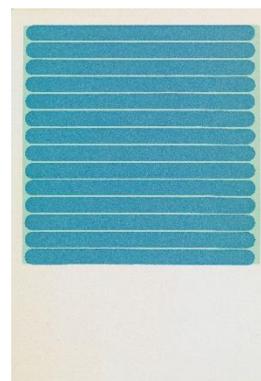

musée
jurassien
des arts
moutier

**Carnet du
visiteur
curieux**

Exposition
Rémy Zaugg VOYEZ
Du 20 septembre 2017 au 28 janvier 2018

**LOOK,
I AM
BLIND,
LOOK.**

Carnet pour les enseignants

Bienvenue au Musée jurassien des Arts !

Bienvenue à l'exposition Rémy Zaugg VOYEZ !

Toi, le visiteur curieux, tu vas découvrir cette exposition, noter des choses et dessiner grâce à ce petit carnet.

Il t'accompagnera tout au long de ta visite. Promène-toi dans l'exposition et regarde attentivement les différents tableaux, tu en auras besoin pour trouver les réponses !

 Cette loupe t'indique les questions Quizz auxquelles tu peux répondre

 Ce crayon t'indique où tu peux dessiner ou créer

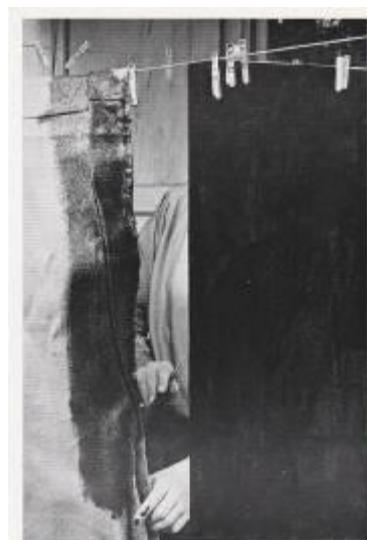
Prêt ?

As-tu ton crayon ?

Passages pour les enseignants

A la cafétéria du musée, faisons connaissance avec l'artiste : Rémy Zaugg.

Le voici. Il n'aimait pas beaucoup parler de lui, de sa vie. Pour lui, c'était ses œuvres qui étaient les plus importantes. C'est pourquoi il s'est caché derrière un étrange tableau noir.

Et toi, as-tu parfois envie de te cacher ?

 Tu peux essayer ici au Musée, à l'école ou à la maison. Cache ton visage ou une partie de ton corps avec un de tes dessins que tu aimes bien. Fais alors un selfie ou demande à quelqu'un de te photographier.

Quelle partie de ton corps as-tu cachée et pourquoi?

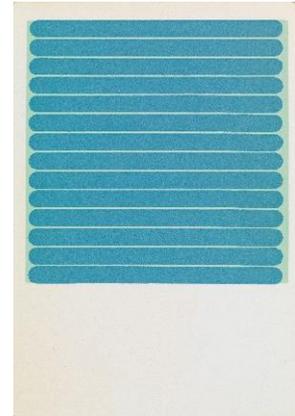
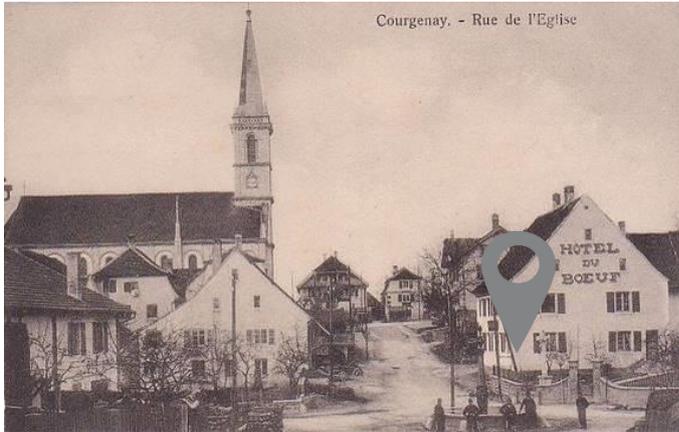
Quel dessin as-tu choisi et pourquoi ?

Pour les enseignants

Rémy Zaugg a beaucoup écrit pour expliquer comment il voyait ses œuvres et comment il désirait que le visiteur les regarde. La perception était au cœur de sa démarche. Il n'aimait justement pas le terme de « **visiteur** » (une exposition n'est pas une excursion, on ne lui rend pas visite), ni celui de « **spectateur** » (une exposition n'est pas un spectacle). Il parlait de « **regardeur** » ou de « **sujet percevant** ». Pour lui, regarder, percevoir, c'est s'émanciper de ses habitudes visuelles. C'est utiliser toutes les ressources de son corps et de son esprit pour ressentir et réfléchir. **Autrement dit, chacune/chacun d'entre nous peut décider de se laisser modifier par une œuvre. De réfléchir - à partir de sa perception individuelle - à comment nous la regardons, et au-delà à comment nous percevons un arbre, une ville, le monde.**

Fontaine

Enfant, Rémy Zaugg habitait un village du Jura (Ajoie, Suisse) : Courgenay. Au milieu du village, il y a une belle fontaine.

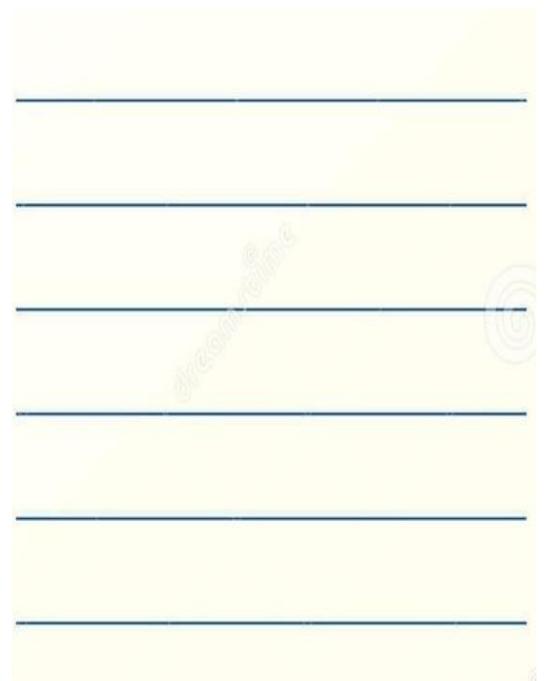

Dans le livre **Fontaine**, il raconte un souvenir. Enfant, en hiver, il est tombé dans l'eau glacée de cette fontaine. Comme il a bégayé (répété les mots malgré lui) un temps, il pense que c'est à cause de ce choc.

☆ Dans ce livre, les pages ne se tournent pas, elles se déplient. C'est comme si on suivait le déroulement de la pensée de l'artiste.

**📍 Regarde bien la forme du texte.
Par endroit, les lettres se superposent.
A quoi cela te fait-il penser ?**

**📍 Il y a une image en couleurs.
Que représente-t-elle selon toi ?**

Pour les enseignants

Qui êtes-vous monsieur Zaugg ?

Rémy Zaugg est né, en 1943, à Courgenay, dans le Jura suisse (Ajoie) et décédé en 2005.

Très tôt, il est attiré par le dessin et la peinture. A l'âge de 17 ans, il gagne son premier concours de peinture organisé par la Ville de Porrentruy. Et, c'est au Lycée de Porrentruy, où il fait ses études qu'il rencontre Michèle qui deviendra son épouse et son assistante. À vingt ans, il organise sa première exposition personnelle à Porrentruy, puis il quitte le Jura pour aller étudier la peinture à Bâle.

Pour lui, c'est clair, il veut devenir artiste. Par contre, ce qui est moins clair, c'est que peindre au milieu du vingtième siècle après les grands peintres comme Cézanne ou Picasso ? Une interrogation renforcée par la découverte de l'art américain des lendemains de la Seconde Guerre mondiale où

l'image a disparu et où seule la couleur importe.

L'artiste se pose plusieurs questions. Il y répond par des séries d'œuvres sérigraphiées ou peintes, mais aussi par de nombreux textes théoriques qu'il publie sous forme de livres.

Travaillant sur la couleur, le support, le message, le trompe-l'œil, il explore la peinture et veut nous obliger à mieux voir, à voir différemment. Sa manière de penser et de voir le monde lui donne l'occasion d'exercer son art de diverses façons : penser une exposition, organiser un rond-point, rénover un lavoir, agrandir une école, réfléchir au musée idéal....

L'artiste recevra de nombreux prix pour son œuvre. Ses peintures sont conservées et exposées non seulement en Suisse, mais aussi dans le monde entier.

BLEUS

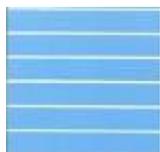
Regarde : la couleur bleue apparaît dans plusieurs œuvres. Il existe plein de bleus différents : le bleu mauve et le bleu ciel (les plus clairs), le bleu azur (qui provient de l'azurite), le bleu de Prusse (chimique, créé en 1709), le bleu turquoise, le bleu nuit (le plus sombre), le bleu d'outremer...

📌 Retrouve ces différents bleus dans les œuvres exposées.

a. Note le numéro du titre des œuvres qui les contiennent :

1. *État* 2. *Fontaine* 3. *Bleu clair* 4. *Dedans-Dehors*

b. Quel nom donnes-tu à chacun de ces bleus ?

a.....

b.....

a.....

b.....

a.....

b.....

a.....

b.....

Technique oui ou non ? : composition

Pour les enseignants

À vingt ans, Rémy Zaugg s'installe à Bâle et s'inscrit dans l'Ecole des Beaux-Arts de cette ville. Mais les cours ne lui plaisant pas, il va apprendre tout seul en autodidacte. Il va regarder des tableaux de Picasso, Cézanne ou Delaunay (comme ici) pour apprendre la « **composition** » : comment placer les formes et les couleurs dans un tableau. Mais il en fait déjà une interprétation personnelle.

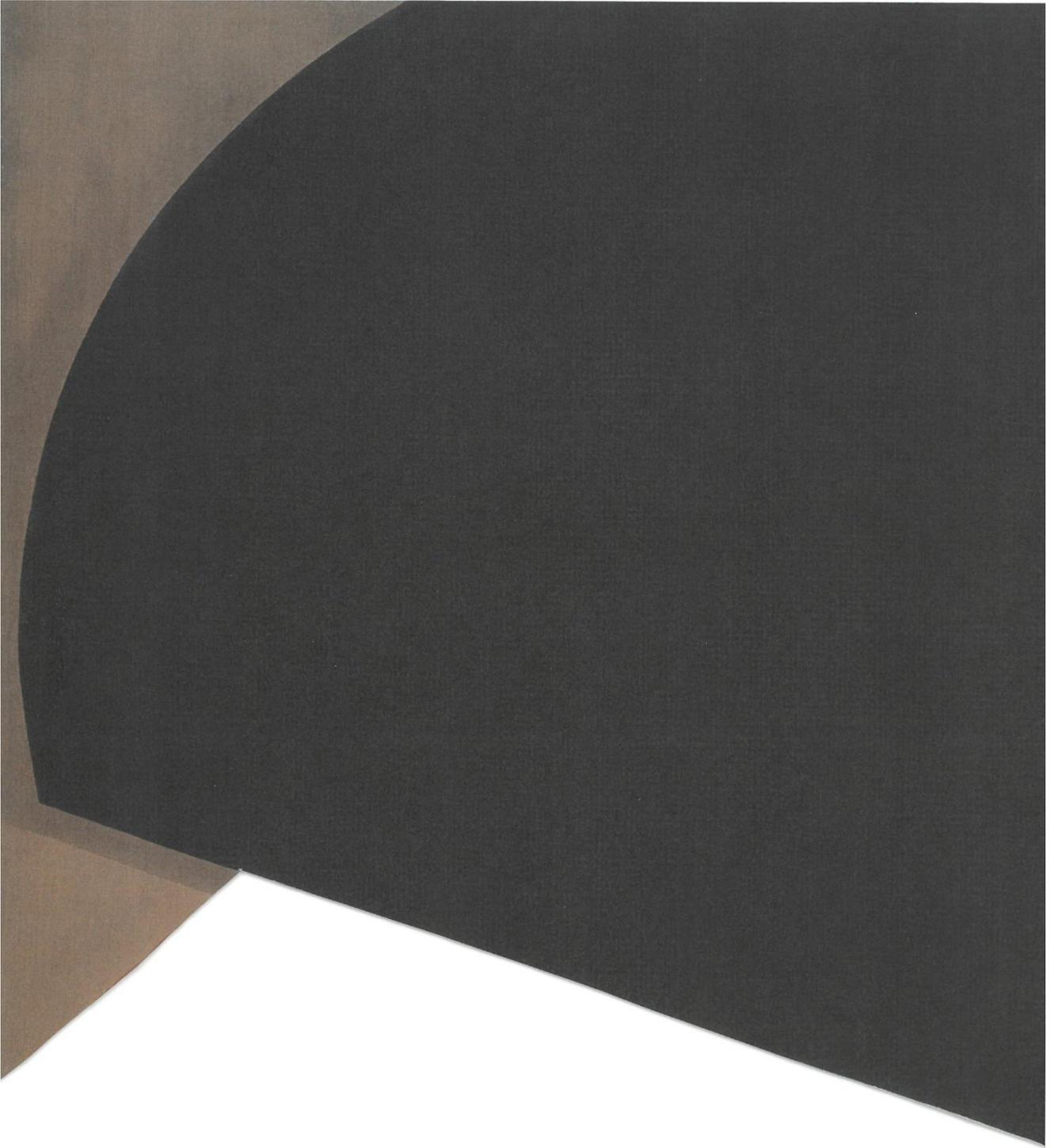

📍 As-tu vu cette grande forme : de quelle couleur est-elle ?

📍 Cette forme te semble-t-elle être au-dessus ou au-dessous des autres ?

✍️ Afin de découvrir toutes les formes géométriques qui se trouvent dans le tableau, dessine celles qui manquent ici.

Technique oui ou non ? No. 6, 1967, huile sur toile, coll. privée

Bleu Clair

Voici un tableau peint en bleu, un bleu qui ressemble à la couleur du ciel sans nuage.

📍 Regarde les bords et écris tout ce que tu vois.

.....

📍 Pour toi, le bleu clair est-il peint sur ou sous ces couleurs que tu vois dans les bords ?

.....

Pour les enseignants

Cette fois-ci, l'artiste a vraiment peint – et non suggéré comme dans *Technique oui ou non ?* - une grande forme unie sur un de ses anciens tableaux : un rectangle de teinte parfaitement monochrome. Malgré tout, il a laissé les traces de l'ancienne peinture.

Un contraste se crée entre ce bleu clair monochrome et les formes multicolores de l'ancien tableau, qui devient une **présence absente**. Le bleu clair lui-même est une sorte de présence absente, teinte intangible, immatérielle de l'horizon.

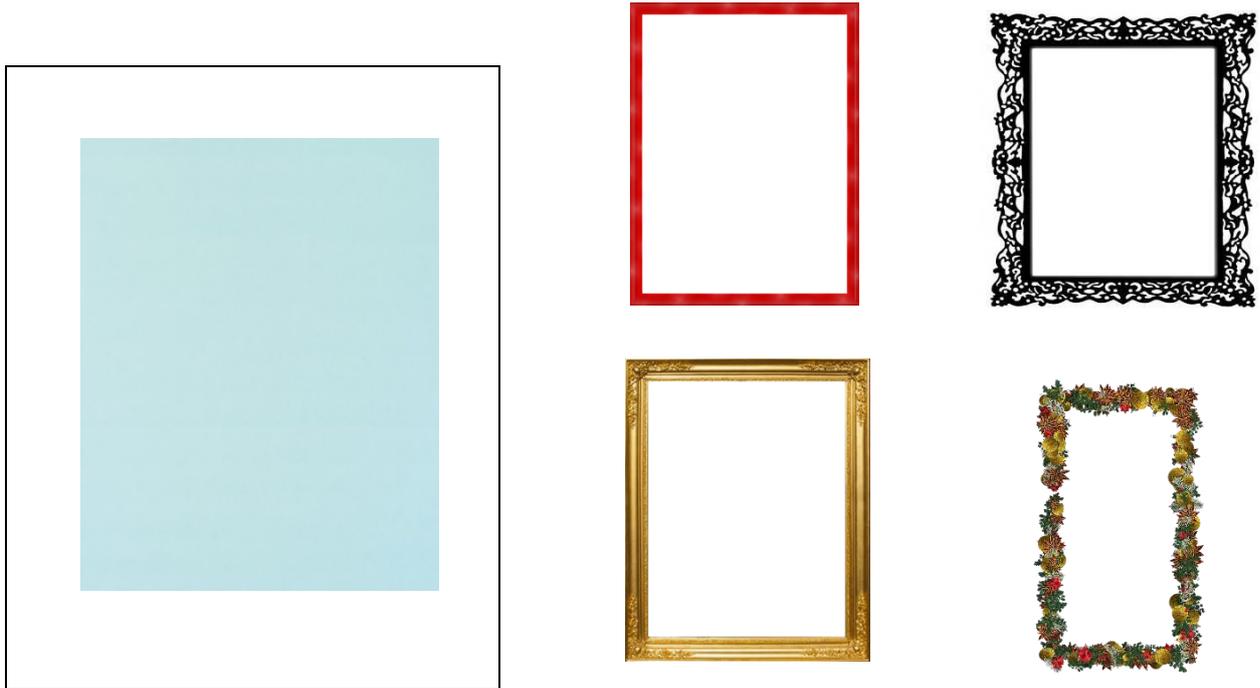
[Titre inconnu], du cycle des *Bleus clairs*, 1971, monochrome spatulé lisse sur ancienne toile peinte.

© Galerie Mai 36, Zurich

☆ Si tu as pu voir les bords de cette œuvre, c'est parce qu'il n'y a pas de cadre. D'autres artistes, depuis longtemps, ont par contre encadré leurs tableaux.

Le cadre est-il vraiment nécessaire ?

En réalité, non. Mais grâce au cadre, on sait où l'image peinte s'arrête. On ne devine plus sur quoi est peint un tableau : le support (toile, papier etc.).

 Imagine un cadre autour de ce tableau bleu clair et dessine-le.

 Compare ton dessin avec l'œuvre de Rémy Zaugg. Est-ce que ton cadre change quelque chose? Si oui, quoi ?

Pour les enseignants

Si le bleu clair est immatériel, Rémy Zaugg en renonçant ici au cadre, met en évidence la matérialité du tableau comme objet :

« L'encadrement transforme par un tour de passe-passe l'objet en une surface plane. Il est un prestidigitateur qui sait plaire au tableau : il fait apparaître une chose qui n'est pas et fait disparaître une chose gênante. Il est un illusionniste qui donne au tableau l'apparence d'une surface plane, alors même que celui-ci n'est rien d'autre qu'un objet fait de bois, de toile, de clous et de peinture. » Rémy Zaugg, *Rétrospective un fragment*, EC VOL.5, p. 311.

D'hier à aujourd'hui, le cadre a toujours été très présent dans l'art.

1

2

3

4

Pour les enseignants

Père Borrell del Caso [1] joue avec notre regard. Le cadre doré n'est pas réel, il est peint sur la toile. Il permet à l'artiste de nous faire croire que l'enfant va sortir de sa cachette.

Le peintre hollandais **Jan Toorop [2]** a décoré certains cadres pour prolonger son image, tandis que le peintre **René Magritte [3]** se sert du cadre pour nous rappeler qu'une peinture est « un morceau » de paysage et que l'artiste n'est pas obligé de tenir compte de la réalité.

Dans la sculpture en marbre blanc d'**Oscar Munoz [4]** les cadres sont vides. L'artiste dénonce ainsi la „disparition“ de certaines personnes dans les régimes autoritaires.

1. Père Borell del Caso, *Escapando de la crítica* (1874), huile sur toile, coll. Banco de España, Madrid

2. Jan Toorop, *Zang der tijden*, 1893, pastel et crayon sur carton, Kröller Müller Museum

3. René Magritte, *La Belle captive*, 1950, huile sur toile

4. Oscar Munoz, *Domestico*, 2013, sculpture en marbre

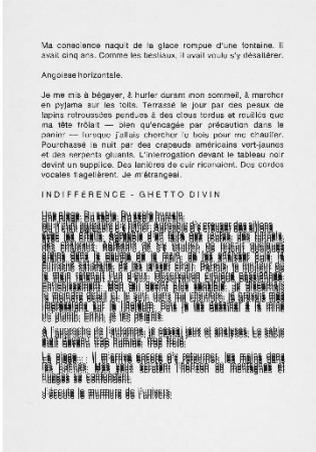
LOOK, I AM BLIND, LOOK

REGARDE, JE SUIS AVEUGLE, REGARDE

L'artiste a créé ce tableau bien après *Fontaine*. Il y a des mots dans ces deux oeuvres, mais elles sont bien différentes, ne trouves-tu pas?

1

2

Note les différences que tu vois entre ces deux œuvres :

.....

.....

.....

.....

.....

- 1. *About Blindness n°29*, 1998-1999, vernis sur aluminium, texte sérigraphié, coll. Pictet © Galerie Mai 36, Zurich
- 2. *Fontaine*, 1968-1969, Leporello, linogravure, typographie, Ed. Robert, Moutier, coll. Musée jurassien des Arts, Moutier, phot. J. Bélat © Galerie Mai 36 Zürich

MAIS

OÙ EST L'IMAGE ?

Rémy Zaugg est peintre. Il peint des mots car il pense que « tout le monde peut lire un mot » alors qu'une image, il faut la comprendre. Voici un exemple :

Regarde ce portrait. Il a été peint à la Renaissance (15e siècle), avec quelle précision ! Dans ce temps-là, l'appareil photo n'existait pas encore.

En fait cette dame était déjà morte quand elle a été peinte. Le peintre le signale par deux indices :

- Une mouche
- Une fleur – un myosotis – qui nous dit « Ne m'oubliez pas ».

Il faut donc connaître ces indices pour comprendre l'image !

Ecole souabe, *Portrait d'une femme de la famille Hofer*, XVe siècle, 53.7 x 40.8 cm, huile sur bois, National Gallery, Londres.

QUI PARLE ?

**LOOK,
I AM
BLIND,
LOOK.**

REGARDE, JE SUIS AVEUGLE, REGARDE

♀ Quand tu lis cette phrase, qui la dit?

Est-ce le tableau ?

Ou alors le peintre ?

Ou ton cerveau ?

Qu'en penses-tu ? :

.....
.....
.....
.....

Que signifie pour toi cette phrase :Regarde, je suis aveugle, regarde

.....
.....
.....

Rémy Zaugg utilise ici et toujours à partir de 1986 les lettres créées par un graphiste suisse : le **caractère UNIVERS** d'Adrian Frutiger inventé en 1957. Ces lettres sont très simples (sans empattement, c'est-à-dire sans ajout décoratif), donc lisibles au premier coup d'œil.

Regarde bien :

- le « I » majuscule, c'est juste un bâton vertical.
- le « L » est un long bâton vertical posé sur un bâton horizontal plus court

On ne peut vraiment pas faire plus simple !

A ton tour : écrit ton prénom

D'abord, en copiant les lettres majuscules (Frutiger) employés par Rémy Zaugg. Voici l'alphabet complet :

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZÀ

.....

Ensuite, en choisissant l'écriture que tu veux.

.....

Pourquoi parle-t-on
de **construire**
ou de **composer**
un tableau ?

Composer, composition

Sur une feuille, une toile ou un autre « support », l'artiste dessine ou peint des formes, des lignes, des points et des couleurs dans un certain ordre. Or, un texte est lui aussi composé de plusieurs **formes**. Rémy Zaugg fait donc des compositions.

 Observe la silhouette de chaque ligne sur le fond

I AM

BLIND,

Ainsi que le dessin de chaque lettre :

 **A ton tour : compose le texte que tu veux dans ce rectangle.
Choisis une couleur pour le texte et une autre couleur pour le fond.**

De nombreux artistes contemporains ont composé leurs peintures avec des mots. Voici des exemples !

1

2

3

Pour les enseignants

Les mots (les graphies) :

- sont présents, dans nos villes, avec les tags et les graffitis [1].
- **Robert Indiana** a donné une forme toute nouvelle au mot « LOVE » (« AMOUR », en français) [2]. Il a écrit ce mot sur deux lignes et, lui a donné un petit côté amusant avec ce « O » qui a l'air de ne pas vouloir se tenir droit.
- Toute sa vie, **BEN** a écrit des mots ou des phrases sur des toiles peintes en noir [3]. Son écriture enfantine est aujourd'hui identifiable par tout connaisseur de l'art du XXe siècle.

1 Tag sur un mur de Delémont, 2017, photo I. Lecomte.

2 Robert Indiana, *LOVE*, 1968, aluminium, Whitney Museum of American Art, New York.

3 Ben, *J'ai quelque chose à dire*, 2002/04, sérigraphie sur papier

Couleurs

📌 Trouves-tu ce tableau facile à regarder ? Pourquoi ?

.....

📌 Combien de temps arrives-tu à les fixer des yeux ?

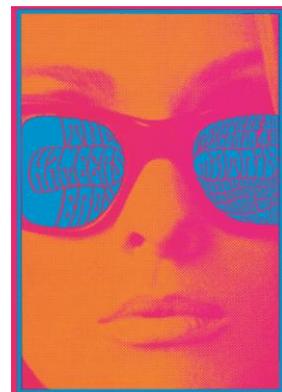
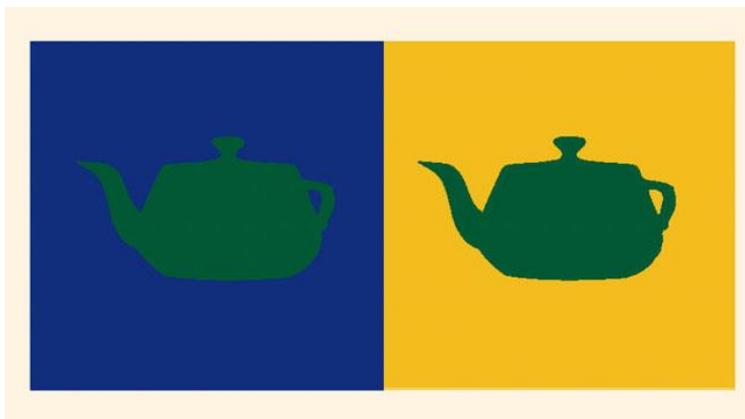
.....

📌 Le texte te paraît-il bouger ?

.....

Rémy Zaugg n'est pas le premier à utiliser les effets du **contraste simultané des couleurs** pour surprendre notre œil. Mais il est le premier à nous inviter à nous interroger sur « comment nous regardons un tableau ».

Autres exemples d'effets de contraste :

Sources des images : internet

Sur quel support Rémy Zaugg peint-il ?

MIX et REMIX, 2001

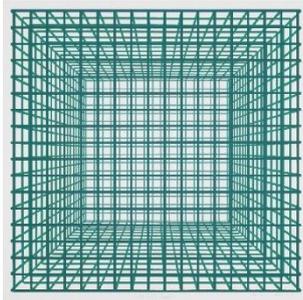

SENTIR LE PAPIER

Retrouve ces œuvres dans l'exposition et devine les supports (sur quelle matière Remy Zaugg a peint).

Biffe ceux que tu penses être faux.

Toile
Papier
Aluminium
Bois

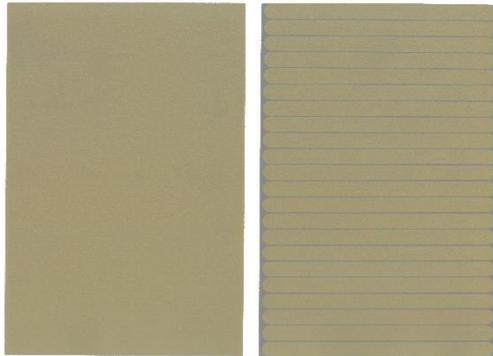
1

Toile
Papier
Aluminium
Bois

2

Toile
Papier
Aluminium
Bois

3

Pour cette série, observe aussi les différentes épaisseurs des supports

Toile
Papier
Aluminium
Bois

4

1. *De Dehors-Dedans I*, 1968-1970, 17 sérigraphies, coll. Privée, phot. J. Bélat

2. *About Blindness n°29*, 1998-1999, vernis sur aluminium, texte sérigraphié, coll. Pictet

3. *17 Etats dichotomiques*, 1970, 17 sérigraphies, coll. privée

4. [Titre inconnu], du cycle des *Bleus clairs*, 1971, monochrome spatulé lisse sur ancienne toile peinte.

© Galerie Mai 36, Zurich

Pour les enseignants

LOOK, I AM BLIND, LOOK support en aluminium

Rémy Zaugg aurait pu choisir du bois, du carton ou de la toile de lin, ce que les peintres font habituellement.

Mais pour **LOOK, I AM BLIND, LOOK** (et d'autres œuvres exposées) Rémy Zaugg choisit comme support une plaque d'aluminium de 2 mm d'épaisseur, dont les bords sont repliés et soudés. L'œuvre présente donc 5 faces. Le support en aluminium est aussi un support qui ne vieillit pas. Avec la chaleur, le bois « travaille » et la toile peut être attaquée par des insectes ou l'humidité.

Dans la première partie de l'exposition, pour ses séries de 1968-1973, il choisit plutôt le papier ou le carton bristol, support de ses sérigraphies.

La sérigraphie est un moyen d'expression essentiel pour Rémy Zaugg :

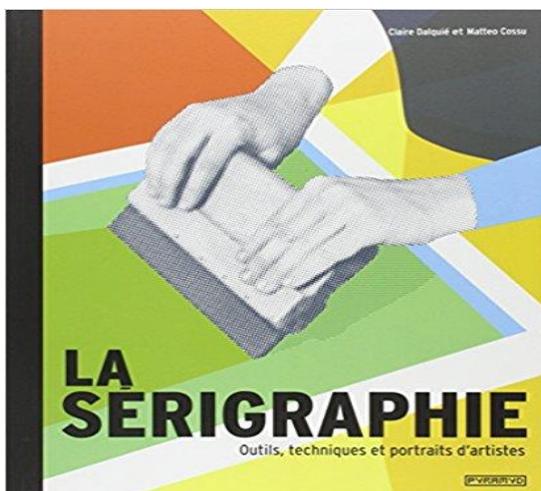
- fin des années 1960, avec ses cycles d'estampes comme ceux exposés
- dans ses œuvres à textes exposés dans la deuxième partie de la salle : le texte est réalisé en sérigraphie

Comment ça marche la sérigraphie ?

La sérigraphie permet de reproduire des images sans que celles-ci soient inversées au moment de l'impression. Le mot sérigraphie vient du latin *sericum* qui signifie soie. Il s'agit d'un procédé d'impression qui s'apparente au procédé d'impression au pochoir.

On reporte le dessin sur un tissu à mailles quadrillées. On laisse libres les mailles correspondant à l'image à imprimer et on bouche le reste avec une solution de colle. (On peut aussi recouvrir de colle tout le treillis et passer au solvant les zones à imprimer.) L'écran est déposé sur la feuille.

Avec une raclette ou un rouleau on y étale l'encre qui passe à travers les mailles perméables et se dépose sur l'objet.

A bientôt au Musée !

Voilà, la visite est terminée !

Tu as vu une des expositions du Musée mais il y en aura encore d'autres à découvrir.

Reviens vite !

Horaires du Musée

Mercredi : 16-20 heures

Jeudi à Dimanche : 14-18 heures

Tarifs d'entrée

- Gratuit : enfants en âge de scolarité
- Plein tarif : 5.-
- Demi-tarif (étudiants, chômeurs, groupes de plus de 10 pers.) : 3.-

Conception & texte : Isabelle Lecomte, Valentine Reymond

Musée jurassien des Arts – Rue Centrale 4 – 2740 Moutier – 032 493 36 77

info@musee-moutier.ch

www.musee-moutier.ch

REGARDE