

Tel +352 45 37 85 1
www.mudam.lu

3, Park Dräi Eechelen
L-1499 Luxembourg

Mudam Luxembourg
Musée d'Art Moderne
Grand-Duc Jean

EDUBOX

AD REINHARDT, L'AGENT DOUBLE

17/06/2017 - 21/01/2018

MUDAM
LUXEMBOURG
MUSEUM

INFORMATIONS PRATIQUES

Vous pouvez télécharger ce dossier sur notre site Internet.

Visitez régulièrement www.mudam.lu pour nos programmes actualisés d'activités et de workshops.

Pour être au courant de toutes les activités qui s'adressent aux enseignants et aux écoles, abonnez-vous à notre newsletter spéciale enseignants en allant sur le site www.mudam.lu, rubrique Publics.

Mudam accueille les classes scolaires du lundi au vendredi sur réservation.

L'entrée au musée et l'accompagnement par un médiateur sont gratuits pour les classes scolaires du Luxembourg.

HEURES D'OUVERTURE

Jeudi – Lundi : 10h00-18h00

Mercredi : 10h00-23h00 (Galeries : 10h00-22h00)

Jours fériés : 10h00-18h00

24.12 & 31.12: 10h00-15h00

Fermé le mardi & 25.12

Mudam Luxembourg
3, Park Dräi Eechelen
L-1499 Luxembourg
Tel. +352 45 37 85 531
visites@mudam.lu

CONTENU

Informations pratiques	02
Mode d'emploi	03
FICHE 1 : Ad Reinhardt	04
FICHE 2 : Le grand art du cartoon	05
FICHE 3 : Black, Blacker, the Blackest	16

MUDAM ET LES ÉCOLES

Pour faire découvrir la création contemporaine aux jeunes, mais aussi pour souligner le rôle pédagogique du musée, Mudam invite les enseignants à utiliser le musée comme plateforme de communication. L'équipe des publics tient à aider les enseignants à faire de Mudam un véritable outil de travail et de leur permettre de développer à partir de ses expositions des projets en classe, adaptables aux différents niveaux et programmes académiques.

L'art contemporain, en effet, se prête à des lectures plurielles et devient de ce fait un outil d'apprentissage unique, en relation directe avec le monde actuel. Ce dossier pourra servir au développement de projets interdisciplinaires (langues, sciences, arts plastiques, musique, histoire), de plus en plus encouragés dans l'enseignement actuel.

UTILISATION DU DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Le contenu de ce dossier est porté sur l'initiative, il donne des incitations à réfléchir, à rechercher, à s'activer. Pour les informations, les intéressés peuvent trouver textes, catalogues et bibliographies au Studio (niveau 1) ou se diriger vers les médiateurs. Les fiches aident l'enseignant à préparer les élèves à la visite au musée et servent de support aux activités pour prolonger l'expérience à Mudam de retour en classe.

Chaque activité soulève des possibilités pédagogiques et thématiques différentes et nous vous invitons à les transformer selon les besoins de vos démarches actuelles. Si vous tenez à travailler sur un aspect particulier du travail d'Ad Reinhardt, contactez le département Mudam Publics, au besoin, l'équipe pédagogique de Mudam travaillera avec vous afin de répondre au mieux aux buts pédagogiques de votre projet.

L'expérience de l'art passe par la rencontre avec l'oeuvre. Si vous avez environ une heure, profitez de la visite avec vos élèves pour donner goût, rendre curieux, découvrir la création contemporaine. Concentrez-vous éventuellement sur quelques œuvres que vous aurez choisies au préalable.

EXPERIENCES PAR RAPPORT AUX OEUVRES D'ART LE L'EXPOSITION

- Guider, soutenir et favoriser l'observation
- Formuler des observations (verbalement, sous forme de texte, en dessinant etc.)
- Encourager la formation et l'expression d'opinion
- Développer une pensée critique
- Patronner l'interconnexion du savoir en nouant connaissances préalables et inconnues
- Développer des facultés d'analyse et d'interprétation

Fiche 1: Ad Reinhardt

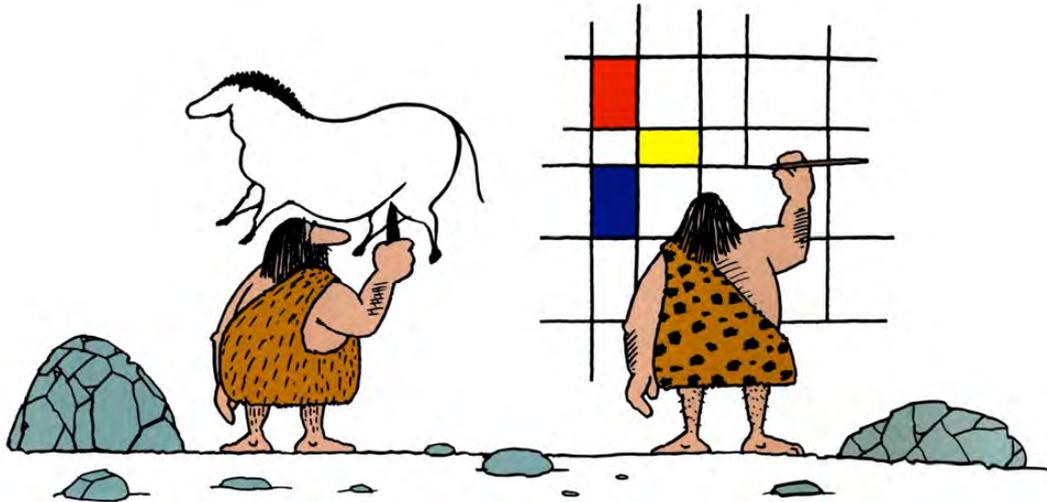

L'exposition *Hard to Picture: A Tribute to Ad Reinhardt* se consacre à un pan largement ignoré de l'oeuvre d'Ad Reinhardt (1913-1967), celui de son travail d'illustrateur, une activité qui s'est déployée en parallèle de ses trente années de carrière en tant que peintre abstrait, des années 1930 jusqu'en 1960. Cette exposition donne à découvrir plus de 250 caricatures politiques et chroniques dessinées satiriques provenant des archives de la Fondation Ad Reinhardt de New York ; il s'agit de la plus grande rétrospective jamais consacrée à ce travail.

Seront également exposés à cette occasion la pièce *Abstract painting* (1956), l'une des toiles minimalistes « noires » de l'artiste, ainsi qu'un diaporama de clichés photographiques en couleurs et un grand nombre de documents : journal de voyage, pamphlets et esquisses. C'est la troisième fois que cet ensemble est exposé en Europe, depuis l'exposition *Art vs. History* présentée à la Malmö Konsthall, Suède, en 2015, puis par l'EMMA – Espoo Museum of Modern Art, Finlande, en 2016.

Hard to Picture: A Tribute to Ad Reinhardt met en dialogue cet aspect du travail de Reinhardt avec d'autres oeuvres d'art réalisées par divers artistes contemporains de la scène internationale. Cette exposition n'a pas pour ambition de figurer l'influence directe qu'aurait eue Reinhardt sur ces artistes, mais elle met en lumière le complexe réseau de correspondances – biographiques, méthodologiques et conceptuelles – qui existe entre toutes ces oeuvres et souligne la permanence de l'influence intellectuelle de cet artiste américain dans le monde, depuis près de quatre-vingt ans.

Fiche 2: Le grand art du cartoon

©Philippe Geluck, Casterman

Qu'est-ce qu'un cartoon ?

Un cartoon ou dessin humoristique est un dessin, parfois accompagné d'un texte, qui prétend par le biais de l'humour ou de la satire, causer une réaction chez le spectateur. Majoritairement utilisé dans la presse écrite, on désigne comme cartoon un dessin unique et comme cartoon strip une histoire se déroulant sur plusieurs cases. La dernière a également donné naissance à la bande-dessinée.

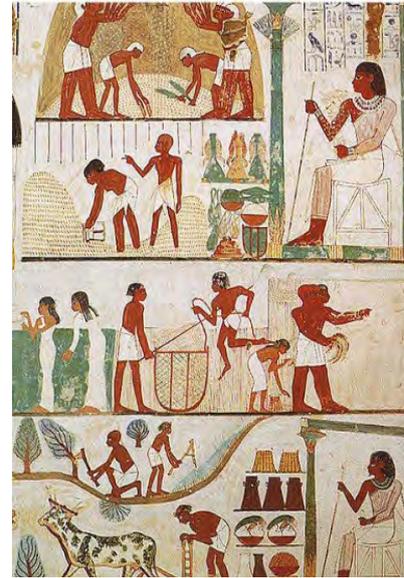
QUESTIONS ET ACTIVITES POSSIBLES EN CLASSE

- Où peut-on retrouver des cartoons au quotidien? Connaissez vous des cartoonistes?
- Quels sont les moyens graphiques du cartoon pour nous livrer une information?
- Qu'est-ce que la différence entre un cartoon, un dessin de presse et une caricature?
- Analysez un dessin trouvé dans un journal. Préparez les différentes étapes d'une analyse: recherche sur l'auteur, recherche sur le sujet du dessin, identifiez et décrivez tous les éléments du dessin et finalement interprétez l'intention de l'auteur.

SITES À CONSULTER

- politicalcartoons.com
- cartooningforpeace.org
- caricaturesetcaricature.com

Le cartoon, un petit historique

Peinture murale de la grotte de Lascaux, ca. 17000 av.Chr.
Peinture murale de la tombe de Nakht, XVIIIe dynastie, Thèbes
Psautier d'Eadwine, (Détail), ca.1140 Canterbury
Hokusai, Manga, publié 1814-1878
Honoré Daumier, Le passé, le présent, l'avenir, 1834
Mickey, 1933

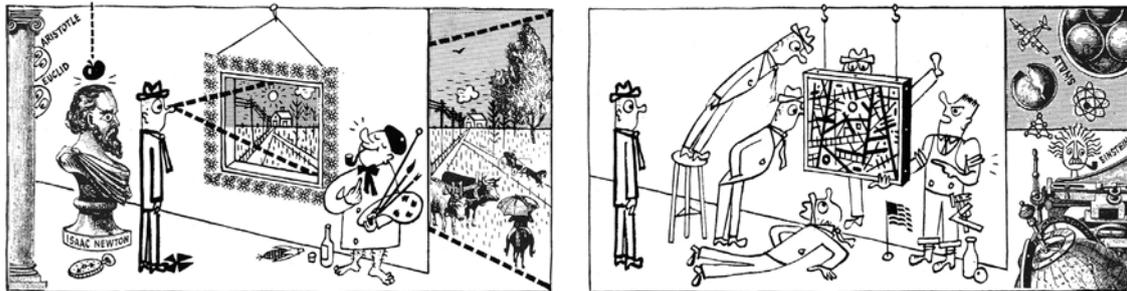
How to look at Ad Reinhardt ?

Reinhardt, dans son travail d'artiste comme dans son enseignement de l'histoire de l'art à l'université, n'a jamais perdu de vue le rôle crucial de l'éducation.

Sa série de chroniques dessinées sur l'art, *How to Look* (1946-1961), se focalise exclusivement sur l'idée d'une observation lente et méticuleuse. Elle présente une approche didactique dans laquelle Reinhardt satirise le rôle de l'« explainer-entertainer », qui s'adresse non seulement au spectateur des oeuvres mais aussi aux autres artistes. Subvertissant les schémas éducatifs créés par le premier directeur du MoMA, Alfred Barr, ils initient les lecteurs à « l'art difficile de voir ». Cette série très populaire a régulièrement paru dans l'édition du dimanche du journal PM, entre 1946 et 1947, et a servi à Reinhardt de plateforme pour militer avec acharnement en faveur du développement et de la compréhension de l'art abstrait aux États-Unis. Par la suite, il a encore publié occasionnellement d'autres chroniques dessinées sur l'art, notamment dans des périodiques tels que ARTnews, trans/formation et Art d'aujourd'hui.

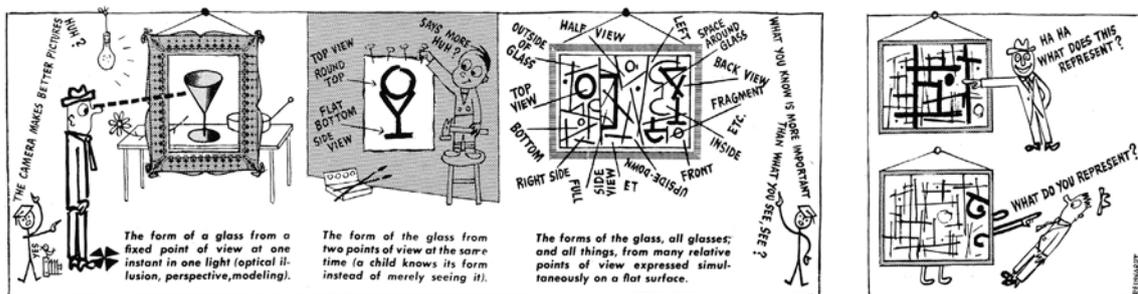
HOW TO LOOK AT A CUBIST PAINTING

Here's the beginning of an explanation of modern art. After we've studied it a little more, we'll tell you a little more —about surrealism, abstraction, or whatever you want. — By Ad Reinhardt.

If you think that every painting should look like something real, then you live in that century (long gone) that believed the real world was a matter of what things look like. This art of imitation and illusion "saw" things from a fixed, absolute point of view (later satirized by surrealist painters who make something look not only like one thing but also like six or seven other things).

A cubist painting is not a "picture" or a window-frame-hole-in-the-wall, but a new object hung on the wall and is part of the early twentieth century's overturning of traditional ideas of time and space. It explored its world (1908) from many relative points of view (later developed into abstract painting which shows what lines, colors and spaces do, and mean, by themselves).

The form of a glass from a fixed point of view at one instant in one light (optical illusion, perspective, modeling).

The form of the glass from two points of view at the same time (a child knows its form instead of merely seeing it).

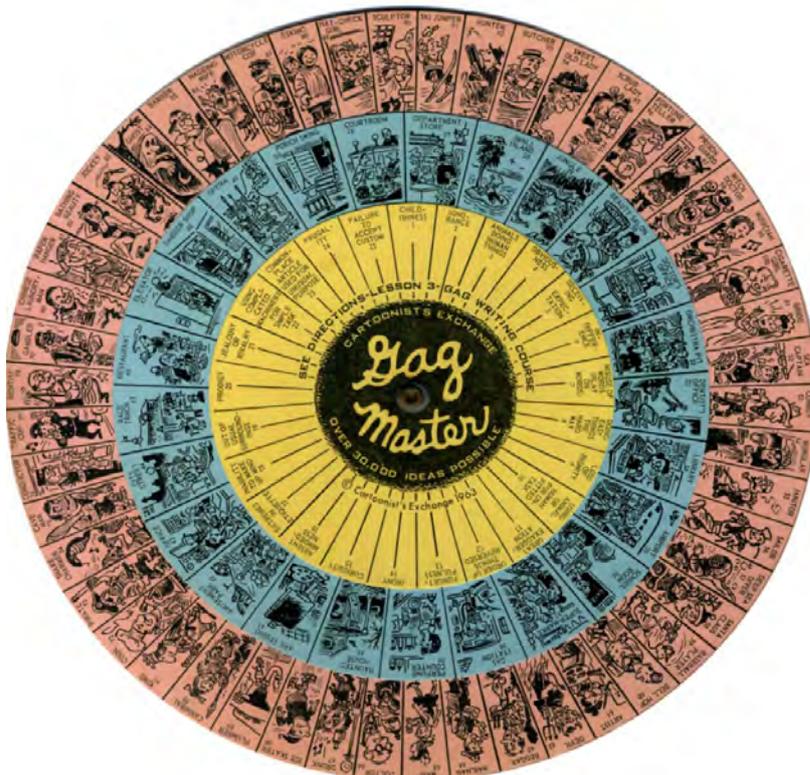
The forms of the glass, all glasses; and all things, from many relative points of view expressed simultaneously on a flat surface.

Ad Reinhardt, How to look at a cubist painting, 1946

QUESTIONS POUR GUIDER LA CONTEMPLATION

- Qu'est ce que le sujet de ce dessin par Ad Reinhardt. Qu'est-ce qui est son intention?
- Peut on-comprendre les travaux de l'artiste comme mode d'emploi pour comprendre des notions du monde de l'art?
- Pour ses peintures abstraites l'artiste se faisait beaucoup critiquer et ridiculiser par la presse. Quel est le ton de ses propes dessins de presse? Qu'est-ce qu'il critique lui-même?
- Cherchez des images connues de l'histoire de l'art au sein des cartoons d'Ad Reinhardt. Dans quel but utilise-t-il ces chefs d'oeuvres?

POUR ALLER PLUS LOIN: Le Gag Master- Une astuce pour les non-inspirés

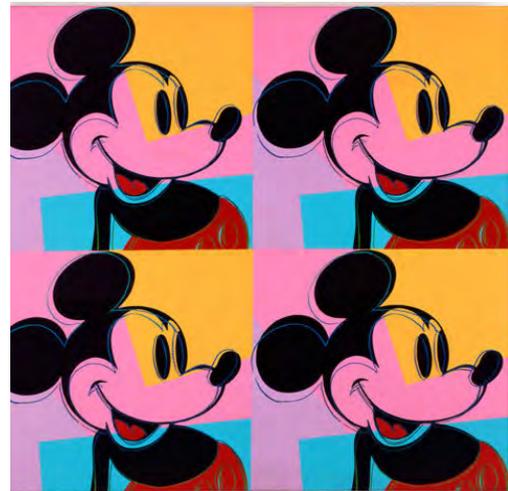

Gagmaster extrait du livre *How to make money with simple gags*, 1963

ACTIVITÉ ENVISAGEABLE

- Construction d'une version de cet outil avec 5 à 8 rayons. Le disque du centre indiquera un lieu (le musée, l'école, etc.) celui du milieu une action (crier, lancer, etc.) et celui à l'extrémité un personnage (le prof, le directeur, etc.). A l'aide de cet outil, les élèves pourront établir une base pour un récit, qui sera ensuite mis en oeuvre sous forme de bande-dessinée.

POUR ALLER PLUS LOIN: Le cartoon au musée

Roy Lichtenstein M-Maybe, 1965
Andy Warhol, Mickey Mouse, 1981
Keith Haring, Andy Mouse, 1985
Wim Delvoye, Mickey Mouse Crucified
(Pig Skin Series), 2008
Banksy, Dismaland, 2015

Michel Majerus, Untitled
[maybe you should annihilate], 1993
Takashi Murakami, Kaikai Kiki, 2005
José Rodolfo, Disenchanted Series, 2011
Claude Lévêque, Sans titre (Arbeit macht frei), 1992
Collection Mudam Luxembourg

POUR ALLER PLUS LOIN: Le dessin de presse

« Les dessins de presse nous font rire. Sans eux, nos vies seraient bien tristes. Mais c'est aussi une chose sérieuse: ils ont le pouvoir d'informer mais aussi d'offenser. »

- Kofi Annan, Prix Nobel pour la Paix au colloque
«Désapprendre l'intolérance», New York, 16 octobre 2006

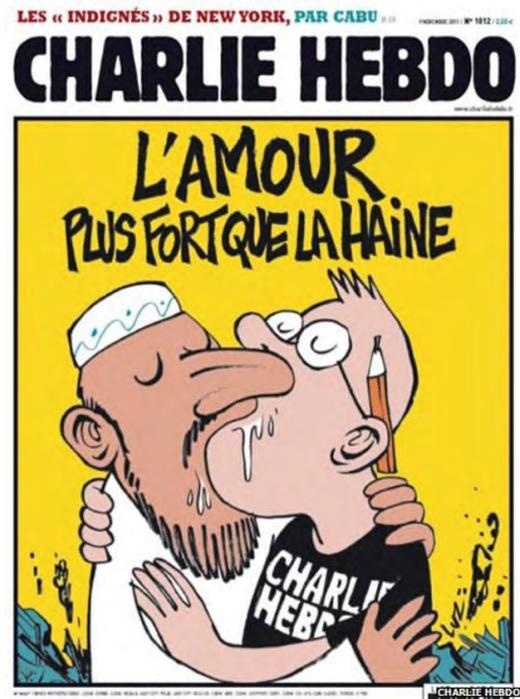
Caro, PME Magazine © Cartooning for peace. 01.07.2007

Patrick Chappatte, New York Times, 09.01.2015

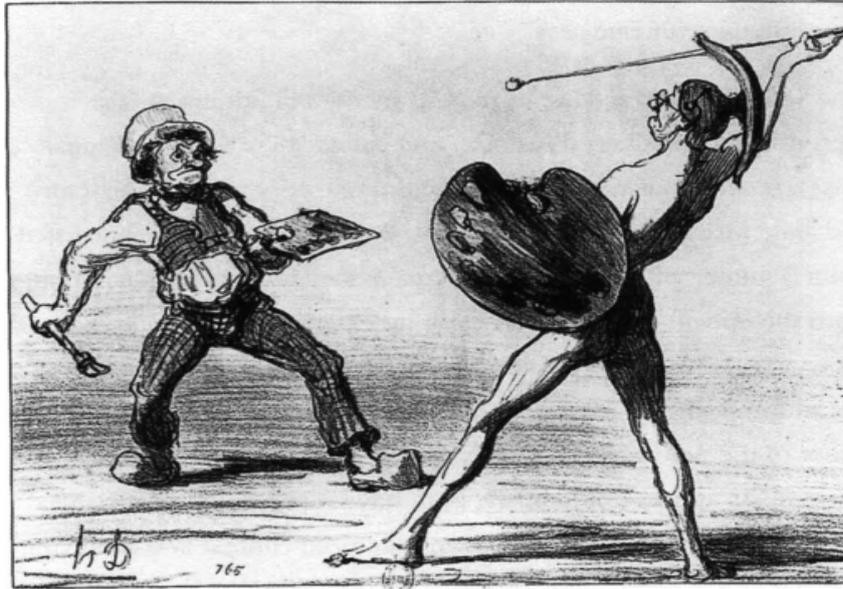
ACTIVITES POSSIBLES EN CLASSE

- Établissez une étude de cas pour un cartoon ou une caricature trouvé dans journal. Définissez dans un premier temps les termes « caricature », « ironie », « stéréotype », « paradoxe », « jeu de mot ». Discutez ensuite la forme (caractéristiques principales du personnage, âge, époque, activité, etc.) ainsi que le message (sujet, contexte, interprétation). Comparez ensuite vos résultats. Consultez également les caricatures du «Feierkrop» et celles réalisés par Florin Balaban ou encore Carlo Schneider.
- À l'aide d'une photographie d'un personnage connu (acteur, musicien, politicien etc.) étudiez le passage du portrait à la caricature. Quels sont d'après vous les moyens graphiques du caricaturiste pour représenter un personnage spécifique ? Cet exercice pourra être complété par une réalisation pratique autour du sujet du passage du portrait à la caricature.
- Imaginez un personnage dont le nom dicte son apparence, son comportement et le décor dans lequel il se trouve. Créez un strip de maximum 3 cases.
- Recherchez des dessins de presse qui ont causé polémique, tant dans le passé que récemment. Discutez et argumentez.
- Discutez notamment les caricatures de Mahomet du journal Jyllands-Posten et l'affaire Charlie Hebdo. Le sujet pourra être traité en cours d'histoire de l'art portant sur l'art des réalistes.

Caricature parue dans le Jyllands Posten, 2005
Protestes à Aram en Cisjordanie, 2006
Couverture, Février 2006
Couverture Novembre 2011
Marche de la paix à Paris, 2015

POUR ALLER PLUS LOIN: Le discours caricatural sur l'art

Honoré Daumier, Le Combat des écoles. L'Idéalisme et le Réalisme, publié au Charivari le 24 avril 1855

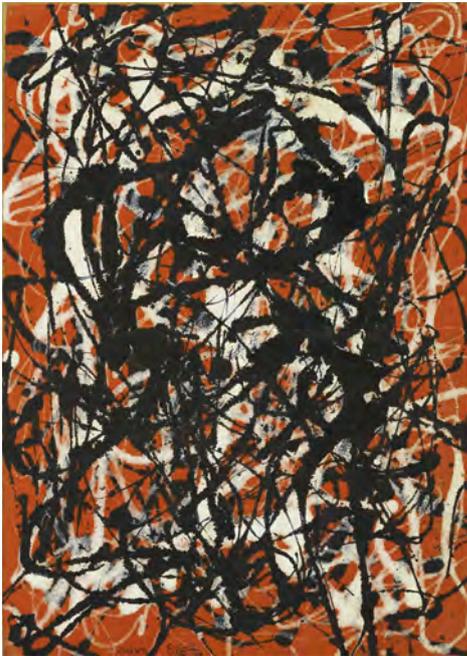
Gustave Courbet, La source, 1868

Jean- Auguste Dominique Ingres, La Baigneuse Valpinçon, 1808

Dans cette représentation d'Honoré Daumier montre un affrontement entre un représentant du réalisme et de l'académisme. Ce qu'il vise, c'est mettre en évidence les difficultés de cohabitation entre la peinture d'histoire et la peinture de genre pendant son époque. Par le biais de la caricature, il critique le genre noble et s'engage la positionner comme forme artistique et moyen d'expression sociale.

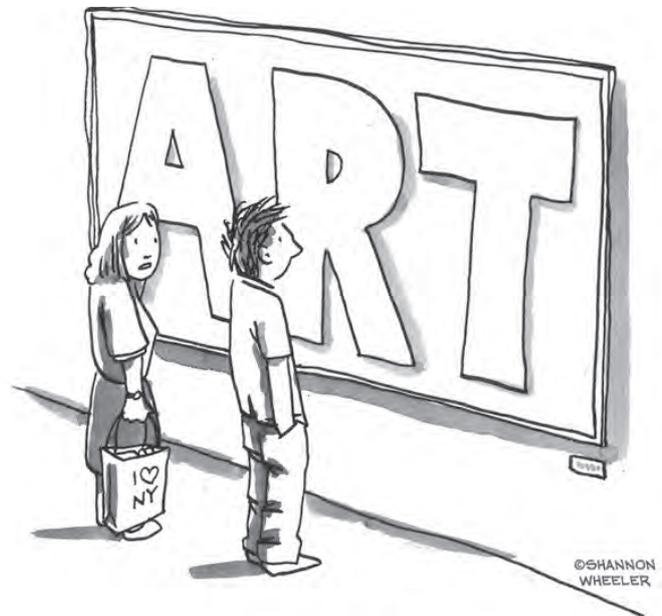
Imaginez l'affrontement entre les deux personnages présents dans ces peintures du 19ème siècle. Quel problème sera à la base de l'affrontement ? Présentez à l'oral ou sous forme de dessin.

Jackson Pollock, Free Form, 1946

René Magritte, La trahison des images,
1928-29

"Yes but is it art?"

Fiche 3: Black, Blacker, the Blackest

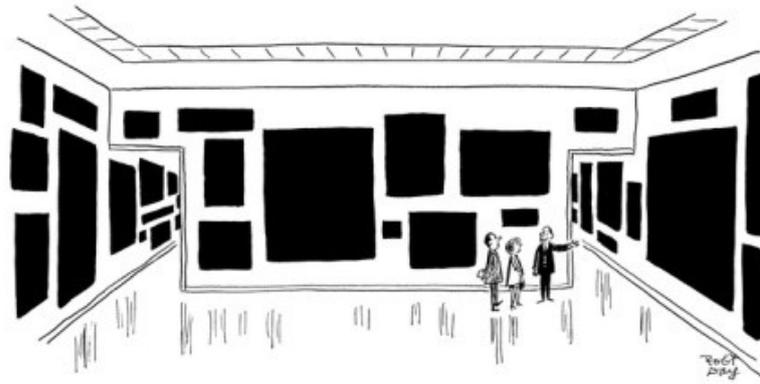
Ad Reinhardt dans son studio, 1966, Photographie par John Loengard

An abstract painting will react to you if you react to it. You get from it what you bring to it. It will meet you half way but no further. It is alive if you are. It represents something and so do you. YOU, SIR, ARE A SPACE, TOO.

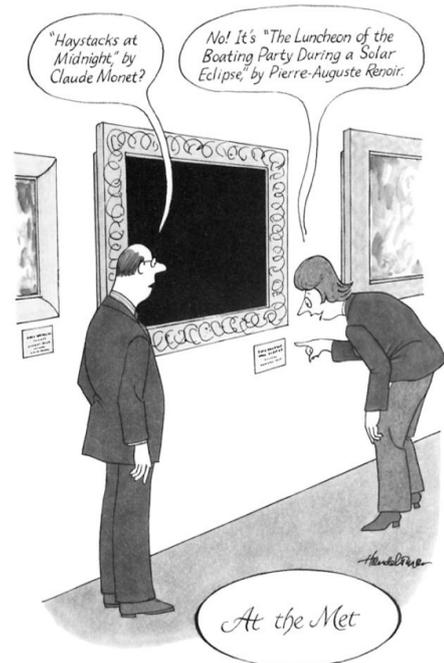

QUESTIONS POUR GUIDER LA CONTEMPLATION

- L'artiste Ad Reinhardt disait jadis « L'art moderne relève du rejet » Qu'est-ce qui a exactement été rejeté par les expressionnistes abstraits?
- Aux alentours de 1956, l'artiste annonçait « Je réalise tout simplement les dernières peintures que tout le monde saurait faire » et les dessinateurs des grands journaux lui répondaient à leur tour. Discutez les messages transmis par les cartoons suivants du «The New Yorker» .

"You will find more on the floor above."

"Haystacks at Midnight," by Claude Monet?

No! It's "The Luncheon of the Boating Party During a Solar Eclipse," by Pierre-Auguste Renoir.

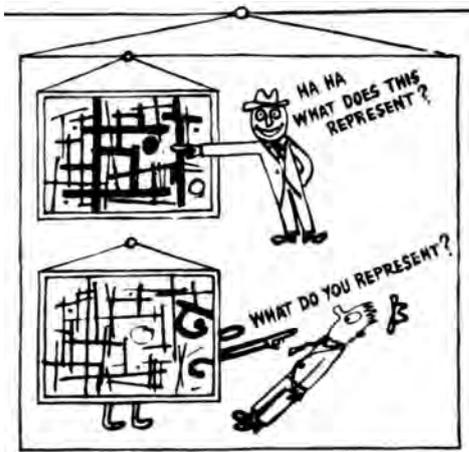
At the Met

- Robert Day, 1967
- William O' Brian, 1967
- J.B Handelsman, 1989

Comment comprendre l'abstraction, quand l'art du rien a causé tant de ferveur chez ceux qui le pratiquent et tant d'opposition chez ceux qui le regardent ?

Ridiculiser l'art était très commun à l'époque; en Europe c'était les Nazis qui qualifiaient tout art comme « dégénéré » qui ne correspondait pas aux canons classiques et aux Etats-Unis les critiques le caractérisaient comme « art non-américain » ou « art d'Ellis Island ».

Datant de 1945, ce cartoon questionne la réaction confuse du spectateur s'attendant à ce qu'une peinture « soit de quelque chose ». Le fait que l'art abstrait se faisait ridiculiser à l'époque était souvent dû à une impression, soit d'incompétence ou d'évasion. Ici c'est l'œuvre d'art elle-même qui saute de son cadre pour défendre l'artiste en copiant le geste accusatoire du spectateur.

Vassily Kandinsky, Composition VIII , 1923

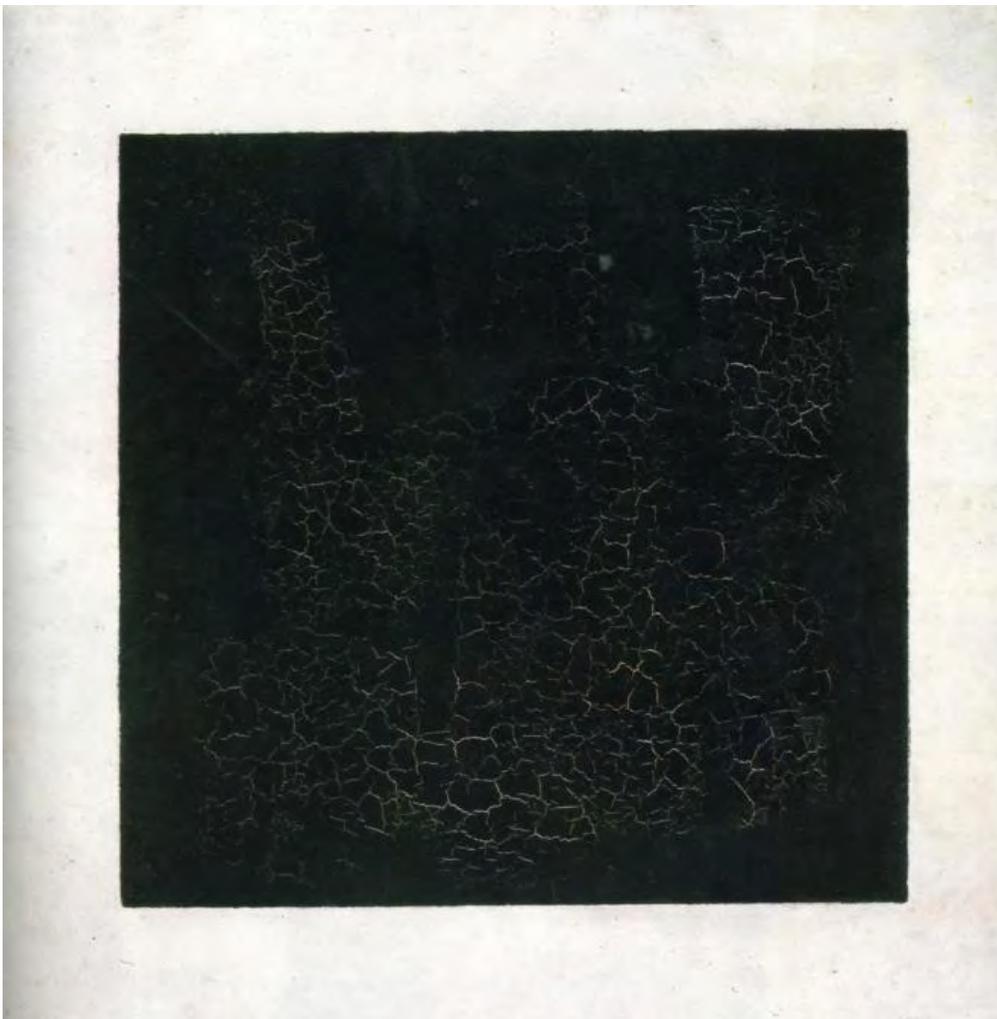
ACTIVITES POSSIBLES EN GALERIE

- Imagine-toi que tu ferais partie de la «(abstract) art defense league » une association s'engageant pour défendre les œuvres d'art contre des remarques méchantes de la part d'un visiteur de musée. L'exercice pourra porter sur une œuvre exposée au Mudam ou une œuvre traitée en cours. Il pourra soit prendre forme comme dialogue ou sketch ou comme étude de cas écrite.
- En prenant le cartoon d'Ad Reinhardt comme point de départ, imagine la suite du dialogue entre l'œuvre d'art et le spectateur ignorant et réalise-la sous forme de bande dessinée.

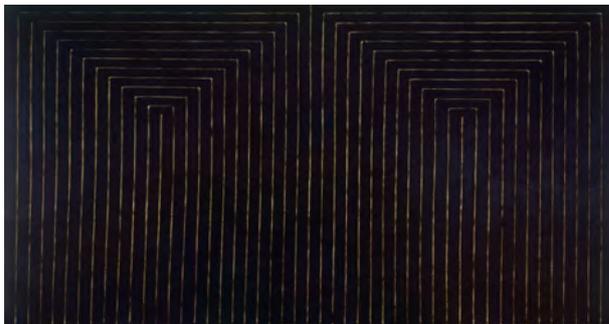
POUR ALLER PLUS LOIN: Les artistes travaillant le noir

Le monochrome se veut comme « transformeur du monde ». Il a été créé pour servir comme point zéro, un nouveau départ pour l'art, qui libère les artistes du fardeau classique et traditionnel de la forme, couleur et du sujet. Parmi tous les monochromes, le noir est certainement celui qui laisse le plus de vide et mais qui propose en même temps aussi le maximum de liberté.

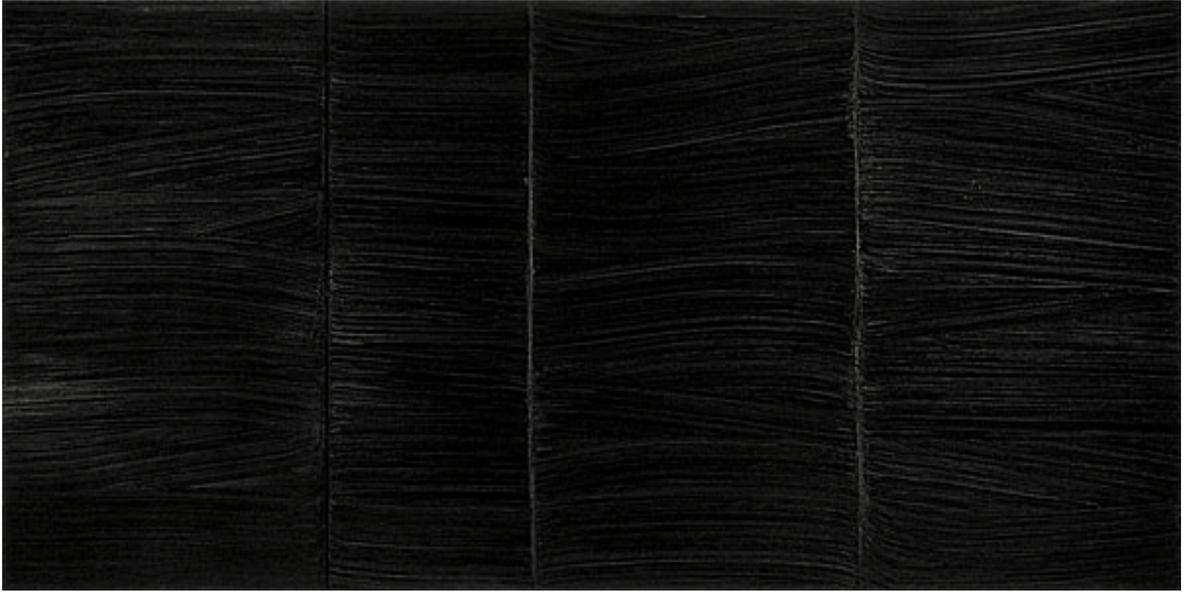
Aujourd'hui, plus de cent ans après le premier monochrome de Malevitch, il existe toujours des artistes qui recherchent les mêmes intensions utopiques et donnant de nouvelles visions « en noir ».

Kasimir Malevitch, Carré noir sur fond blanc, 1915

Robert Rauschenberg, Untitled (Glossy Black Painting), 1951
Mark Rothko, No. 1, 1964
Robert Motherwell, Iberia, 1958
Sol LeWitt, Wall Drawing No. 821, 1997
Frank Stella, The Marriage of Reason and Squalor, II, 1959

Pierre Soulages, Polyptyque C, 1985

Louise Nevelson, Sky Cathedral, 1958

<<Super Black Paint>> développé par Surrey NanoSystems. Le pigment <<Vantablack>> absorbe toute lumière et l'artiste Anish Kapoor en possède exclusivement les droits d'usage

Anish Kapoor, Void, 1989

