

MONOGRAPHIE 7
ANNE COLLIER

DU 27 JANVIER AU 25 MARS 2017
AU FRAC NORMANDIE ROUEN

CONTACTS :

SERVICE ÉDUCATIF

Anthony Peter, professeur chargé du service éducatif
anthony.peter@ac-rouen.fr

SERVICE DES PUBLICS

Julie Debeer, responsable du service des publics
j.debeer@fracnormandierouen.fr

Amandine Derout, médiatrice culturelle responsable du programme handicap
a.derout@fracnormandierouen.fr

T : 02 35 72 27 51

SOMMAIRE

1 QUELQUES MOTS SUR L'EXPOSITION

2 APPROCHES HISTORIQUES

3 APPROCHES THÉMATIQUES

LES VISITES ET ATELIERS AU FRAC

LE FRAC NORMANDIE ROUEN

PROCHAINE EXPOSITION

1. ANNE COLLIER

Le Frac Normandie Rouen présente la première exposition personnelle de l'artiste américaine Anne Collier en France. Cette monographie s'inscrit dans le cycle d'expositions que mène le Frac sur la photographie contemporaine. Après Darren Almond, Gilles Saussier, Geert Goiris, Isabelle Le Mihn, le Frac a souhaité inviter une artiste dont le travail sur la photographie offre une approche autre qui s'inscrit dans la lignée du conceptualisme et d'une certaine forme d'appropriationnisme.

Photographe aujourd'hui phare de la scène américaine, Anne Collier développe depuis les années 2000 un travail singulier sur le médium photographique dont elle dissèque, de manière quasi clinique, l'imagerie, les codes, les supports, les techniques. Pour ce faire, elle utilise des objets ou des photographies trouvées dans des manuels, sur des calendriers, des posters, des pochettes de disques, des couvertures de magazine, des cartes postales qu'elle photographie à nouveau selon des techniques propres à la photographie commerciale ou de studio. Ces illustrations qui témoignent de l'intérêt de l'artiste pour les médias de masse et la pop culture des années 1960, 70 et 80 prennent leur source dans l'ère pré-numérique et recouvrent également des allusions autobiographiques. De ce fait, les photographies d'Anne Collier impliquent une certaine nostalgie qui atteste le caractère mémoriel mais aussi mélancolique de ce travail étroitement lié à l'idée de la perte.

Pour cette première présentation au Frac Normandie Rouen, l'artiste a souhaité concentrer son propos sur la femme dont la représentation est omniprésente dans le champ photographique. La question du regard porté par et sur les femmes est en effet centrale dans le travail photographique de l'artiste américaine qui aborde ce sujet à travers plusieurs typologies d'images. En contrepoint à ces représentations féminines, l'artiste a adjoint un ensemble de photos qui mettent en scène des objets et illustrations relatifs à la psychologie, à la vision, au support. Pochette de disque, cassette, fiches, bloc-notes interrogent de manière plus générale la nature des photographies, les questions de perception et de représentation, les mécanismes du regard et la mise en scène des émotions. Avec ces différents ensembles, Collier livre une réflexion complexe sur la femme comme objet, sujet, catalyseur, cliché mais aussi miroir esthétique de nos sociétés ainsi que sur nos liens affectifs et émotionnels à l'image et sur la manière dont elles nous conditionnent.

Véronique Souben, Directrice du Frac Normandie Rouen

2. APPROCHES HISTORIQUES

A. ART CONCEPTUEL / PHOTOGRAPHIE CONCEPTUELLE

L'art conceptuel forme une catégorie artistique qui, à partir de la fin des années 1960, a permis l'**émergence de la photographie** dans le champ de l'art le plus contemporain. Des artistes ont en effet désigné la photographie comme étant un des meilleurs moyens de **véhiculer leurs propos et de renouveler les pratiques artistiques**. Pour les conceptuels, **l'idée est plus importante que l'objet**. Autrement dit, ces artistes se sont engagés dans une entreprise de « **dématérialisation** » de l'art qui place le **concept, l'énoncé du projet et le processus artistique** au premier plan. L'Art conceptuel n'est pas un mouvement structuré, ni même une tendance univoque. Il concerne plutôt des artistes qui ont pour première exigence d'analyser ce qui permet à l'art d'être art. Bien que remettant en cause l'objet et sa production, l'art conceptuel n'a cependant jamais pu se passer de réalisations formelles qui se matérialisent le plus souvent par la photographie ou l'édition de livres et de catalogues, mais aussi de diagrammes, de schémas, de plans, de fichiers et d'installations diverses. Dans ce contexte la photographie est alors considérée comme **un moyen, jamais comme une fin**. (Source: *Encyclopédie Universalis*)

La spécificité de l'Art conceptuel est parfois difficile à cerner tant par la diversité des démarches artistiques que par l'ampleur de son influence sur différentes tendances contemporaines qui prouvent sa vitalité. Par ailleurs si au début les artistes conceptuels ne considéraient en général la photographie que comme **un moyen de documentation de leurs actions**, quelques-uns d'entre eux, sans se concerter, ont commencé vers 1970 à se préoccuper de **la photographie en tant qu'objet conceptuel**. Le premier fut sans doute William Anastasi en 1967 ; suivirent Michael Snow, Jan Dibbets, John Hilliard et Timm Rautert. Leur travail, au lieu de se préoccuper de représentation, interrogeait l'idée même de la photographie, son essence, son ontologie. Cette démarche va culminer avec la publication de *La fotografia* d'Ugo Mulas en 1973.

Anne Collier s'inscrit clairement dans cet héritage. En utilisant des **appareillages du passé** et des **procédés argentiques** (l'ère pré-numérique), pour le développement et le tirage, Anne Collier « photographie » (des pochettes de disque, des pages de couverture de magazines, des fiches bristol...) afin d'interroger **l'essence de la photographie** d'aujourd'hui. Son approche, influencée aussi bien par la photo technique que publicitaire, insiste sur la clarté et le désir de représenter les choses de manière explicite et objective. Dès lors une tension s'installe entre ce à quoi l'image ressemble et ce à quoi elle fait allusion ou représente.

Elle entretient cependant un rapport plus critique au dispositif publicitaire et elle reste plus distante vis à vis de la culture populaire. Les outils utilisés dans le processus photo (cuve de développement, boîte de papier, massicot) ont un statut légèrement différent dans la mesure où ils sont encore utilisés aujourd'hui par les professionnels ainsi que par l'artiste. En ce sens, elle met en scène non seulement sa propre pratique et l'équipement qui la rend possible, mais elle interroge aussi la signification de la mise en relation de ces deux éléments. L'**autoréflexivité** est en partie influencée par ses études à CalArts et UCLA où des artistes comme Baldessari, Ruppertsberg, Fisher, Welling l'ont sensibilisé à la photo conceptuelle de la côte ouest. Anne Collier s'est à la fois approprié leur langage photographique pur et rudimentaire et a pris ses distances en affirmant sa position de femme photographe sur la scène photographique des années 2000.

QUELQUES RÉFÉRENCES

DORA MAURER
Sept Rotations 1-6, 1979

MAURIZIO NANNUCCI
Sept Rotations 1-6, 1979

TIMM RAUTERT Pina Bausch, 1972

JOHN BALDESSARI
Prima facie (third state) From Aloof to Vapid, 2005

VICTOR BURGIN
extrait de l'album *The Bridge*, 1983-1984

CHOIX D'OEUVRE

ANNE COLLIER
Relevance, Supposition, Connection, Viewpoint, Evidence, 2011

Quelques pistes sur l'oeuvre:

- Le fétichisme des objets désuets (Porte-document contenant des papiers colorés).

- Les questions et répliques imprimées interrogent le sens de la vie, le sublime, l'inconnu et le mystérieux.

- Une notice fragmentée (Détachées de leur contexte initial) qui peut poser des questions d'ordre existentielles.

- Référence à une longue tradition de travaux conceptuels basés sur le texte (Magritte, Ed Rusha, Barbara Kruger, Jenny Holzer entre autre) et parvient à déceler de grandes questions sociales et politiques dans ce qui a été perçu par d'autres comme un rebut

- Le rapport texte/image

- La série à travers l'idée de variation de concept

B. L'APPROPRIATIONNISME aux Etats-Unis dans les années 80

Isoler la pratique de la citation permet d'afficher les **stratégies d'appropriation** des artistes et de définir leur rapport à d'autres champs comme le cinéma, la peinture, la littérature ou l'histoire de l'art. L'appropriation se traduit principalement dans un **souci d'inscription** dans l'histoire en empruntant, en citant ou en faisant référence à un héritage artistique entre **filiation et rupture**, comme des modèles à imiter ou à dépasser. Cette acte est un manifeste de la volonté de se questionner sur l'**origine** à travers des choix artistiques autour de la mise en abîme double et multiple où les repères peuvent parfois se perdre dans des méandres d'emprunt et de citation. Elle peut se traduire de différentes manières de la **copie** (le mimétisme, la réplique), au **pastiche** (son rapport à l'imitation), en passant par la **parodie** (un détournement critique qui peut jouer avec l'humour) jusqu'au **plagiat** (considéré comme un vol illégitime et malhonnête). L'acte d'appropriation artistique dévoile une volonté de **rendre hommage** (célébration et mémoire), ou de **critiquer** (à des degrés d'engagement différent) ou encore de ré-actualiser, de re-crée, de re-copier ou encore de refaire.

Dans les années 80, aux Etats- Unis, une mouvance appropriationniste s'emploie, face à la massification de la culture et de l'idéologie dominante véhiculée par les mass média, à déconstruire les **«mythologies» de la société** américaine (Richard Prince, Barbara Kruger travaille sur «les clichés» pour mieux les vider de leur sens et faire une critique de la représentation). Le geste artistique s'amincit pour se réduire à un simple **prélèvement** plus ou moins actif dans l'inépuisable réservoir des images collectives.

Anne Collier emprunte à la **« pictures generation »**, 1974- 1984 (tendance artistique aux Etats Unis et nom d'une exposition au MET à New York en 2009), qui portent intérêt pour l'imagerie figurative et médias à travers «des **processus de citation, d'extraction, de cadrage et de mise en scène**». Comme un certain nombre de ces prédécesseurs, elle cherche à reproduire, photographier à nouveau, répéter, sérialiser pour faire vaciller les notions d'auteur, d'oeuvre et d'originalité. Elle cherche le déplacement de la « production à la reproduction » générant un glissement du sens originel de l'image et de l'objet vers une réflexion théorique et sociétale. **L'oeuvre d'Anne Collier explore la culture photographique de l'ère pré-numérique.**

JONATHAN MONK

Keep Still (Richard Long), 2000

BARBARA KRUGER

We don't need another hero, 1987

CANDICE BREITZ *Becoming, 2003.*

RICHARD PRINCE

Untitled (Cowboy), 1989

JOHN BALDESSARI *Exhilarated , 2005*

SHERRIE LEVINE

after walter evans, 1981

CHOIX D'OEUVRE

ANNE COLLIER
May Jun 2009
(Cindy Sherman, Mark Seliger), 2009

Quelques pistes sur l'oeuvre:

- Le rôle de la photographie dans la construction de l'apparence et l'aura des femmes célèbres
- Collecter des magazines de photos populaires pour témoigner de notre appétit pour de telles images
- Intérêt pour les supports papiers qui permettent la diffusion de ces images
- Dédoublage warholien qui insiste sur la reproduction et la banalité du média photographique
- L'appropriation de couverture du magazine pour homme Vogue l'Uomo montrant Cindy Sherman : dernière icône de l'auto-réinvention et héroïne naturelle dans l'œuvre de Collier.

PISTES PÉDAGOGIQUES

Proposer aux élèves de produire autour de l'appropriation ou de réappropriation consiste à agir en fonction d'un modèle pour lui faire référence. Verbes d'action : imiter, copier, mimer, calquer, ressembler, emprunter, citer, enquêter, critiquer, parodier, détourner, prélever, extraire... Ces champs d'actions leur permettront d'interroger leur rapport à l'image, à la production mais aussi la distance par rapport au référent.

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

- **MIMER UNE IMAGE DU PASSÉ ET PHOTOGRAPHER LE**
Cycle 1 (maternelle) et cycle 2 (CP, CE1, CE2)
- **FAIRE UNE CRÉATION D'APRÈS UNE IMAGE DU PASSÉ**
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) La représentation plastique et les dispositifs de présentation
- **PHOTOGRAPHER UNE IMAGE ET PRÉSENTER LA DE MANIÈRE ARTISTIQUE**
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) La représentation plastique et les dispositifs de présentation
- **S'APPROPRIER ET DÉTOURNER UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE**
Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème, La représentation : images, réalité et fiction), Lycée (1ère, figuration et relation au référent)
- **CRÉER UNE PRODUCTION «ARTISTIQUE» QUI TÉMOIGNE DE L'HÉRITAGE DU PASSÉ**
Lycée (Terminal, oeuvre, filiation et rupture)

MOTS CLÉS:

LE CADRAGE

LA COUPE

L'IMAGE ET SA DIFFUSION

LA COLLECTION

L'EXTRACTION

LA MISE EN SCÈNE

3. APPROCHES THÉMATIQUES

A. LA NATURE PHOTOGRAPHIQUE DE L'OBJET

Anne Collier photographie des objets quotidiens et contemporains qui lui évoquent des **émotions** liés à un **souvenir ou une histoire intime**. Les objets banals deviennent, par l'acte photographique, des **objets mémoires**. Elle combine une approche presque conventionnelle de la nature morte photographique à des techniques de prélèvement ou d'extraction pour créer ses compositions méticuleusement ordonnées. Photographiés en studio (en prenant en compte les techniques commerciales), avec un point de vue frontal devant des surfaces lisses et unies, les **objets trouvés** d'Anne Collier (pochettes de disques vinyle, livres et revues de photographie, cartes postales, photographies de plateau, posters, calendriers, agendas, etc) témoignent de son intérêt pour les **médias de masse** et la **documentation de la pop culture** des années 1960, 70 et 80. Influencées par l'art conceptuel de la côte ouest américaine, aussi bien que par les produits de la photographie commerciale que par la publicité, ses **photographies inexpressives** (souvent humoristiques et subtilement autoréflexives) présentent un ensemble d'**associations formelles et psychologiques** qui mettent en évidence des tensions récurrentes de **pouvoir et de genre**.

Les natures mortes d'Anne Collier mettent en lumière la **matérialité des supports et des images** et le **déploiement de celle-ci dans la culture imprimée**. Etudiant en profondeur l'histoire de la photographie, vue comme un médium artistique et comme une enquête intellectuelle, le travail de cet artiste interroge et remet en perspective le **langage souvent cliché de l'imagerie populaire** qui-sous tend alternativement des références suggérées à la biographie de l'artiste et une nostalgie plus diffuse, attirée par les objets trouvés. Elle s'approprie les images en conservant leur contexte éditorial d'origine dont elle souligne les spécificités, insistant sur le **pli d'un poster** ou la **gouttière d'un livre**, et auquel elle ajoute les traces de l'usage qu'elle en fait, comme les Post-it qui témoignent de ses recherches iconographiques. De plus, elle s'intéresse moins aux images qui lui sont contemporaines qu'à celles d'hier. Les objets qu'elle photographie sont issus des années 1970-80 qui sont celles de sa jeunesse et de la fin de l'ère analogique qui donne à l'œuvre un tour **mélancolique**, pour ne pas dire **nostalgique**. Elle est à la fois **archéologue, iconographe et historienne**.

Anne Collier interroge la **nature des photographies**, les questions de **perception** et de **réception**, les **mécanismes du regard** et la **mise en scène des émotions**. Ses œuvres proviennent toujours de photographies trouvées dans des livres ou sur des calendriers, posters, pochettes de disques, couvertures de magazine, cartes postales...

Anne Collier adopte un point de vue **analytique**, presque **clinique**, dénué de toute forme de sensibilité vis à vis de ses **objets d'étude**. Dans la série *Women with Cameras* qui présentent des publicités pour des appareils photo et des équipements photographiques, à l'imagerie ostensiblement sexiste, elle entreprend une **autopsie du matériel**, créant ainsi un paradoxe entre les intentions originales des objets étudiés d'une part et la précision absolue et le contrôle du contexte du studio photographique. Elle donne alors un nouveau sens à une imagerie provenant d'un passé proche. Selon Kant, les **mécanismes du sublime** doivent être simples, c'est ce qui le distingue de la beauté. Il est fondé sur la douleur alors que la beauté est fondée sur le plaisir. Le sublime est aussi présent, de manière plus subtile, dans le cadre blanc qui encadre chaque photo, chaque objet choisi par l'artiste.

CHOIX D'OEUVRES DE L'EXPOSITION

ANNE COLLIER

Woman With Cameras #1, 2012

ANNE COLLIER

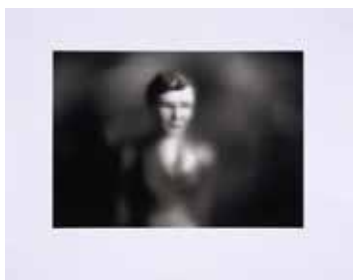
Album (Detail), 2016

ANNE COLLIER

Introduction, Fear, Anger, Despair, Guilt, Hope, Joy, Love/Conclusion, 2002/2014

QUELQUES RÉFÉRENCES

JAMES WELLING
sans titre, 1980

PASCAL KERN
Fiction colorée, 1984

MEHDI GEORGES LAHLOU
Cocktail ou autoportrait en société, 2011

PISTES PÉDAGOGIQUES

Proposer aux élèves de produire autour de la nature photographique de l'objet permet d'interroger les statuts et le rôle de l'objet dans l'image (objet usuel, mémoire, symbolique ou encore objet d'art...) au profit d'une intention (image publicitaire, nature morte, détournement de l'objet, objet d'étude...). Verbes d'action : Cadrer, choisir un point de vue, mettre en scène, retoucher, associer, analyser ..Ces champs d'actions, à travers leurs pratiques et des échanges verbaux, leur permettront de comprendre les mécanismes du regard vis à vis des images ('acte de voir), d'envisager leurs fonctions plurielles dans notre société mais aussi de prendre de la distance vis à vis d'elles en manipulant des techniques employées dans la communication et dans l'acte créateur.

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

- **PLACER DES OBJETS SUR UN FOND ET PHOTOGRAPHER LES**
Cycle 1 (maternelle) et cycle 2 (CP, CE1, CE2)
- **PHOTOGRAPHER UNE MISE EN SCÈNE D'OBJETS**
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace
- **PHOTOGRAPHER UNE IMAGE D'OBJET(S) DANS UN CONTEXTE DE VOTRE CHOIX**
Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) La représentation : images, réalité et fiction
- **CRÉER UNE PRODUCTION «ARTISTIQUE» QUI (RE)PRÉSENTE UNE RELATION ENTRE L'OBJET ET L'IMAGE**
Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème, La représentation : images, réalité et fiction), Lycée (1ère, figuration et images, la distance de l'oeuvre à son référent)
- **CRÉER UNE PRODUCTION «ARTISTIQUE» QUI REND SENSIBLE LA VISION DE L'OBJET**
Lycée (Terminal, les relations de perceptions sensibles entre l'oeuvre et le spectateur)

MOTS CLÉS:

L'OBJET TROUVÉ

LA PERCEPTION ET LA RÉCEPTION

L'IMAGE MÉDIA

L'OBJET D'ÉTUDE

LA MISE EN SCÈNE

LES MÉCANISMES DU REGARD

3. APPROCHES THÉMATIQUES

B. L'IMAGE DE LA FEMME ET LA PHOTOGRAPHIE

La lutte pour le contrôle de l'image traverse tout le XXe siècle, en corrélation directe avec la prise de pouvoir économique et sociale des femmes et la menace que cela représente pour l'autorité masculine. Au XIXe siècle, la photographie, considérée comme un art mineur et décoratif, était volontiers reléguée aux femmes. **Kodak** s'empare de cet état de fait et cherche à développer un nouveau marché en dédiant sa campagne exclusivement aux femmes (Kodak girl, active et curieuse).

Anne Collier questionne les mécanismes à l'œuvre dans une société permissive qui **libère les femmes** en même temps qu'elle **les stéréotype**. L'ironie de ce paradoxe pervertit les images de l'artiste qui fait de l'appareil un outil de construction de la **vulnérabilité des femmes** et, dans le même temps, celui par lequel il est possible de la dépasser.

La question du regard porté par et sur les femmes est centrale dans le travail photographique d'Anne Collier. À travers des images ayant une forte connotation sexuelle ou émotionnelle, elle interroge la **séduction**, souvent clichée et factice, qui émane des photographies de presse et des publicités, en particulier de celles qui vantent les produits et appareils photographiques. Elle attire ainsi l'attention du spectateur sur le **sexisme** et pourtant flagrant à l'œuvre dans le milieu de la photographie des années 1970 et 1980 et dans les images de cette époque. Par cette **re-contextualisation**, elle donne une nouvelle existence à ces images souvent controversées et pousse subtilement le spectateur à en faire une nouvelle lecture. Elle met aussi en évidence la **transformation de l'image des femmes**, selon qu'elles se situent devant ou derrière l'appareil photographique.

Dans *Zoom 1978* (2009), le tête de la femme nue reproduite en couverture de la revue a cédé la place à l'appareil. Dans *Woman with a camera* (2016), la femme devient photographe et se poste derrière l'appareil en ajustant son oeil et sa prise de vue pour photographier un possible sujet. Issu d'une série, la femme prend le **contrôle de la production de l'image**: elle est photographiée avec l'appareil de profil. L'image reste une mise en scène où le véritable photographe est invisible. Les images de cette série peuvent être vues comme des images d'**émancipation féminine** ou comme un **retournement du regard masculin**. Mais le profond scepticisme d' Anne Collier frémit à la surface des images et, au regard du reste de son œuvre, il faut peut être plutôt y voir l'expression d'un fantasme masculin qui se répand en rhizome dans la culture populaire. Enfin dans l'autoportrait *Women with Cameras* (2017), une partie du visage et de l'oeil gauche de l'artiste sont dissociés de l'appareil photographique (côte à côte) laissant place à l'idée que la femme est, elle même, **détentrice de l'image** qu'elle véhicule. L'objectif de l'appareil photo reste central dans l'image, un signe probable qu'il reste l'**instrument de l'affirmation de la femme**. Anne Collier livre une réflexion complexe de la **femme photographiée** à la **femme photographe** comme **objet, sujet, catalyseur, cliché mais aussi miroir esthétique** de nos sociétés ainsi que sur nos liens affectifs et émotionnels à l'image et sur la manière dont elles nous conditionnent, .

CHOIX D'OEUVRES DE L'EXPOSITION

ANNE COLLIER

Zoom 1978, 2009

ANNE COLLIER

Woman With a Camera (Profile), 2016

ANNE COLLIER

Women With Cameras (Self Portrait), 2017

QUELQUES RÉFÉRENCES

ILSE BING

Autoportrait, 1986-1990

ANNELIES STRBA

Sonja with Mirror, 1997

MARTHA ROSLER

Photo Op de la série Bringing the War Home, House Beautiful, 2004 -2008

PISTES PÉDAGOGIQUES

Proposer aux élèves de produire autour de l'image de la femme et de sa relation avec l'appareil photographique permet d'interroger les avancées de celle-ci dans son contexte historique, technique, politique, sociétal et artistique depuis l'invention de la photographie jusqu'à l'ère numérique d'aujourd'hui. Dès lors, les élèves pourront prendre conscience, à travers la pratique et les échanges en classe, que l'image a un pouvoir, celui de véhiculer des idées préconçues sur la femme ou, au contraire, de contribuer aux avancées sociétales de la condition féminine.

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

- MODIFIER L'IMAGE D'UNE FEMME

Cycle 1 (maternelle) et cycle 2 (CP, CE1, CE2)

- CHOISIR UNE IMAGE D'UNE FEMME DANS UN MAGAZINE ET CRÉER UN MONDE AUTOUR

Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace

- CRÉER UNE PRODUCTION «ARTISTIQUE» QUI TÉMOIGNE D'UNE FIGURE FÉMININE ENGAGÉE

Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème, La représentation : images, réalité et fiction)

- TRANSFORMER L'IMAGE DE LA FEMME EN ACTE PHOTOGRAPHIQUE

Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) La représentation : images, réalité et fiction, Lycée (1ère, figuration et images, la distance de l'oeuvre à son référent)

- CRÉER UNE PRODUCTION «ARTISTIQUE» QUI PRÉSENTE LA FEMME DANS LE MONDE

Lycée (Terminal, le dialogue de l'oeuvre avec la diversité des cultures)

MOTS CLÉS:

L'IMAGE PHOTOGRAPHIQUE

LE POINT DE VUE

LA PERCEPTION ET LA RÉCEPTION

LE POUVOIR DES IMAGES

LE CLICHÉ

LA MISE EN SCÈNE

3. APPROCHES THÉMATIQUES

C. L'OEIL À L'OEUVRE

L'œil est l'**organe de la vision**, un sens qui permet à un être vivant de **capter la lumière** pour ensuite **l'analyser** et **interagir** avec son environnement. Cet organe est même utilisé pour la reconnaissance de l'**identité** des êtres humains témoignant de la **diversité** et du **caractère unique** de l'œil humain.

Anne Collier s'intéresse à la **perception**. L'œil est un **motif récurrent**, celui de l'artiste ou des yeux extrait de ce qui s'apparente à un manuel de photographie. Dans une métaphore réciproque, la vision humaine et la photographie se répondent. La **dilatation de la pupille** et le **reflet de l'iris** renvoient au **diaphragme de l'objectif** et le bec verseur d'un bac de développement évoque la caroncule lacrymale comme dans *Developing Tray #2 (Grey)* en 2009 . Et quand l'œil n'est pas présent, le regard n'est pas moins souligné par le **geste du modèle qui contemple une image**, par **des mains qui tiennent l'objet photographié** et nous poussent à nous projeter dans l'**acte de voir** (*Album (Eye) #3*, 2014). Enfin, par la **duplication du motif** qui, à l'inverse de toute banalisation, incite à redoubler d'une attention similaire à celle que requièrent les portraits multipliés d'Andy Warhol qu'elle évoque (*Zoom* 1978, 2009).

D'autre part, Anne Collier constitue aussi une collection d'yeux (parfois les siens, parfois trouvés dans des journaux) qu'elle déploie de façon à **scruter le spectateur** en retour. Dans *Developing Tray* (cuvette de développement), une photo de son œil est photographiée dans une bassine, comme si sa capacité à voir dépendait de l'alchimie et du rituel photographique. Dans *Cut* (2009), la **vulnérabilité** et le **doute** deviennent évidents : une autre photo de son œil est tranchée par un massicot (en écho à la célèbre scène du *Chien andalou* de Buñuel) qui laisse présager l'idée dévastatrice d'une perte de la vue.

Enfin, Anne Collier explore la **domination de la vue** dans notre culture et évoque **ses plaisirs, ses dangers, pièges et ses mécanismes**.

Le cœur de l'œuvre d'Anne Collier porte sur la représentation, plus particulièrement les images stéréotypées de la femme dans la culture photographique, qu'elles empruntent à l'histoire de l'art – comme dans *Caravaggio by Nikon* (2012) – ou puisent dans un registre plus ouvertement sexiste. **Une fabrique des émotions**, par l'œil, est à l'œuvre qui n'est pas sans rappeler les cassettes et les brochures de *self-help* ou de *développement personnel* de la même époque qu'elle photographie en parallèle en insistant sur les mots et leur pouvoir d'évocation (peur, colère, désespoir, culpabilité, espoir, joie, amour).

Elle montre aussi l'efficacité de son dispositif **clinique** – « forensic », selon l'artiste – de mise à distance avec lequel les affects représentés ou suggérés entrent violemment en contradiction. Dans cette culture photographique, la femme n'est pas seulement sexualisée et objectivée . Elle est aussi montrée **sentimentale et vulnérable**, comme en témoignent nombre de pochettes de disques ou de publicités figurant des femmes **la larme à l'œil**. A travers des prises de vue de détails d'images de pochettes de disques, Anne Collier photographie des **gros plans d'yeux** de femmes, la larme à l'œil, monumentalisés par le tirage (les *Woman Crying* (2016) et les *Crying* (2017)). L'émotion n'en est pas moins fausse mais l'artiste semble vouloir la donner à voir sans le filtre critique auquel elle nous avait habitué. Le **motif de la larme** devient la signature d'Anne Collier. L'imagerie originale dénote d'une mise en scène romantique et peu convaincante de la féminité, qui va de pair avec la plupart des titres des albums (« Tu fais pleurer les petites filles », Daniele Alexander, 1980 ; « voir mon ange pleurer/ c'est quand elle commence à ne plus t'aimer », Conway Twitty, 1970 ou « Mélodrame » (ou « Tire-larmes »), artistes variés, 1978).

Ainsi, Anne Collier déploie une réflexion sur la **séduction de l'œil** (à partir d'images de communication, commerciales ou personnelles) au service d'**affects factices** qui surjoue, devant l'objectif, un état féminin fabriqué par l'industrie du disque, de la publicité ou du cinéma. L'œil, mise à l'œuvre, témoigne d'une **image faux-semblante** de la condition féminine qui la rend fragile, fébrile et sensible. Ainsi l'artiste remet en cause l'industrie photographique, susceptible d'avoir construit une **fausse image de la femme** dans nos sociétés.

CHOIX D'OEUVRES DE L'EXPOSITION ET QUELQUES RÉFÉRENCES

ANNE COLLIER
Developing Tray #2 (Grey),
2009

ANNE COLLIER
Album (Eye) #3, 2014

ANNE COLLIER
Cut, 2009

ANNE COLLIER
Woman Crying #8 et #7,
2016

DOUGLAS GORDON
Sans titre, 2000

ISABELLE LE MINH
Piercing, 2015

WOLFGANG TILLMANS
Onion, 2010

PISTES PÉDAGOGIQUES

Proposer aux élèves de produire autour de l'oeil permet d'interroger le sens de la vue et la perception humaine à travers une analyse tant scientifique qu'artistique en liant une approche technique et plastique (analogie entre l'oeil et l'objectif de l'appareil photographique). Ils pourront ainsi comprendre dans l'acte de faire le principe de l'acte de voir en prenant en compte les effets produits sur le spectateur, les plaisirs, les dangers, les pièges et les mécanismes du regard.

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

- RÉPRÉSENTER UN OEIL (É)MOTIF QUI REGARDE

Cycle 1 (maternelle) et cycle 2 (CP, CE1, CE2)

- RÉALISER UN OBJET QUI PIÈGE L'OEIL

Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) Les fabrications et la relation entre l'objet et le spectateur

- RÉALISER UNE IMAGE FIXE OU MOBILE QUI MET EN SCÈNE L'OEIL

Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) La représentation : images, réalité et fiction, Lycée (1ère, figuration et images, la distance de l'oeuvre à son référent)

- CRÉER UNE PRODUCTION «ARTISTIQUE» QUI (RE)PRÉSENTE L'OEIL COMME OBJET D'ÉTUDE

Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème, L'objet et l'oeuvre), Seconde (Les relations entre la forme à l'idée), Première facultative (la re-présentation)

- CRÉER UN DISPOSITIF «ARTISTIQUE» QUI MET L'OEIL À L'ÉPREUVE

Lycée (Terminal, les relations de perceptions sensibles entre l'oeuvre et le spectateur)

MOTS CLÉS:

LE FRAGMENT

LA MISE AU POINT

LA PERCEPTION

LE MOTIF ET LE DISPOSITIF

LES MÉCANISMES DU REGARD

LA MISE EN SCÈNE

LES VISITES ET ATELIERS AU FRAC

Lors de la visite nous évoquerons le parcours de l'artiste américaine et plus particulièrement la démarche qu'elle développe depuis les années 2000 sur, et avec le médium photographique qu'elle dissèque de manière quasi clinique. Nous verrons à travers l'ensemble de ses travaux et séries présentées au Frac, de quelle manière elle convoque la culture populaire des années 60 à 80 liée à la photographie et déterminante dans le regard porté par et sur les femmes. Nous observerons également comment Anne Collier interroge la nature des images, les questions de perception et de représentation, les mécanismes du regard et la mise en scène des émotions.

DURÉE : 1 HEURE

LES VISITES-ATELIERS POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS

Un jumelage visite + atelier peut être proposé en fonction des âges et du public pour les groupes scolaires ou les groupes constitués (MINIMUM 8 PERSONNES). DURÉE DE 1H30 À 2H

Lors de la visite, les enfants seront sensibilisés à la démarche de l'artiste tout en rappelant quelques fondamentaux liés à la photographie comme le fonctionnement de l'appareil photographique. Il sera ainsi question du mécanisme du regard particulièrement mis en perspective dans cette exposition.

4/10 ANS

L'œil qui regarde vers le spectateur est un motif central dans l'œuvre de l'artiste. Ce seront donc les notions de voir et être vu, de regarder et être regardé que les enfants expérimenteront par des jeux.

11/14 ANS

Sous-forme d'une enquête, les enfants devront repérer dans l'exposition les différents positionnements du sujet féminin omniprésent. Tantôt photographié et photographiant, il est tour à tour ou à la fois, photographe, objet, modèle...

Les enfants analyseront, grâce à des schémas, les différents points de vue et la circulation des regards. Où sont les yeux ? Qui regarde qui ? Où se pose le regard du photographe qu'on ne voit pas et du photographe photographié ?

15/18 ANS

Nous verrons de quelle manière la démarche d'Anne Collier se situe dans la lignée d'une approche conceptuelle dans la mesure où ses photographies sont à la fois sujets de représentation mais aussi de réflexions sur le médium. Nous pointerons ce que signifie pour l'artiste l'acte d'appropriation d'images existantes et comment il prend un sens critique.

ACCESSIBLES À TOUS ET GRATUITES,
LES VISITES COMMENTÉES ET LES ATELIERS NÉCESSITENT UNE RÉSERVATION.
RÉSERVATIONS - JULIE DEBEER, RESPONSABLE DU SERVICE DES PUBLICS
02 35 72 27 51 - J.DEBEER@FRACNORMANDIEROUE.FR

LE FRAC NORMANDIE ROUEN

En 1982, dans le cadre de la politique globale de décentralisation, un **Fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC)** a été créé dans chaque région française. Ils sont aujourd'hui au nombre de 23. **Association loi de 1901** subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication/ Drac Haute-Normandie et par la Région Haute-Normandie, le Frac Haute-Normandie possède une **quadruple vocation** :

- **l'acquisition régulière d'oeuvres d'art** contemporaines reflétant la multiplicité des expressions artistiques d'aujourd'hui
- **une politique active de diffusion des oeuvres** de cette collection dans, mais aussi hors les murs afin de sensibiliser les publics les plus divers
- **un programme de sensibilisation à l'art contemporain** (visites, ateliers pédagogiques, formations, événements, rencontre avec les plasticiens...)
- **une mission de production** et de soutien à la création.

L'espace d'exposition du Frac, situé à Sotteville-lès-Rouen (en face du Jardin des Plantes), est un exemple de réhabilitation architecturale : site industriel transformé en lieu culturel. Sa découverte peut constituer une expérience à portée pédagogique dans les domaines de l'urbanisme et de l'architecture.

avec la collaboration de Anthony Peter, professeur agrégé d'Arts Plastiques, chargé du Service éducatif du Fonds Régional d'Art Contemporain de Normandie Rouen

Le Service éducatif, dont la mission est d'assurer un lien privilégié entre le FRAC Haute-Normandie et le monde de l'éducation, propose aux enseignants :

- une information régulière sur les expositions
- une présentation des ressources disponibles
- une aide à l'élaboration des projets pédagogiques

Contact : Anthony Peter, professeur agrégé d'Arts Plastiques chargé du Service éducatif

Courriel : anthony.peter@ac-rouen.fr

Permanence : jeudi matin

Téléphone : 02.35.72.27.51

Les expositions temporaires permettent de découvrir une grande variété de démarches artistiques contemporaines et constituent un support privilégié pour des projets pédagogiques dans de nombreux champs disciplinaires. Les enseignants peuvent se tenir informés en consultant le serveur de l'Action culturelle: <http://www.ac-rouen.fr> (Espaces pédagogiques – Action culturelle – Arts visuels ou Les services éducatifs)

Les visites sont proposées gratuitement à tous les niveaux scolaires, dans les différentes disciplines ou formations.

Le Service des Publics se tient à votre disposition pour organiser une visite ou tout autre projet en lien avec les expositions temporaires ou les oeuvres de la collection.

Contact : Julie Debeer, responsable du Service des publics, 02 35 72 27 51
juie.debeer@fracnormandierouen.fr

PROCHAINE EXPOSITION AU FRAC NORMANDIE ROUEN

RÉSONANCE

**LE FRAC NORMANDIE ROUEN ET SES DERNIÈRES ACQUISITIONS
(1ÈRE PARTIE)**

**DU 17 FÉVRIER AU 13 MAI 2018
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE ROUEN**

Intitulée **Résonance**, cette collaboration d'envergure est l'occasion de déployer pour la première fois les acquisitions récentes entrées dans la collection du Frac depuis 2013. Structurée autour des axes majeurs de la collection et ponctuée d'œuvres plus anciennes du musée, cette exposition se déroule en deux temps et sur deux lieux, le premier au musée des beaux-arts de Rouen, le second au Frac Normandie Rouen.

Au musée, les thèmes de la nature, du corps et des espaces architecturés seront plus particulièrement abordés.

NOTES

A series of 20 horizontal dashed lines for writing notes.

FONDS RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN DE NORMANDIE ROUEN

3 place des Martyrs-de-la-Résistance
Face au Jardin des Plantes de Rouen
76300 Sotteville-Lès-Rouen

Bus ligne 7 direction «Parc expo - le Zénith»
arrêt «Jardin des Plantes»

02 35 72 27 51
contact@fracnormandierouen.fr

Accès handicapés

RENSEIGNEMENTS ET AGENDA DES RENDEZ-VOUS
ET ÉVÈNEMENTS DE LA PROGRAMMATION SUR LE
SITE INTERNET DU FRAC

www.fracnormandierouen.org

Le FRAC Normandie Rouen bénéficie du soutien de la Région Normandie, du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Normandie.