

carnet des
enfants

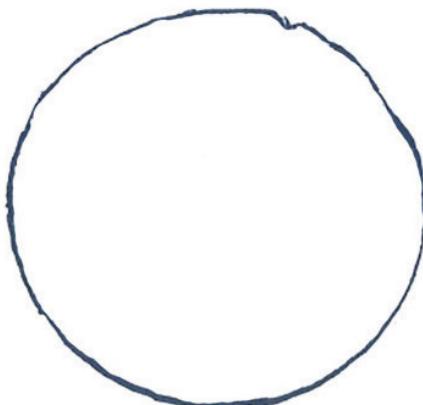
ALFRED
JARRY
ARCHIPELAGO
LA VALSE DES PANTINS - ACTE II

William Anastasi
Julien Bismuth
Paul Chan
Marvin Gaye Chetwynd
Rainer Ganahl
Dora Garcia
Naotaka Hiro
Mike Kelley
Tala Madani
Nathaniel Mellors
Henrik Olesen





UBU



tu peux te
dessiner ici,
et écrire
ton prénom



Bienvenue au Centre d'Art contemporain de la Ferme du Buisson !

Aujourd'hui, tu vas visiter l'exposition « Alfred Jarry Archipelago ». Tu vas découvrir comment des artistes intègrent dans des sculptures, dessins, vidéos et installations, des thèmes abordés par Alfred Jarry (1873 – 1907) dans ses livres : le langage, l'écriture, les machines, le corps, la bicyclette...

Les médiatrices sont là pour te guider tout au long de ta visite.
N'hésite pas à faire appel à elles !

Mais qui donc est Alfred Jarry ?
Ubu, ton compagnon durant la lecture de ce carnet va faire les présentations...



Bonjour, je m'appelle Ubu. Je suis le personnage principal de la pièce de théâtre *Ubu Roi*, écrite par l'écrivain et dessinateur Alfred Jarry. Je te guiderai tout le long de ta visite à travers ce petit carnet.

Mon créateur, Alfred Jarry, a écrit *Ubu Roi* avec des camarades d'école. Il est connu pour avoir réinventé le théâtre en utilisant l'humour, les jeux de mots et les marionnettes.



Le mot **Archipelago que l'on retrouve dans le titre de l'exposition, signifie archipel et désigne un ensemble d'îles.**

**Cette exposition est conçue tel un voyage
d'île en île, à la découverte d'artistes
du monde entier qui montrent l'influence
qu'a encore Alfred Jarry sur l'art contemporain.**

**Es-tu prêt pour partir à la découverte
de cet archipel d'artistes ?**

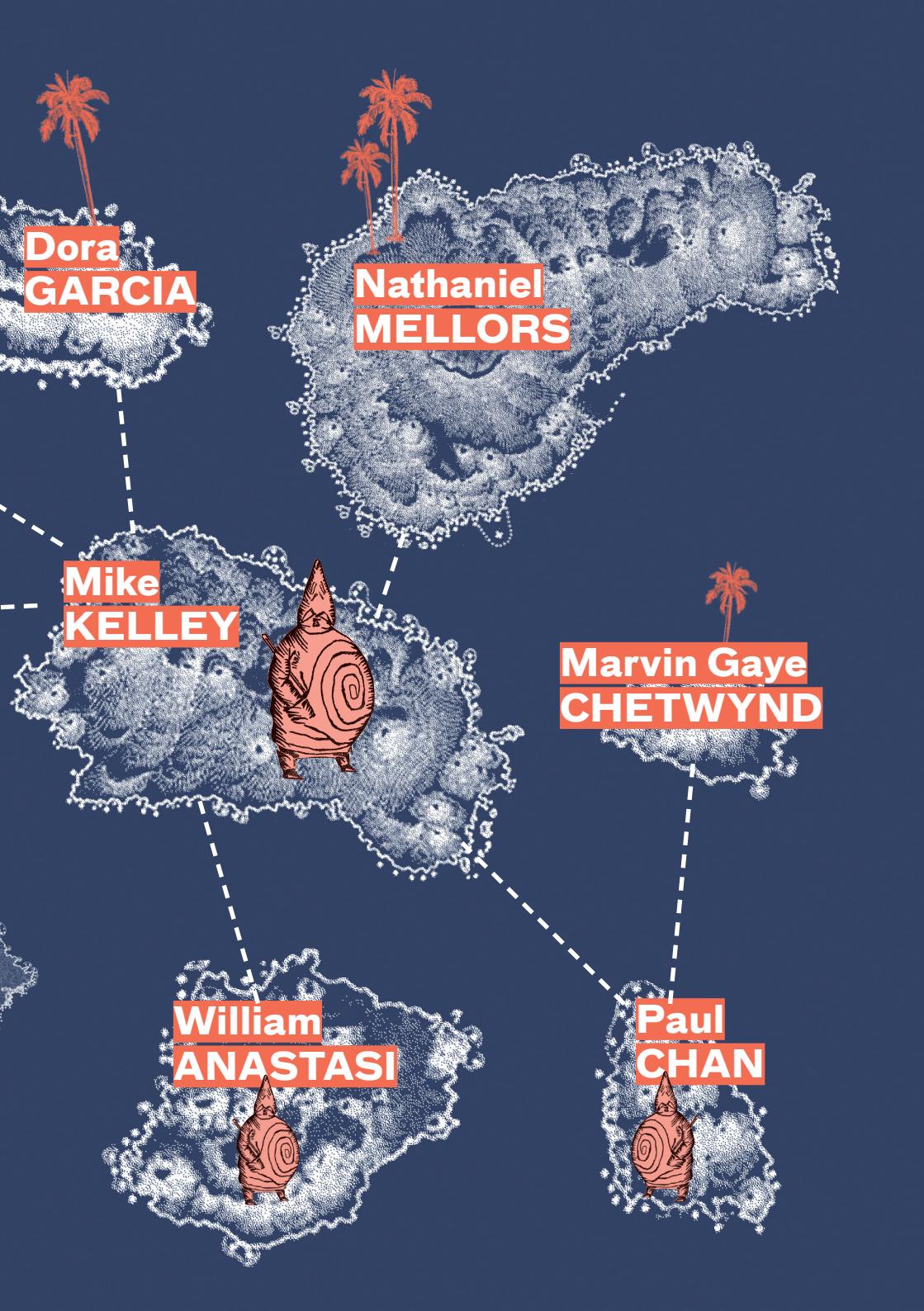
**Rainer
GANAHL**

**Naotaka
HIRO**

**Tala
MADANI**

**Henrik
OLESEN**





Dora
GARCIA

Nathaniel
MELLORS

Mike
KELLEY

Marvin Gaye
CHETWYND

William
ANASTASI

Paul
CHAN

Pour commencer ta visite, entre dans la salle qui se trouve à ta droite. Avance dans le labyrinthe et arrête-toi devant les deux grandes peintures.

WILLIAM ANASTASI

Observe bien ces deux tableaux.
Arrives-tu à distinguer des lettres de l'alphabet ?

Elles sont issues du mot :

BABABADALGHARAGHTA-
KAMMINARRONNBRONN-
TONNERRONNTUONN-
THUNNTROVARRHOU-
NAWNSKAWNLOOHOO-
HOORDENENTHURNUK

Essaie de lire le mot en entier et à voix haute puis entoure les lettres que tu as retrouvées.



Ce mot qui contient 100 lettres est un mot inventé par l'écrivain James Joyce dans son roman *Finnegans Wake* et que l'on retrouve dès la première ligne de son livre.



William Anastasi aime bien lire à voix haute les livres d'Alfred Jarry et de James Joyce, et travaille sur le lien entre son, écriture et peinture.

Écoute : entends-tu un bruit ? **À ton avis, de quoi s'agit-il ? ***

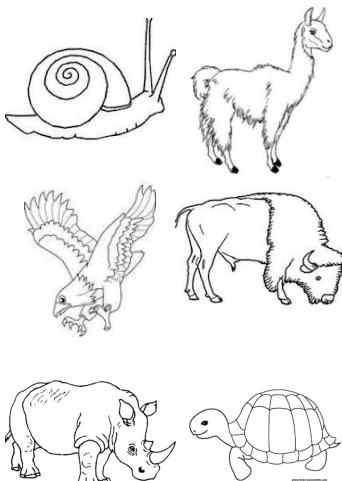


Va au bout du labyrinthe pour avoir la réponse.

Pour continuer ta visite, tu dois à nouveau traverser le hall d'accueil puis descendre quelques marches.

MIKE KELLEY

Observe un moment cette énorme sculpture. À quel animal te fait-elle penser ?

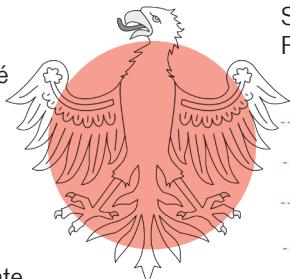


Je connais la réponse, elle va t'étonner ! Il s'agit de la sculpture d'un aigle. Le titre *Spread-Eagle* signifie, en héraldique, l'Aigle aux ailes déployées.



L'héraldique est la science des blasons, qui sont les symboles d'une famille ou d'un pays. Ce sont souvent des animaux, comme par exemple le coq pour la France.

L'aigle correspond à un pays (ici, les États-Unis) considéré comme supérieur aux autres. Mais si tu regardes bien, la sculpture de l'aigle a les pattes en l'air et semble déjà moins impressionnante.



Saurais-tu deviner de quoi la sculpture est faite ?
Reconnais-tu des objets familiers qui la composent ?*



Continue sur ta droite en longeant les photographies de grottes de Mike Kelley, et tout au bout tu arrives sur l'île de Paul Chan.

PAUL CHAN

Observe les trois grands abécédaires qui se présentent face à toi. Sur quoi ces cadres sont-ils posés ?

Qu'est ce qui repose
habituellement sur
ces objets ?

Ces tableaux représentent des personnes, mais le corps est remplacé par un abécédaire. À chaque lettre correspond un mot, et tous ces mots définissent le caractère du personnage.



Moi, j'ai inventé un alphabet où j'utilise mon corps pour former les lettres, alors que Paul Chan utilise des lettres pour dessiner ses portraits. Retrouve mon abécédaire quelque part dans le centre d'art ! Si tu ne le trouves pas, demande aux médiatrices.





JEU

A : MOI,	a : JE SUIS
B : POUR TOI,	b : RETENU COMME
C : POUR TOI,	c : UNE INFIRMIÈRE
D : POUR TOI,	d : UNE VIERGE
E : MOI,	e : COMME
F : POUR TOI,	f : UN ÉTUDIANT
G : POUR TOI,	g : SOUPLE
H : POUR TOI,	h : CLAIR DE LUNE
I : FINALEMENT,	i : JE SUIS
J : POUR TOI,	j : UNE MUSIQUE
K : POUR TOI,	k : UN CHEVAL
L : POUR TOI,	l : DU TONNERRE
M : POUR TOI,	m : UNE BLAGUE
N : POUR TOI,	n : UNE FILLE
O : MOI,	o : COMME
P : POUR TOI,	p : ÉCLAIRER
Q : POUR TOI,	q : SERRÉ
R : POUR TOI,	r : UN TUTEUR
S : POUR TOI,	s : SUBLIME
T : RIGOLE MAINTENANT,	t : VISIBLE COMME
U : MOI,	u : DEVENU
V : POUR TOI,	v : MISÉRABLE COMME
W : POUR TOI,	w : UN DAUPHIN
X : POUR TOI,	x : PASSIF COMME
Y : POUR TOI,	y : UNE MÈRE
Z : POUR TOI,	z : UN OURS

Si tu souhaites, toi aussi, faire ton portrait simplement à partir de ton prénom, utilise la traduction de l'un des alphabets de Paul Chan.

Exemple pour Ubu :

U-b-u =
Moi - retenu comme - devenu

À ton tour :

Contourne la cloison et passe de l'autre côté, sur l'île de Marvin Gaye Chetwynd.

MARVIN GAYE CHETWYND

Ce que tu vois est un théâtre, composé d'objets qui ont servi d'accessoires pour une performance de l'artiste Marvin Gaye Chetwynd : des marionnettes en pain et en plâtre, des costumes en tissu et un théâtre de marionnettes en carton.

Dans cette performance, l'artiste raconte un épisode de la vie de Jésus à l'aide de marionnettes accrochées aux murs, et qui représentent les différents personnages de l'histoire.

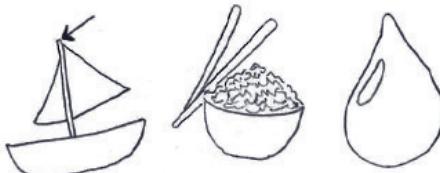


La performance est une action réalisée par un artiste dans un lieu et à un moment précis. Elle peut être refaite à un autre endroit mais elle est unique, différente à chaque fois.

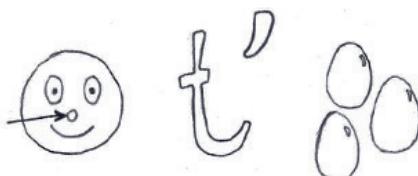
Alfred Jarry aimait lui aussi beaucoup les marionnettes. Il en a même créées pour ma pièce, *Ubu Roi* !



JEU



Retrouve le mot caché dans ce rébus !



*marionnette

Fais demi-tour, traverse de nouveau l'île de Mike Kelley en passant devant l'aigle, et tu arrives dans l'île de Tala Madani...

TALA MADANI

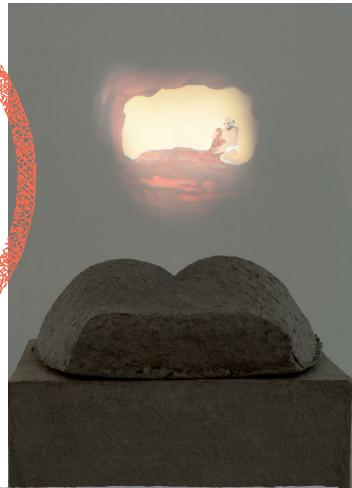
Tu peux y voir un dessin animé, qui s'appelle Oi'Factory. Approche-toi et observe tout d'abord le projecteur. Quelle partie du corps représente-t-il ?



Regarde ensuite le film. Que fait le personnage ? Où se trouve-t-il ?

Si tu observes bien, tu vois qu'il joue avec une matière qui ressemble à des excréments.

C'est une question qui intéresse beaucoup l'artiste Tala Madani. Elle travaille dans ses peintures et vidéos sur la question du corps, ce qui est digéré et expulsé, qu'on ne voit pas et dont on ne parle pas.



JEU

Relie les points pour former un dessin de Tala Madani !



MERDRE ! C'est un mot inventé par Jarry, le premier que je dis dans ma pièce. Il doit te faire penser à un gros-mot, qui désigne lui aussi des excréments. Mais Jarry a ajouté un deuxième R pour le rendre plus rigolo, et renvoyer aux deux R de son nom de famille.



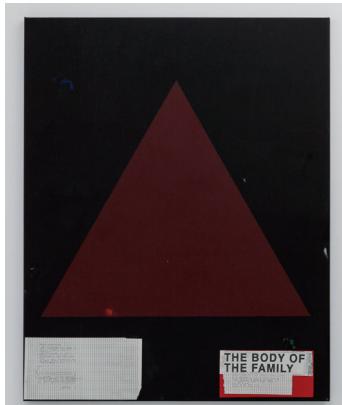
Il y a un mot pour désigner les écrits, les paroles, l'humour, ou encore les œuvres d'art qui se rapportent aux excréments: la scatalogie. On retrouve cela au théâtre, dans les farces et chez des grands auteurs comme Shakespeare, Rabelais, Molière, ou Alfred Jarry.

HENRIK OLESEN



Approche-toi des panneaux, et regarde les textes imprimés. Plusieurs chiffres reviennent constamment, lesquels ?

On appelle cela un code binaire.



Le code binaire est un système de numérotation qui ne possède que deux chiffres, le 0 et le 1. Par exemple, 39 va s'écrire 100111. Suivant la position des 0 et des 1 on arrive à déchiffrer ce code. C'est le seul langage que comprennent les ordinateurs.

En mêlant le code binaire et des formes géométriques et colorées, l'artiste compose dans ses tableaux des portraits d'homme-machine. **Comme Henrik Olesen, amuses-toi à créer un robot et dessine-le à partir des formes que tu vois dans ses œuvres :**



JEU

Dans ses livres, Alfred Jarry a inventé plein de machines : la machine à inspirer l'amour, la machine à décerveler, la machine à explorer dans le temps, la machine célibataire... Mais de toutes, la bicyclette était sa machine préférée !

Fais demi-tour, monte les escaliers sur ta droite, et arrête-toi au premier étage.
Bienvenue sur l'île de Rainer Ganahl !

RAINER GANAHL

Les œuvres de Rainer Ganahl exposées ici appartiennent à la série *I wanna be Alfred Jarry*, ce qui veut dire « je veux être Alfred Jarry ». Il achète sur internet des objets qui datent de l'époque de Jarry, et qui rappellent la passion de celui-ci pour la bicyclette.



Jarry était un fan de vélo ! Un jour, il en a même volé un à M. Trochon, marchand de bicyclettes dans sa ville natale... À son époque, les bicyclettes venaient d'être inventées et étaient un moyen de transport très moderne !

Retrouve dans la grille les mots liés au cyclisme. Ils peuvent être écrits à l'endroit, à l'envers, à l'horizontal, à la verticale ou même en diagonale

JEU

G	A	N	A	H	L	V	F	O	B	A
R	U	B	U	O	U	E	R	U	E	P
A	B	I	C	Y	C	L	E	T	T	E
I	N	T	D	Y	R	O	I	I	S	D
N	O	T	R	O	U	E	N	L	I	A
E	Y	R	W	A	N	N	A	S	T	L
R	A	R	S	A	C	I	G	C	R	E
J	R	C	A	D	R	E	E	H	A	E

rainer
ganahl
wanna
be
jarry
ubu
bicyclette
vélo
guidon
roue

trace
freinage
outils
pédale
rayon
cadre
roi
artiste
col
sac

Avec les lettres non-utilisées, retrouve le pays où est né Rainer Ganahl

Au fond de la salle, se trouve l'île de Naotaka Hiro et ses dessins colorés.

NAOTAKA HIRO

Observe-les bien. Que reconnais-tu ?



Coches les parties du corps que tu as réussi à distinguer :

- un pied
- une main
- un œil
- une cage thoracique
- une langue
- des oreilles

Mais non, des **oreilles** !
Comme je le dis dans la pièce *Ubu Roi*.



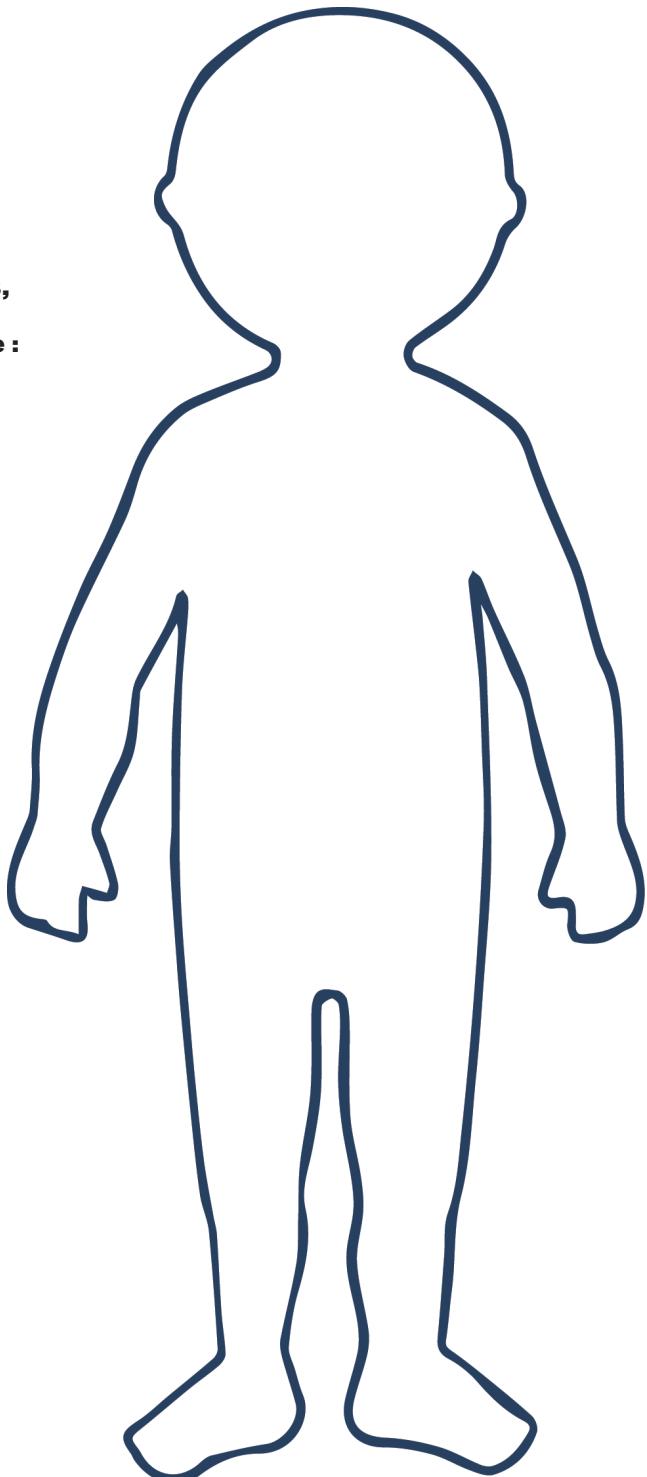
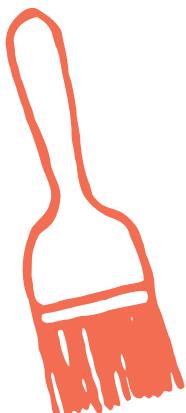
Pour faire ses dessins anatomiques, l'artiste accroche les feuilles sur un mur, se place très près d'elles, et dessine avec ses deux mains à la fois. Ces dessins sont des autoportraits, c'est-à-dire que Naotaka Hiro représente son propre corps, ses propres organes.



L'anatomie, c'est la science qui étudie le fonctionnement du corps humain. Celui-ci est composé des muscles, d'os, ainsi que d'organes comme le cœur, les poumons, le foie, les intestins, la langue, etc.

JEU

Toi aussi, comme
Naotaka Hiro, dessine
à l'aide de tes deux mains,
des organes colorés à
l'intérieur de ta silhouette :



**Sors de la salle et emprunte de nouveau l'escalier pour monter au deuxième étage.
Te voilà dans l'île de Dora Garcia.**

DORA GARCIA

Tout au fond de la pièce, d'étranges symboles sont écrits à la craie blanche sur le mur noir.

L'artiste Dora Garcia écrit des noms de personnages historiques ou littéraires qu'elle mélange avec des mots et des symboles, pour créer deux grands schémas qui montrent toutes les influences que l'on trouve dans son travail.



Différentes sortes de langages s'y mêlent. Arrives-tu à distinguer les lettres minuscules, lettres majuscules, lettres grecques, chiffres, formes géométriques ?



Jarry expérimente lui aussi le mélange de l'écriture, du dessin et des symboles dans ses romans. Je me suis personnellement amusé à changer certains détails des schémas, sur la page suivante. Sauras-tu les retrouver ?

□ HCE

CHARLES STEWART PARNELL, JONATHAN SWIFT
KING MARK, FINN McCOOL, NAPOLEON
THE RUSSIAN GENERAL, A SALMON

JEU

△ ALP △ OΩ || 101 1001

RIVAL MALE PARTICLES

TREE [, STONE ^
MICK [, NICK ^
JERRY [, KEVIN ^

BROWNE [, NOLAN ^
JERKOFF [, EATSOUPE ^
JACOB [, ESAU ^

✗ RICHARD PIGOTT, TRISTAN, DIARMAID

RIVAL FEMALE PARTNERS → +

ISOLDE (2), GRANIA (2), STELLA & VANESSA, ISIS & NEPHIYS,

DOVE & RAVEN → + = IZZY (or ISSY)

S SIGERSON, THE SNAKE
K Kate, THE CLEANER
X THE FOUR
O THE TWELVE

✗ THE DREAM
C THE MAGGIES
THE LEAP YEAR GIRL
□ THE BOOK
THE LETTER

Ubu s'est amusé à changer
des lettres ou des symboles
sur le deuxième shéma.
Il y a en tout 7 différences
entre le shéma de Dora
Garcia et celui modifié par
Ubu. À toi de jouer !

□ UBU

CHARLES STEWART PARNELL, JONATHAN SWIFT
KING MARK, FINN McCOOL, NAPOLEON
THE RUSSIAN GENERAL, A SALMON

△ ALP ♡ OΩ || 101 1001

RIVAL MALE PARTICLES

TREE [, STONE ^
MICK [, NICK ^
JERRY [, KEVIN ^

BROWNE [, NOLAN ^
JERKOFF [, EATSOUPE ^
JACOB [, ESAU ^

✗ RICHARD PIGOTT, TRISTAN, DIARMAID

RIVAL FEMALE PARTNERS → +

ISOLDE (2), GRANIA (2), STELLA & VANESSA, ISIS & NEPHIYS,

DOVE & RAVEN → + = IZZY (or ISSY)

S SIGERSON, THE SNAKE
K Kate, THE CLEANER
X THE FOUR
✗ THE TWELVE

✗ THE DREAM
C THE MAGGIES
THE LEAP YEAR GIRL
□ THE BOOK
THE LETTER

Redescends au rez-de-chaussée et emprunte les escaliers qui se trouvent en face de toi, jusqu'à l'île de Nathaniel Mellors.

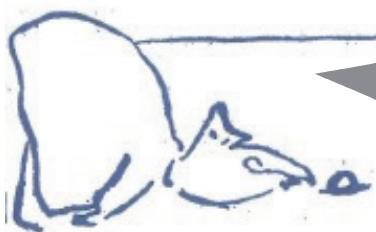
NATHANIEL MELLORS

Attention :
si cette image te fait peur, demande à tes parents ou à une médiatrice de t'accompagner.

Tout au fond de la pièce se cache une drôle de bête, mi-homme mi-machine, inventée par l'artiste pour un film qu'il a réalisé. C'est un automate.



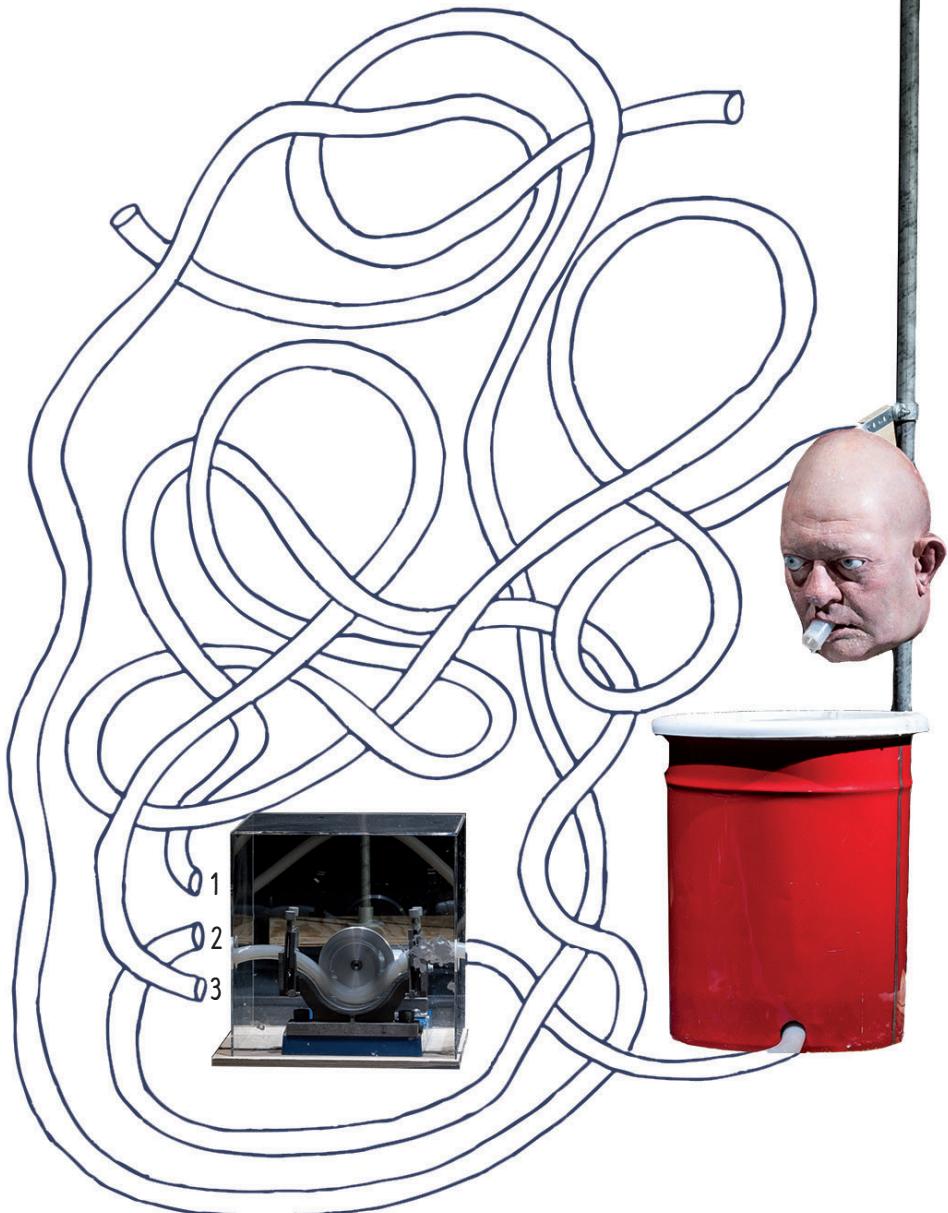
Un automate c'est une poupée qui bouge à l'aide d'un moteur, comme celles que l'on fabrique pour les effets spéciaux des films.

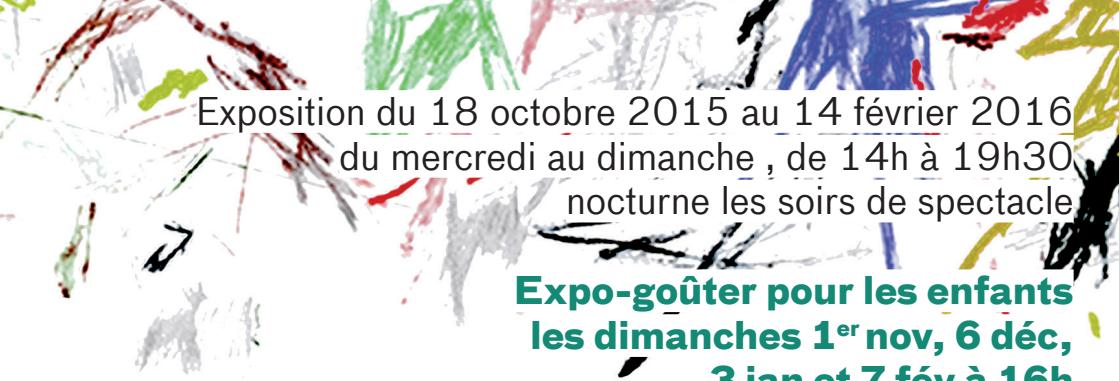


Dans le film de Nathaniel Mellors, ce personnage s'installe dans une maison et dévore les livres de la bibliothèque dont le contenu influence le cours de l'histoire. Mais au bout de quelques jours, c'est l'indigestion, et il recrache du papier mâché...

JEU

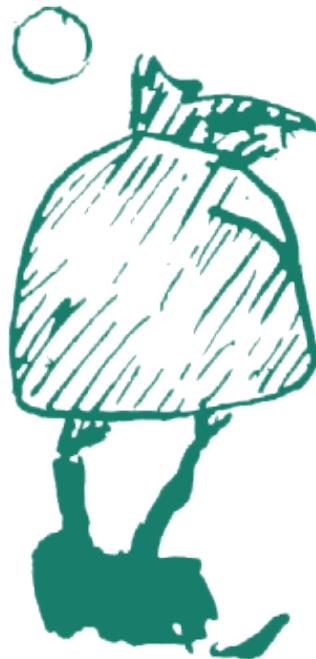
Le tuyau de l'automate s'est débranché et s'est
emmêlé avec d'autres tuyaux ! Aide Ubu à retrouver
le bon tuyau qui relie la tête au moteur :





Exposition du 18 octobre 2015 au 14 février 2016
du mercredi au dimanche , de 14h à 19h30
nocturne les soirs de spectacle

**Expo-goûter pour les enfants
les dimanches 1^{er} nov, 6 déc,
3 jan et 7 fév à 16h**



**Tu es arrivé à la fin de ce livret !
As-tu aimé ce voyage dans
l'Archipelago d'Alfred Jarry ?
Si tu as envie, raconte ta
visite aux médiatrices et à tes
parents. Tu peux aussi revenir
dans cette exposition pour
la faire découvrir à tes amis
et à ta famille. À très vite !**

 **LA FERME
DU BUISSON**
SCÈNE NATIONALE
DE MARNE-LA-VALLÉE
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

**Centre d'art contemporain
de la Ferme du Buisson**
Allée de la Ferme – 77186 Noisiel
01 64 62 77 77
lafermedubuisson.com

conception éditoriale Clio Raterron
et Violaine Barthélémy
conception graphique Marion Léglantier
photographies Émile Ouromov
dessins d'Ubu Pierre Bonnard