

A woman in a blue sari is walking in the rain on a busy street. She is looking down. In the background, there are other people, a blue umbrella, and buildings. The scene is captured in a cinematic style with soft lighting and a slightly blurred background.

Un Étrange Ordinaire

16 oct. > 16 fév.

Livret pédagogique

Ce livret pédagogique a été conçu pour vous aider à préparer la visite de l'exposition *Un Étrange Ordinaire*, disponible du 16 octobre 2024 au 16 février 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 sur le thème 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 êtres imaginaires.

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

Un Étrange Ordinaire

L'exposition *Un étrange ordinaire* a été imaginée comme un récit qui interroge notre imaginaire, où les objets magiques sortent des récits pour chambouler notre quotidien.

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

Pour nourrir notre imaginaire, la magie est une source de curiosité et d'inspiration qui cultive notre émerveillement. En invoquant le pouvoir de forces surnaturelles, les artistes de l'exposition troublent notre perception du réel en jouant avec les lois de la physique ou en détournant les objets du quotidien.

Mêlant installations interactives, art numérique, photographies, sculpture et street art, les objets oniriques de *Un Étrange Ordinaire* interrogent sur les limites du visible, repoussent les limites du possible et font réfléchir à l'impact des récits sur notre façon de voir le monde.

L'exposition *Un Étrange Ordinaire* est ouverte du 16 octobre 2024 au 16 février 2025 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

Sofi Urbani **10**

Camille Scherrer **12**

Charlie Aubry **14**

Filipe Vilas-Boas **17**

Perrine Lievens **19**

Jean-Baptiste Caron **23**

Maryam Firuzi **26**

Petite Poissone **28**

Pour aller plus loin...

Ateliers autour de l'exposition **30**

Audiodescription, scolaires et visites virtuelles **32**

L'exposition en images

Le (R)éveil
Amoureux

Walls have ears

Spoonloop

Et Soudainement

Fabulations de
La Fontaine

Temps couvert

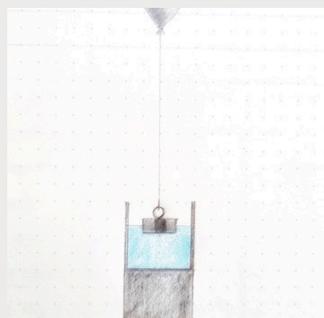
Vue

Lettre d'intention

Au gré des
existences

Attraction Céleste

Reading for
Tehran Streets

Création in situ

**ANNESOPHIE
BÉRARD**

Commissaire d'exposition

**SOFI
URBANI**

Artiste

**CAMILLE
SCHERRER**

Artiste

**CHARLIE
AUBRY**

Artiste

**FILIFE
VILAS-BOAS**

Artiste

**PERRINE
LIEVENS**

Artiste

**JEAN-BAPTISTE
CARON**

Artiste

**MARYAM
FIRUZI**

Artiste

**PETITE
POISSONE**

Artiste

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,

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 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 est l'une des grandes figures de 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 ?

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.

Dans l'art

L'art interactif est apparu dans les années 1960, avec l'avènement des nouvelles technologies. Il a transformé la relation entre l'œuvre et son public. Le statut de spectateur·ice passe alors à celui d'acteur·ice.

Dans la littérature

Les créatures hybrides peuplent les récits de toutes époques : dieux égyptiens, contes... Dans la mythologie, la figure la plus connue des représentations mi-humain mi-animal est certainement celle du centaure.

Focus

L'utilisation de capteur permet de rendre une œuvre interactive. Grâce à la programmation informatique, le capteur réagit à une information (sonore, thermique...) et déclenche une réaction.

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.

Dans l'art

Certain·es artistes transforment les objets du quotidien pour leur donner une nouvelle signification. Cette démarche artistique s'appelle le détournement d'objet.

Dans la littérature

Les objets enchantés sont très présents dans les contes de fées, mais on peut penser tout particulièrement à La Belle et la Bête, mis en scène pour la première fois en 1946 par Jean Cocteau.

Focus

Charlie Aubry nous invite à concevoir l'art comme un territoire d'expérimentation et d'invention. Et vous, quel objet auriez-vous envie de customiser pour enchanter votre journée ?

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 !

Dans l'art

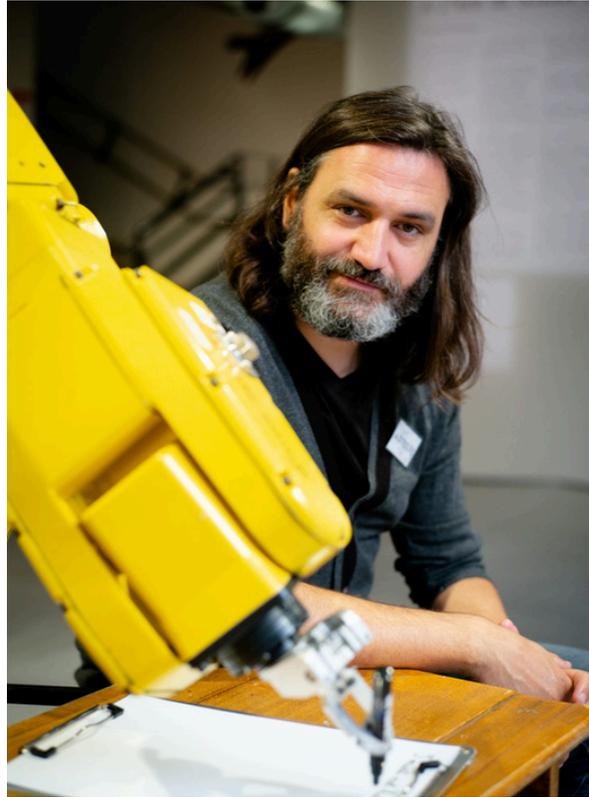
En introduisant des objets manufacturés dans ses œuvres, Marcel Duchamp est devenu un artiste pionnier du ready-made. Son œuvre la plus célèbre est certainement *Fontaine*, qui est... un urinoir en porcelaine renversé !

Dans la littérature

Le merveilleux fait partie intégrante du genre de la fantasy : la rentrée d'Harry Potter à l'école des sorciers pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs est une action tout à fait ordinaire à côté des péripéties du récit.

Focus

Récup'art, junk art... De nombreux·ses artistes valorisent les déchets dans leurs créations. C'est en 1994 que le mot *upcycling* est inventé par Reiner Pilz. Avez-vous déjà essayé de transformer un objet ?

Filipe Vilas-Boas

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

 www.filipevilasboas.com

Fabulations de La Fontaine

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 (IA). L'installation reliée à un bras robotique va actionner la plume qui écrit la fable devant vos yeux en direct.

Dans l'art

L'innovation est souvent au cœur des révolutions artistiques. Beaucoup d'artistes contemporain·es se saisissent de l'IA pour expérimenter et interroger le monde à venir.

Dans la littérature

Dans la science-fiction, les technologies décrivent un monde imaginaire basé sur des hypothèses scientifiques. La dystopie et la cohabitation homme-machine sont les sujets de prédilection de Philippe K. Dick.

Focus

Comme tous les progrès techniques, l'IA se construit sur une promesse de rentabilité et d'optimisation, mais suscite de nombreux débats éthiques, juridiques et sociaux. La création suit-elle le même processus chez l'humain et chez la machine ?

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

Lettre d'intention

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

Dans l'art

La note d'intention est un document utilisé pour présenter un projet. Elle donne un aperçu clair et concis du concept et des étapes de la réalisation de l'œuvre d'art.

Dans la littérature

La lampe magique d'Aladin et la liste au père Noël sont des occasions de réfléchir à nos désirs les plus inaccessibles... En oublierait-on que l'argent ne fait pas pour autant le bonheur ?

Focus

Avec ses objets oniriques, Perrine Lievens invite à donner corps à ses souhaits et à ses rêves pour les faire exister et les partager. Quel est l'objet qui saurait répondre à votre plus grand rêve ?

Vue

Ce balcon de lumière est un objet onirique et symbolique qui invite à la réflexion.

Dans l'art

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 forme à des objets inédits.

Dans la littérature

Dans les récits, l'objet a très souvent une fonction symbolique. Les scènes de balcon sont récurrentes car elles matérialisent la frontière intérieur extérieur. Le balcon de Roméo et Juliette représente l'amour impossible.

Focus

Le balcon est un point de vue privilégié, souvent associé au statut social, car il était traditionnellement utilisé par la classe supérieure pour assister à des événements publics ou s'adresser à la foule en contrebas.

Temps couvert

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

Dans l'art

Après la guerre, le courant surréaliste, incarné par l'artiste René Magritte, apparaît : il invite à exprimer le rêve en représentant des objets oniriques et inattendus.

Dans la littérature

Dans la littérature, le surréalisme est incarné par Paul Eluard ou encore Louis Aragon. Ces écrivains s'inspirent de l'inconscient et intègrent à leurs textes une grande part de rêve qui laisse place à l'interprétation.

Focus

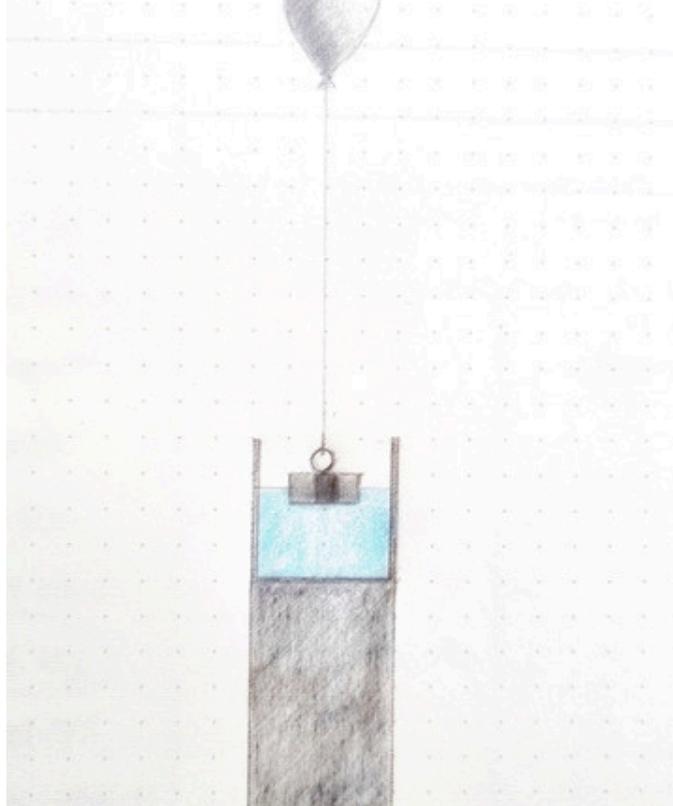
Combien de temps un nuage en barbe à papa peut-il garder sa forme ? Parfois, la photographie est nécessaire pour se souvenir des œuvres d'art éphémères, comme ce nuage en barbe à papa.

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

Attraction Céleste

Un poids de balance soutenu par un ballon de baudruche : voici l'objet imaginé par Jean-Baptiste Caron pour défier les lois de la pesanteur.

Dans l'art

La pesanteur est un moyen de défier les attentes du spectateur. Par exemple, le peintre Salvador Dali utilise les lois de la gravité lorsqu'il représente des objets qui s'écoulent sous l'influence d'une force invisible.

Dans la littérature

Les objets flottants sont des symboles souvent utilisés en littérature. Dans le livre d'Antoine de Saint-Exupéry, *Le Petit Prince* utilise un ballon pour voyager d'une planète à l'autre.

Focus

La bouteille à la mer est un objet qui symbolise l'espoir et la communication humaine. Elle est souvent un élément déclencheur dans les récits et pousse les spectateur·ice·s à imaginer différents scénarii.

Au gré des existences

Entre magicien et artiste, Jean-Baptiste Caron déjoue la réalité et invite à s'interroger sur les limites du visible.

Dans l'art

L'art plastique permet de donner une forme à une idée grâce à des techniques qui utilisent des matériaux et des outils différents. Ici, le corps est l'outil qui permet de faire apparaître les pensées de l'artiste.

Dans la littérature

Le miroir est une figure récurrente dans les récits du merveilleux. Dans Blanche-Neige, il a pour fonction d'agir comme un révélateur qui met la reine face à une vérité qu'elle refuse d'entendre.

Focus

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 est révélé lorsque le miroir est embué.

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

Dans son triptyque photographique, Maryam Firuzi se montre en train de lire dans les rues agitées de Téhéran. Chaque photo est pensée comme un court-métrage, dans lequel la réalisatrice iranienne semble être au cœur de son propre film.

Dans l'art

Un·e artiste utilise l'art comme un acte de protestation politique. Une contemporaine de Maryam Firuzi, Qishta Duaa, se représente enfourchant un vélo comme symbole d'émancipation à Gaza, où le régime actuel interdit cette pratique aux femmes.

Dans la littérature

Les femmes qui lisent sont dangereuses est un livre référence de Laure Adler qui explore le rôle de la lecture chez les femmes à travers l'histoire. En lisant, les femmes ont pu contester les injustices pour revendiquer leurs droits et leur autonomie.

Focus

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 et les mondes imaginaires ?

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

Pour déconstruire les stéréotypes véhiculés par les contes de fées, Petite Poissone sème dans le patio de La Garance des poèmes alliant poésie et humour. Elle nous partage des messages engagés, parfois provocants, qui abordent autant l'amour que la critique sociale.

Dans l'art

Le street art est un mouvement contestataire issu de la culture urbaine. De Ernest Pignon Ernest à Miss'Tic, exposée au Palais des Papes d'Avignon pendant l'été 2024, les artistes investissent l'espace public.

Dans la littérature

Les références évoluent avec nous et même les piliers comme Disney ou Barbie déconstruisent les représentations stéréotypées du prince et de la princesse.

Focus

Pour élever sa voix et inspirer les passant·e·s, Petite Poissone utilise l'écriture et le collage. Et vous, quel est le médium qui vous permet d'exprimer vos pensées ? Que voulez-vous partager avec le monde ?

Ateliers autour de l'exposition

Atelier Street Art

Petite Poissone

17 > 20 oct.

Après avoir partagé ses carnets de recherche et sa façon de travailler, Petite Poissone accompagne le groupe à créer un texte et à aller le coller sur les murs.

Réservé aux groupes

À partir de 12 ans

Main et machine poétique

Filipe Vilas-Boas

mer. 11 déc.

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.

Tout public

De 10 à 15 ans

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

Visites en soirée

mer. 13 nov. 18h

Avant le spectacle *Giselle...*

mer. 11 déc. 18h

Avant le spectacle *Heka*

mar. 28 janv. 18h

Avant le spectacle *Koulounisation*

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

Jeu. 16 jan. 18h

Avant le spectacle *Tenir Debout*

public@lagarance.com

06 22 06 12 47

En partenariat avec l'URAPEDA

Feedback

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

Comment avez-vous été informé·e de cette 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

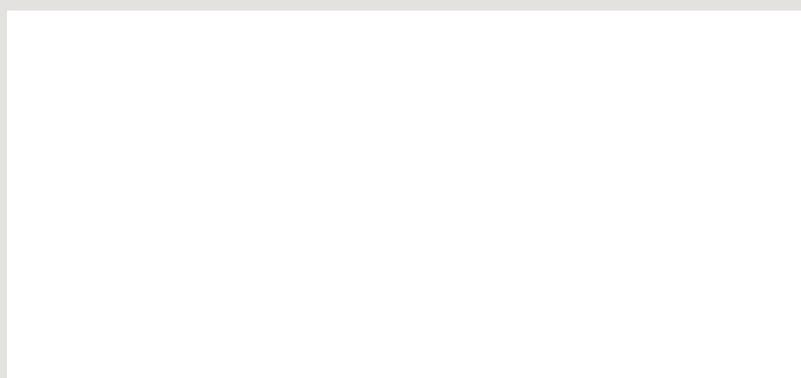
Le contenu vous a-t-il semblé pertinent ?

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 !

