

musée
jurassien
des arts
moutier

Dossier pédagogique

Activités et réflexions à mener en classe

Bernd Nicolaisen Amedeo Baumgartner

17 mars - 26 mai 2024

L'exposition

Cette exposition a pour thème principal la nature. Elle réunit deux artistes bernois - Bernd Nicolaisen et Amedeo Baumgartner. L'un est photographe, l'autre peintre.

Tous deux se connaissent depuis près de 40 ans. Amedeo Baumgartner, déjà exposé au musée en 2022 dans l'exposition « Mystères et frissons », a souhaité faire une exposition avec Bernd Nicolaisen.

Dans la grande salle du musée, les oeuvres des deux artistes dialoguent. L'eau vive des ruisseaux, peinte par Amedeo Baumgartner, répond à la glace ancestrale photographiée par Bernd Nicolaisen. Un pré fleuri ou un sentier forestier du premier s'accorde de manière surprenante avec certains gros plans d'écorce de pins millénaires du second. Ce dialogue permet de percevoir combien la peinture de Baumgartner paraît photographique, vue à distance, alors que de près on perçoit le geste du peintre avec des touches de couleurs placées très précisément.

A contrario les œuvres de Nicolaisen prennent souvent un aspect pictural, voire sculptural, au propre comme au figuré, lorsqu'il transpose les négatifs de ses photographies d'écorces de pins millénaires en reliefs d'albâtre sur métal.

Au-delà d'échos thématiques et formels, les deux artistes se rejoignent par leurs cadrages porteurs de sens. Loin d'un large point de vue qui tendrait vers le paysage, ils se concentrent sur le détail. Chacun considère en outre ces fragments comme un microcosme, synthétisant la quintessence du monde naturel, et espère par ce biais éveiller un questionnement du spectateur sur son rapport à la nature.

Enfin, la temporalité traverse l'approche des deux artistes. Bernd Nicolaisen associe et confronte les cycles terrestres et la durée photographique. Il condense dans ses prises de vue la dimension temporelle de vestiges d'éléments naturels – qui remontent parfois à des dizaines de milliers d'années. Il interroge ainsi le caractère éphémère de l'existence humaine lorsqu'elle est comparée au temps géologique. Amedeo Baumgartner lui amasse des images au travers de ses promenades en nature. Un déplacement lent, une expérience de la nature et de sa beauté, accumulée sur plusieurs années.

Dans la villa, les artistes occupent chacun un étage afin de montrer leur travail plus en détail.

Bernd Nicolaisen

Bernd Nicolaisen, né en 1959 à Aarberg, est un artiste suisse. Il explore l'histoire cachée de la terre en se rendant dans des endroits préservés, presque magiques. Il cherche à rendre visibles les strates de l'histoire terrestre, en photographiant le bois, la glace ou la roche millénaire. Il nous emmène aussi dans l'espace, en reflétant sa vision d'une comète.

Son approche photographique est par elle-même personnelle, entre autres par ses cadrages, ses longs temps de pause et sa quête de la lumière naturelle. Mais il dépasse aussi la part documentaire de la photographie, dans des œuvres telles que ses *Stratagrams*. Il utilise des minéraux et des pigments trouvés sur place en Australie et les dispose sur une plaque de verre. Il crée ainsi son interprétation de ce qui se cache dans les profondeurs de la terre.

Il collabore régulièrement avec des scientifiques, spécialistes des différents milieux photographiés. Il a commencé son projet en 2001 par la photographie de glaces ancestrales au coeur des glaciers de Suisse et d'Islande.

Il cherche à montrer ce que l'on ne voit pas habituellement. Par exemple, en se rendant à l'intérieur des glaciers et en y restant des heures afin d'avoir la bonne lumière et la bonne image.

Rhythm of the heart, 2008, 2022,
Alabaster, White Mountains, USA

Utgard, 2016, Restlicht,
Outlet River Breida, ISL

Iron Water Engadin, #524, 2020, CH

Amedeo Baumgartner

Amedeo Baumgartner, né en 1953 à Zurich. Il a d'abord eu une carrière en tant qu'avocat. Il peignait pendant son temps libre. Depuis plusieurs années, il se consacre entièrement à la peinture.

Il puise les motifs de son vaste cycle *Ex Natura* lors de ses randonnées dans la nature. Il photographie une fougère, un branchage, un rocher et utilise ensuite ces images comme esquisses préparatoires.

Il construit ses images picturalement au fil d'un processus complexe. Il imprime une trame de fond sur la toile, soit la photographie prise, mais retravaillée pour être très claire et d'une seule couleur. Il superpose ensuite sur cette base des strates de coups de pinceau très fin et de vernis, afin que les couleurs acquièrent une profondeur par elles-mêmes. Ses œuvres oscillent entre hyperréalisme et interprétation poétique.

Son travail est empreint de patience et d'un temps plutôt long. Selon la taille de ses toiles, l'artiste passe plusieurs centaines d'heures à peindre avant d'obtenir le résultat et la profondeur de couleur désirés.

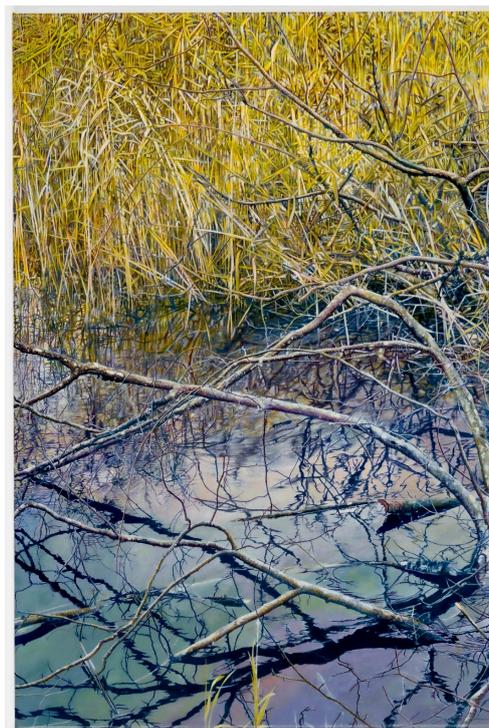
L'artiste présente également des œuvres de son autre cycle, *Ex Cinema*, inspirées par des scènes de films.

When My Mind's Gone, 2021, huile sur toile, 67 x 100 cm (Ex Natura)

Djibouti Heat, 2020, huile sur toile, 81 x 130 cm (Ex Cinema)

Soon Forgotten, 2018, huile sur toile, 60 x 40 cm (Ex Natura)

Ateliers

à faire en classe avant ou après la visite du musée

Détails de la nature - dessin

Amedeo Baumgartner (et Bernd Nicolaisen)

Principe de l'atelier : Représenter les détails de la nature. Comprendre ce qu'est un détail et s'intéresser au paysage différemment. Se concentrer sur un cadrage serré, un zoom comme dans les oeuvres des deux artistes.

Option 1

Choisir un animal, une plante, un arbre ou un élément de paysage que l'on souhaite représenter.

Dessiner l'élément de la nature en entier puis choisir une petite partie de son dessin. Pour se faire, on peut découper un bout du dessin.

Ainsi l'élève a choisi son détail de la nature. Il peut alors réaliser une seconde image (peinture, dessin, etc) en se concentrant sur son détail.

Consigne : remplir tout le support de son image.

Option 2

Photographier un détail de la nature puis le dessiner ou le peindre.

Lors d'une sortie en groupe ou individuellement, les élèves photographient un détail de la nature.

Ils représentent ensuite ce détail en peinture ou en dessin. Les couleurs peuvent être modifiées et on peut ajouter des éléments imaginaires à son image.

Si c'est accessible, les photos peuvent être envoyées à l'enseignant.e et imprimées sur un support, à la manière d'une trame de fond claire. Ainsi l'atelier permet d'expérimenter la démarche de Amedeo Baumgartner.

Imaginer autour des oeuvres - dessin

Amedeo Baumgartner et Bernd Nicolaisen

Cet atelier est proposé au musée lors de la formule « visite + atelier manuel »

Principe de l'atelier : Chaque oeuvre de l'exposition est un fragment de la nature. Chaque élève utilise ses propres références de ce qu'est la nature. Accumulées lors de ballades, du trajet quotidien pour l'école, de vacances ou en regardant des images afin de compléter les oeuvres des artistes.

Sur une feuille de papier A3, une oeuvre tirée de l'exposition est imprimée au centre. Plusieurs options sont à choix et chacun imagine le décor autour de l'image. Certains fragments de paysage peuvent devenir une forêt magique, faire partie d'une ville ou recouvrir le dos d'une créature mystérieuse.

Imaginer l'intérieur de la Terre ou d'une comète - dessin

Bernd Nicolaisen

Principe de l'atelier : se questionner sur l'intérieur des choses que l'on ne voit pas !

Bernd Nicolaisen s'interroge sur la nature des choses. « *Je me sens souvent comme un enfant qui regarde les étoiles, les constellations, les comètes. Je crois qu'il faut laisser une chance aux rêves de gosse de se réaliser* ».

Avec ses *Stratagrams* (1. représentation de l'intérieur de la terre) ou ses interprétations d'une comète (2.), Bernd imagine comment sont les choses que l'on ne peut pas voir à l'oeil nu.

Proposer aux élèves de créer quelque chose (technique à choix) illustrant la manière dont ils se représentent l'intérieur d'une comète, d'un glacier, d'un arbre ou de la terre.

1. STRATAGRAM, Strata of Pilbara Lightbox, Stratagrams, 2019, 2022, AU

2. COMET IN DEEP SPACE, Chury out of Horizon - ESA /Rosetta Mission, #202, 2018

Photographier la nature menacée - photo

Bernd Nicolaisen (et Amedeo Baumgartner)

Principe de l'atelier : Avoir une réflexion autour de la préservation/destruction de la nature. Concrètement, dans sa vie quotidienne, quels signes de la destruction de la nature par l'être humain peut-on observer ?

Avec son smartphone ou un appareil photo, photographier la nature mise en danger puis produire une réflexion et un discours autour de ces images.

Bernd Nicolaisen photographie les glaciers dans les montagnes d'Islande ou de Suisse, mais à côté de chez nous, la nature aussi est menacée. Exemple : des déchets, un endroit en friche sur lequel on construit un immeuble, un arbre abattu, une fleur écrasée, etc.

Variante : Ce même exercice peut être fait avec un autre médium - sculpture, peinture, dessin, gravure, etc.

Piste de réflexion - questions à développer

○ A quoi cela sert-il de représenter quelque chose voué à disparaître ou que l'on ne voit normalement pas ?

Faut-il se rendre en avion en Islande pour photographier les glaciers qui fondent afin d'en avoir une trace ?

○ Est-ce que l'art peut aider la science et inversement ?

Bernd Nicolaisen collabore avec des scientifiques. Il utilise parfois leurs recherches pour créer des images artistiques. Il combine l'aspect documentaire avec l'aspect artistique.

○ Notion du temps et de son échelle

Prendre une photo dure quelques secondes, peindre une toile quelques heures, la vie d'un être humain quelques dizaines d'années. Dans la nature certains arbres ont plus de 4'000 ans comme ceux photographiés par Bernd Nicolaisen. On trouve aussi dans le sol de la Terre les plus anciennes traces de vie remontant à des milliers d'années. La planète elle-même existe depuis des milliards d'années.

Par son travail, l'artiste nous permet de questionner l'existence humaine à l'échelle du temps géologique. Cela réduit notre passage sur terre à une poussière dans l'immensité du temps !

○ L'impact de l'espèce humaine sur la nature

Bien que notre passage sur Terre soit très bref, comparé au temps long, notre espèce a eu et a toujours un impact colossal sur la nature. Nous avons profondément changé la planète. De cette constatation est née la notion d'anthropocène.

—> L'histoire de la terre est divisée en plusieurs époques géologiques. L'anthropocène est une proposition d'époque géologique. Ce terme signifie « l'ère de l'humain ». Cette période aurait débuté quand l'influence de l'être humain sur la géologie et les écosystèmes est devenue significative. On place généralement son début à la fin du 18e siècle au moment de la révolution industrielle (le concept reste débattu).

○ Un message de sensibilisation à la préservation du vivant

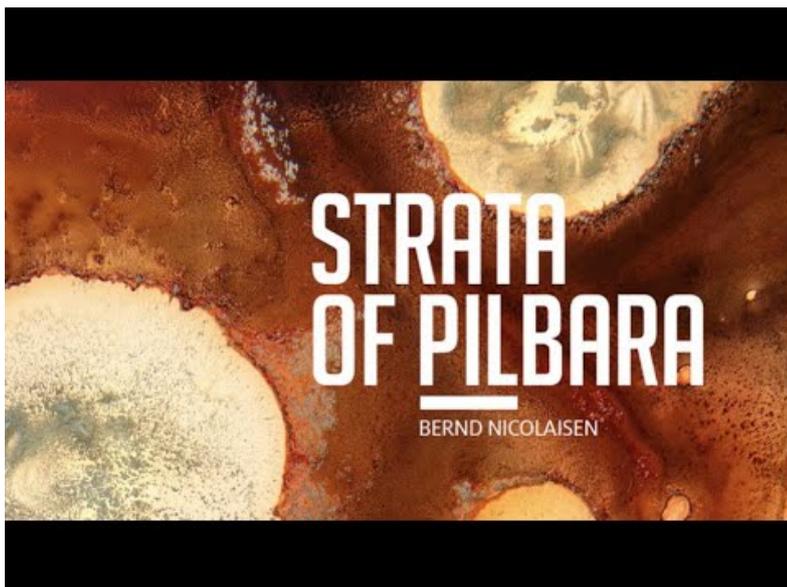
A leur manière, Amedeo Baumgartner et Bernd Nicolaisen souhaitent montrer au public la beauté de la nature. Ils pensent que comprendre la nature et l'admirer peut permettre de mieux la respecter et la protéger.

Pour comprendre le travail de Bernd Nicolaisen

Youtube - vidéo en anglais

Ces deux vidéos sont diffusées dans l'exposition.

Strata of Pilbara - traite de son travail en Australie, à Pilbara, où les premières traces de vie sur terre ont été découvertes dans les couches de la terre. Bernd Nicolaisen s'intéresse à la surface de la Terre et les structures des plus anciennes roches de notre planète. Il interprète artistiquement les données scientifiques.

Youtube :
STRATA OF PILBARA - BERND
NICOLAISEN, 12'16

Inside out - White Mountains : à propos de son travail sur les arbres millénaires

Entre 2005 et 2009, il photographie aux USA des arbres vieux de plus de 4'000 ans. Chacun de ces arbres a été frappé par la foudre, au moins une fois dans son existence. C'est la preuve que le temps et les probabilités sont des notions relatives.

Youtube :
BERND NICOLAISEN: INSIDE
OUT - WHITE MOUNTAINS,
11'38

Liens utiles

Site internet de Amedeo Baumgartner :
<http://www.art-amedeo.ch/index.html>

Site internet de Bernd Nicolaisen :
<https://www.berndnicolaisen.com/EN/index.php>

Espace médiation du site internet du musée :
<https://www.musee-moutier.ch/mediation/peda/>

Inscriptions aux visites :
<https://www.musee-moutier.ch/accueil-des-publics/ecoles.html>

N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos créations ! Nous serons ravis de les publier sur le site internet du Musée.

Horaires du musée

Mercredi : 16h-20h

Judi à dimanche : 14h-18h

Ou sur rendez-vous pour les groupes

Tarifs d'entrée

Gratuit : enfants en âge de scolarité

Plein tarif : 6.-

Tarif réduit (étudiants, chômeurs, AVS AI) : 4.-

Musée jurassien des Arts

Rue centrale 4

2740 Moutier

Tel : 032 493 36 77

info@musee-moutier.ch

musée
jurassien
des arts
moutier