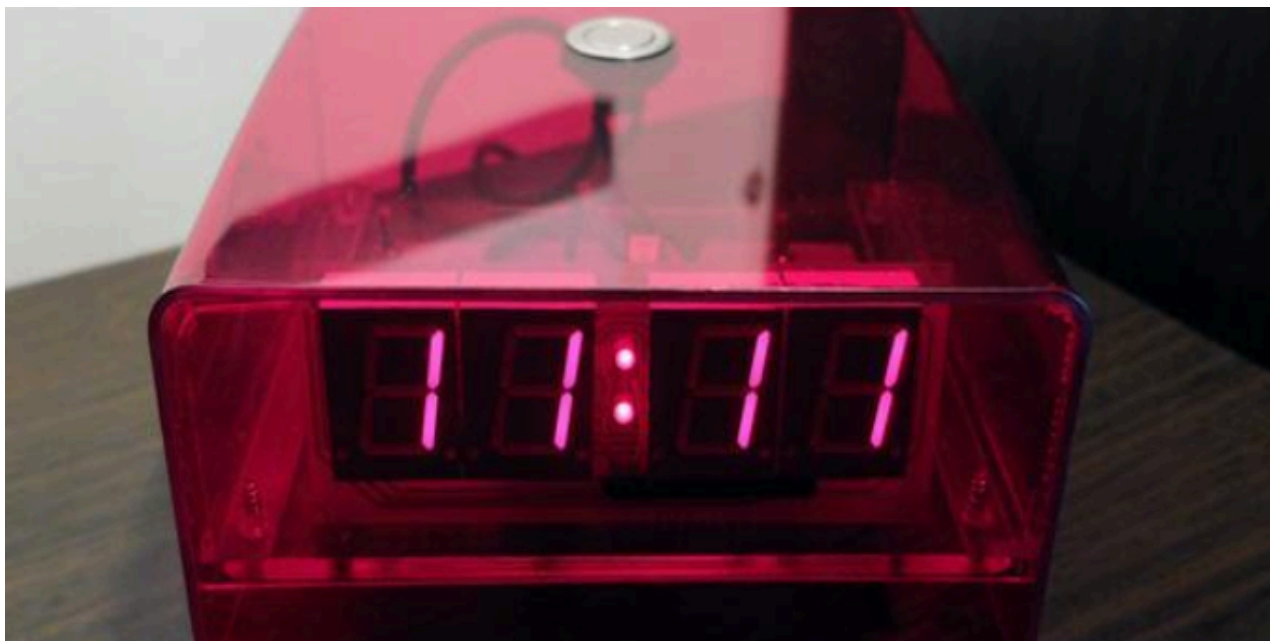

Sofi Urbani

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 urbaine 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.

Ressources

Le psychiatre Carl Gustav Jung est à l'origine de la théorie de la synchronicité : c'est la coïncidence temporelle entre des événements qui n'ont pas de lien causal entre eux, mais dont l'association prend un sens pour celle ou celui qui les perçoit. Ces simultanités peuvent servir de déclic à la compréhension d'une pensée, à la prise d'une décision ou à la mise en action d'un désir.

Oreilles qui sifflent ?

Camille Scherrer

Camille Scherrer est une designer suisse. Ses œuvres se situent entre technologies et art, inspirées par les montagnes où elle a grandi, les animaux et les vieilles cartes postales.

 www.chipchip.ch

Walls have ears

Camille Scherrer a imaginé une galerie photo entre le réel et l'imaginaire. Elle représente des humains et des animaux hybridés, qui tournent leurs yeux vers nous lorsqu'ils nous entendent. Ils sont inspirés des vieilles cartes postales et par des animaux de la montagne suisse où Camille Scherrer a passé son enfance.

Ressources

Pourquoi dit-on “les murs ont des oreilles” ? Cette expression nous rappelle que nos conversations peuvent parfois être entendues...

Personnages hybridés :

- mythologie
- dieux égyptiens
- contes

Ernest et Célestine, Narnia...

Charlie Aubry

Codeur, musicien, scénographe, et plasticien, Charlie Aubry revêt de multiples casquettes.

Le détournement d'objets est pour lui un outil de création de dispositifs sonores et visuels. Il récupère des objets électroniques pour les mettre en scène et donne à ces objets une nouvelle signification.

 www.charlieaubry.com

 [Charlie Aubry et l'art du détournement](#)

Et soudainement

Qui a laissé cet aspirateur au milieu de l'exposition ? L'installation se fait vestige de situation et cet aspirateur qui se déclenche soudainement invite le spectateur à se questionner sur l'utilité que nous attribuons aux objets. Cette exposition met en scène des objets qui répondent à une autre réalité et qui nous incitent à basculer dans une nouvelle dimension.

Spoonloop

En écho au nom de cette exposition, Charlie Aubry a mis en scène un étrange ordinaire : une tasse de café et une cuillère sur une table. Et comme par magie, la cuillère va se mettre à tourner : les objets n'en font qu'à leur tête !

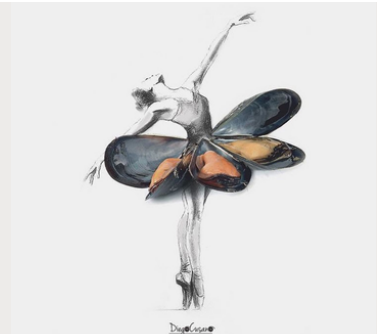
Ressources

Le détournement d'objet est un concept artistique qui consiste à réutiliser des objets issus de la production industrielle. Marcel Duchamp, dès 1913, a été un artiste pionnier dans cette démarche artistique.

Originaire d'Italie, Diego Cusano est un artiste italien qui transforme les objets du quotidien grâce à ses illustrations imaginatives et humoristiques.

www.diegocusano.com

Ambroise Monod redonne une seconde vie aux objets en les assemblant pour créer une sculpture. En 1969, il invente le récup'art.

<http://www.recupart.net/index.html>

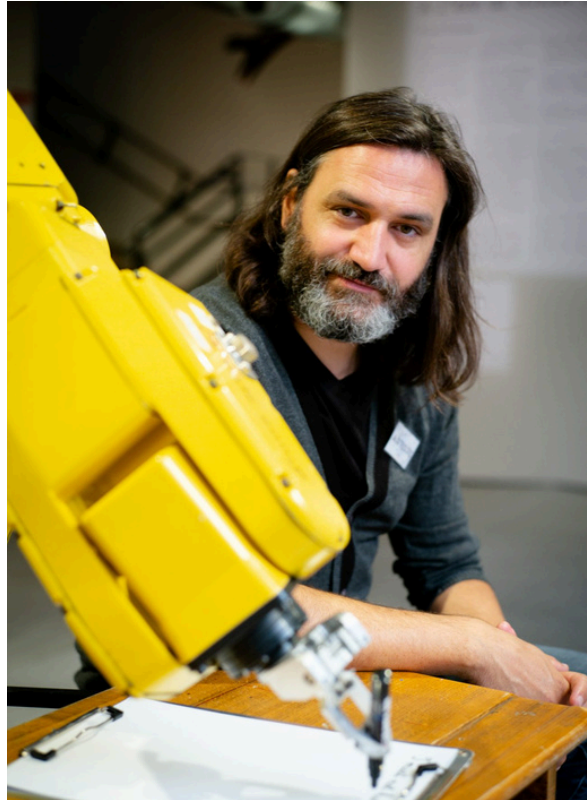
Récup'art, junk art, upcycling.... De nombreux artistes revalorisent les déchets dans leurs créations. C'est en 1994 que le mot upcycling (surcyclage en français) est inventé par Reiner Pilz.

Certains artistes s'amuse aussi à faire du détournement d'œuvres d'art célèbres.

<https://media.cultureasy.com/tendance/insolite/10-oeuvres-art-reprises-et-detournees-par-le-monde-entier/>

Filipe Vilas-Boas

Depuis 2008, Filipe Vilas-Boas joue avec les mondes réel et virtuel. Entre éthique et esthétique, ses créations mêlent technologie et critique du numérique. Ses installations, vidéos et performances sont présentées à l'international.

 www.filipevilasboas.com

Fabulations de La Fontaine

Depuis 1945, on parle d'art contemporain parce que les artistes ont pu bénéficier d'outils très variés et de nouvelles techniques comme la photographie, le numérique. et plus récemment la technologie de l'intelligence artificielle. Jusqu'au point de remplacer le poète ?

Dans cette œuvre, Filipe Vilas Boas imagine une version augmentée des fables de la Fontaine qui mêle technologie et critique du numérique.

Vous allez pouvoir décider de personnages d'une fable générée par une intelligence artificielle. L'installation reliée à un bras robotique va actionner la plume qui écrit la fable devant vos yeux en direct.

Perrine Lievens

Les travaux de Perrine Lievens explorent la poésie du quotidien et de la nature. Comme un attrape-rêve, ses œuvres capturent la fragilité et la douceur des éléments, pour un résultat presque surréaliste.

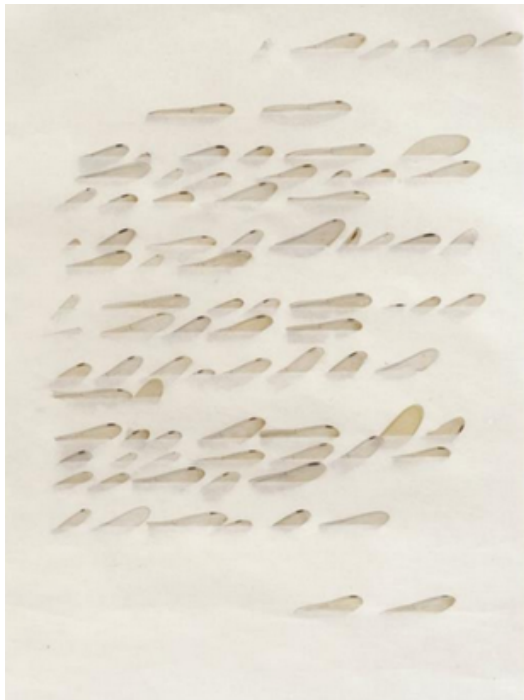
 www.perrinelievens.com

Ressources

Depuis 1945, on parle d'art contemporain parce que les artistes ont pu bénéficier d'outils très variés et de nouvelles techniques comme la photographie, le numérique, et plus récemment la technologie de l'intelligence artificielle. Jusqu'au point de remplacer le poète

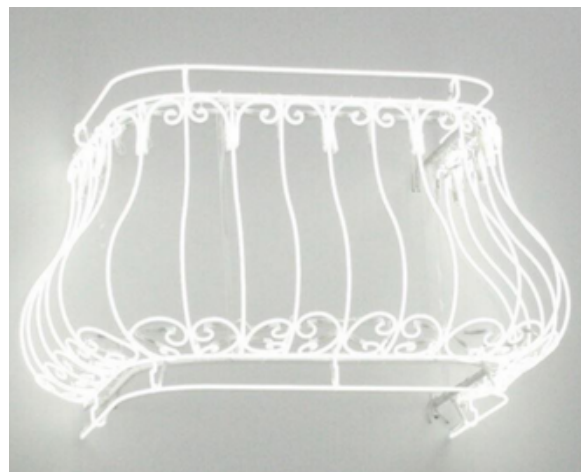
Limites et avantages de l'IA dans l'art. réponse ASB : oui il faut inscrire cette technique dans l'histoire des innovations. Pourquoi les impressionnistes sont allés peindre dehors ? parcequ'on avait inventé la peinture en tube... L'innovation technique est souvent au coeur des révolutions artistiques. Pour l'IA nous n'avons pas encore ni le recul, ni la fin de l'histoire mais il est certain que, de cette technologie, va émerger de nouvelles formes d'art. ce point étant posé, ce qui nous intéresse ici est aussi philosophique : c'est savoir comment naît une histoire, une idée. Là, elle est générée par un algorithme qui puise dans une quantité de textes pré-enregistrés. Mais cela nous interroge sur le fonctionnement de la création et de notre cerveau, qui n'est pas très éloignée de cette méthode au fond... il me semble.

Lettre d'intention

Perrine Lievens a imaginé une lettre aux libellules écrite pour la nature et avec des éléments de la nature.

Vue

A la fois espace intérieur et espace extérieur, ce balcon a été fabriqué de la même manière qu'un balcon en fer forgé : en chauffant, le verre, on peut donner une forme à des objets inédits.

Nuage capturé, mots ailés, balcon de lumière... Avec ses objets oniriques, Perrine Lievens invite à donner corps à ses souhaits et à ses rêves pour les faire exister et les partager.

Temps couvert

Sur cette immense photographie, deux trépieds supportent une barbe à papa géante.

Combien de temps un nuage en barbe à papa peut-il garder une forme ? Parfois, la photographie est nécessaire pour se souvenir des œuvres d'art éphémères, comme ce nuage en barbe à papa.

Ressources

Balcon = référence à Roméo et Juliette ? > à garder NG ?

Que répond-on si les enfant nous demandent si ce sont des ailes de libellules qu'on a tué ? > appeler Perrine

Jean-Baptiste Caron

Magicien ou artiste ? Avec ses œuvres étonnantes, le plasticien Jean-Baptiste Caron utilise les techniques illusionnistes pour développer un travail qui déjoue la réalité et invite à s'interroger sur les limites du visible. Il interroge les lois de la physique et de la mécanique, les notions de pesanteur, de densité, de matériel.

 www.jeanbaptistecaron.com

Objet flottant

Jean-Baptiste Caron a imaginé un objet flottant mystérieusement, défiant les lois de la pesanteur.

Au gré des existences

Connaissez-vous des endroits où la buée apparaît (voyage en voiture, salle de bain) ? Avez-vous déjà essayé de dessiner un message dans la buée ? Ces miroirs contiennent un message caché, qui ne peut être révélé que lorsque le miroir est embué.

L'art plastique permet de donner une forme à une idée grâce à des techniques qui utilisent des matériaux et des outils très différents. Ici, Jean-Baptiste Caron décide d'utiliser le corps comme outil pour donner une forme à ses idées.

Entre magicien ou artiste, il utilise les techniques illusionnistes pour développer un travail qui déjoue la réalité et invite à s'interroger sur les limites du visible. Il interroge les lois de la physique et de la mécanique.

Ressources

Maryam Firuzi

Diplômée en calligraphie persane et en étude cinématographique, la réalisatrice et photographe iranienne Maryam Firuzi partage son regard bouleversant sur la place de la femme dans l'Iran d'aujourd'hui.

www.maryamfiruzi.com

Reading for Tehran streets

Qu'ils se déroulent au cinéma, dans les séries télévisées, dans la littérature ou même dans les jeux vidéo, les mondes imaginaires font partie de notre quotidien. Pour vous, à quoi servent les récits, les histoires, les mondes imaginaires ?

Dans son triptyque photographique, Maryam Firuzi se montre en train de lire paisiblement au milieu des rues agitées de Téhéran.

Chaque photo est pensée comme un court-métrage, où l'imaginaire prend le dessus sur le réel. La réalisatrice iranienne semble être au coeur de son propre film, dans lequel elle nous partage son regard bouleversant sur la place de la femme dans l'Iran d'aujourd'hui.

Ressources

- Pourquoi se mettre en scène ? pourquoi elle, et non un modèle, tu veux dire ? j'imagine que c'était plus pratique car elle savait exactement ce qu'elle voulait, et que c'était un peu son histoire qu'elle racontait... mais c'est une question intéressante, appelle la pour lui demander. je veux bien sa réponse :)

Petite Poissone

Petite Poissone est une artiste grenobloise. Alliant poésie et humour, ses messages engagés, parfois provocants, abordent autant l'amour que la critique sociale. Depuis 2012, Emmanuelle a fait des murs son terrain de jeu avec sa calligraphie identifiable et son style saisissant.

 www.petitepoissone.com

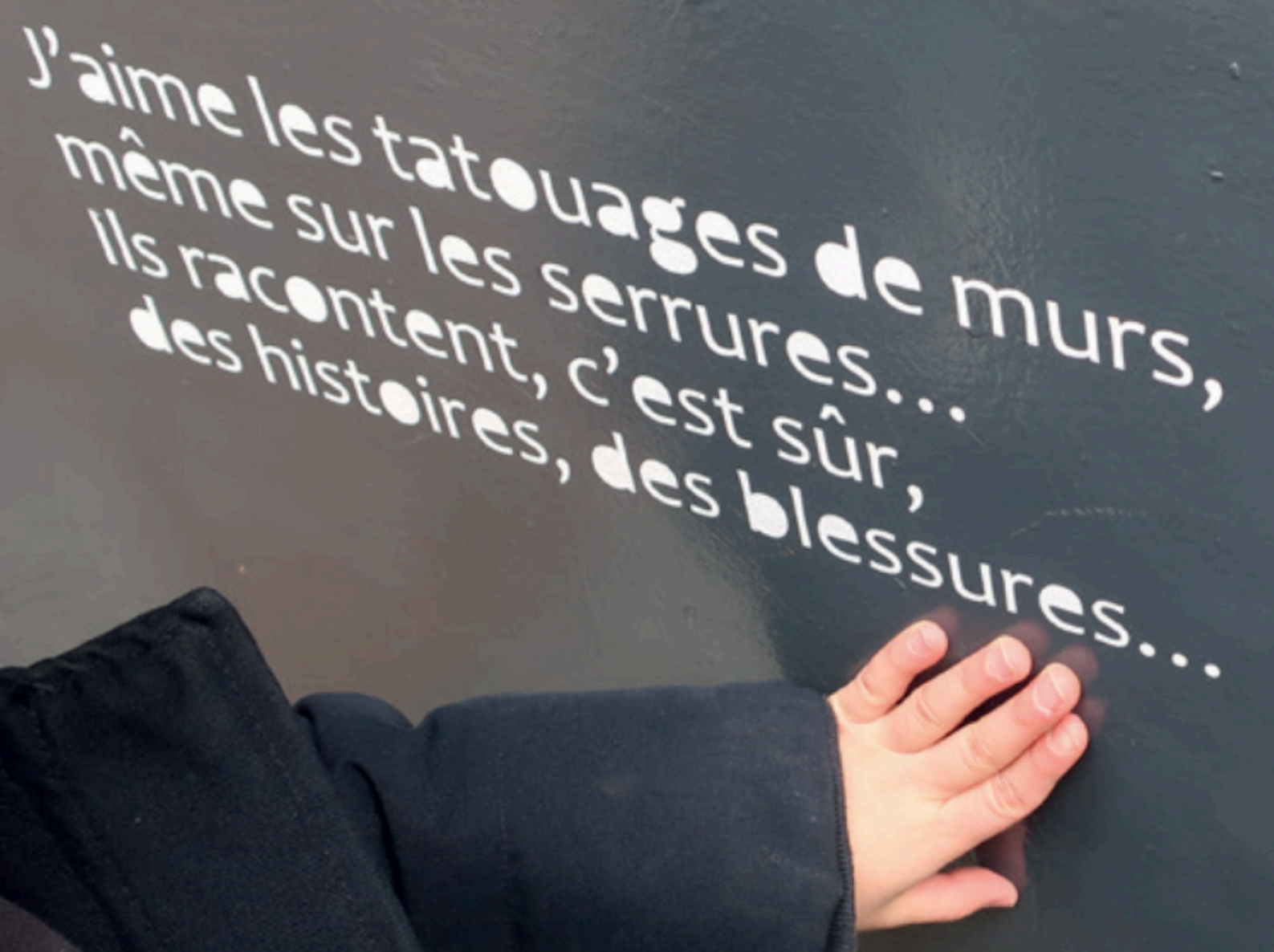
Création in situ

« Depuis une dizaine d'années, je colle des textes dans la rue. Ils sont un peu drôles, parfois revendicatifs, mais j'essaie surtout d'amener un peu de poésie dans le quotidien des passants. »

Petite Poissone

De génération en génération, les récits conditionnent nos comportements. Petite Poissone souhaite dénoncer les nombreux stéréotypes véhiculés par les contes de fées. Elle sème dans le patio de La Garance des poèmes alliant poésie et humour, avec des messages engagés, parfois provocants, qui abordent autant l'amour que la critique sociale.

Ressources

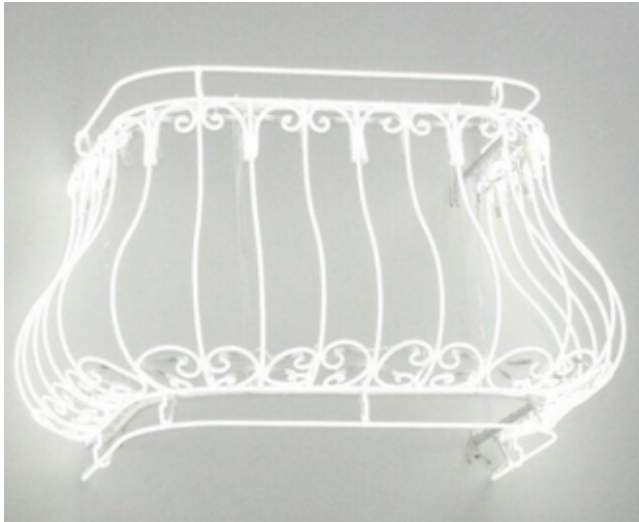
Ernest Pugen-Ernest

Miss'Tic (expo Palais des Papes cet été)

Collectif des colleuses centre les violences féministes

le plus criant c'est évidemment l'archetype de la princesse et du prince : jadis sage et docile (blanche neige) elle est devenue, depuis qq années, une figure plus libérée (rebelle, reine des neiges). de meme que le prince (charmant et viril) a pu se teindre de féminité, de tendresse, de bêtise même, parfois. On voit bien que les références évoluent avec nous et que même les pilliers comme Disney ou Barbie n'ont pas le choix de faire évoluer les représentations...

Œuvres accessibles aux enfants de 3 à 6 ans

**Vue, Temps
couvert**
Perrine Lievens

Walls have ears
Camille Scherrer

**Reading for
Tehran streets**
Maryam Firuzi

Ateliers autour de l'exposition

Petite Poissone **Du 16 au 20 octobre**

Après avoir partagé ses carnets de recherche et sa façon de travailler, Petite Poissone accompagne le groupe à créer un texte et à l'exposer ensemble sur les vitres de l'école ou sur les murs de la ville...

À partir de 12 ans

Filipe Vilas-Boas **Du 11 au 14 décembre**

À partir d'une thématique définie, Filipe Vilas-Boas propose au groupe de créer une histoire et de la comparer à l'histoire générée par la machine.

De 10 à 15 ans

Activités de groupe

Avant de commencer à vous raconter cette histoire, je vous propose de choisir un objet. Ça peut être un objet grand, petit, ça peut être un objet que vous voyez tous les jours, ça peut être un objet que vous aimez particulièrement. Ça peut être un objet qui vous appartient, mais ça peut aussi être un objet que vous n'avez vu qu'une seule fois, à une occasion particulière. Vous avez un objet en tête, c'est bon ? Maintenant que vous avez choisi un objet, je vous propose d'imaginer comment cet objet peut devenir magique, c'est-à-dire comment il va dépasser sa fonction première, comment il va acquérir des capacités inédites et improbables. Imaginez que votre objet ait un super-pouvoir. Par exemple, votre objet peut se déplacer tout seul, il peut changer de couleur comme un caméléon, il peut se métamorphoser et devenir un autre objet. Vous avez choisi ? Oui ? Pour l'instant, votre objet existe seulement dans votre tête. Dans cette exposition, nous allons découvrir les objets que les artistes ont imaginé et auxquels ils ont décidé de donner vie.

Proposer de générer l'objet
imaginé via une IA

Artistes présentés : Charlie Aubry, Jean-Baptiste Caron, Maryam Firuzi, Perrine Lievens, Petite Poissone, Camille Scherrer, Sofi Urbani, Filipe Vilas Boas
Commissaire d'exposition : AnneSophie Bérard

Scénographie : Studio Bloomer, assistée de Miriam Betoux au graphisme
Production exécutive : Artistik Bazaar, assisté de Rejoyce en direction technique
Remerciements : François Deconinck, Mudac, Frac Occitanie, Silk Road Gallery

Avant de commencer à vous raconter cette histoire, je vous propose de choisir un objet. Ça peut être un objet grand, petit, ça peut être un objet que vous voyez tous les jours, ça peut être un objet que vous aimez particulièrement. Ça peut être un objet qui vous appartient, mais ça peut aussi être un objet que vous n'avez vu qu'une seule fois, à une occasion particulière. Vous avez un objet en tête, c'est bon ? Maintenant que vous avez choisi un objet, je vous propose d'imaginer comment cet objet peut devenir magique, c'est-à-dire comment il va dépasser sa fonction première, comment il va acquérir des capacités inédites et improbables. Imaginez que votre objet ait un super-pouvoir. Par exemple, votre objet peut se déplacer tout seul, il peut changer de couleur comme un caméléon, il peut se métamorphoser et devenir un autre objet. Vous avez choisi ? Oui ? Pour l'instant, votre objet existe seulement dans votre tête. Dans cette exposition, nous allons découvrir les objets que les artistes ont imaginé et auxquels ils ont décidé de donner vie.

Proposer de générer l'objet
imaginé via une IA

Audiodescription

Une audiodescription est disponible à la demande. Pour prolonger l'expérience, des temps de visite tactile sont disponibles sur réservation. Plus de renseignements au 06 22 06 12 47.

Visite signée

Une visite en langue des signes française vous est proposée le samedi 24 mai à 10h30, avant le spectacle *Frikeh*, également interprété en langue des signes. Plus de renseignements au 06 22 06 12 47.

Visite virtuelle

Pour vivre et revivre le parcours, une visite virtuelle est disponible en ligne : [cliquez ici !](#)

Visites de groupe

Les matinées sont dédiées aux visites de groupe et sont gratuites, réservations au 04 90 78 64 60. Prévoir environ 1 heure de visite, et 30 minutes pour les maternelles.

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

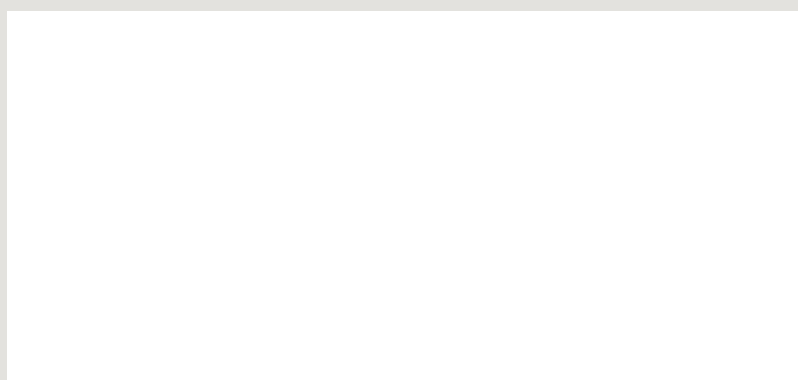
Le contenu vous a-t-il semblé pertinent ?

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 !

