

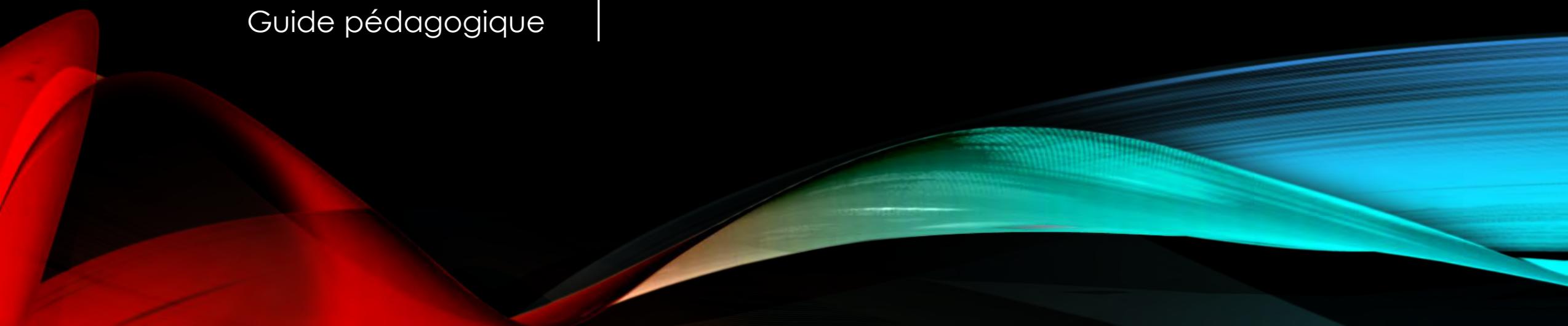
Installation; vidéo et
photographie

Centre d'art
Jacques-et-Michel-Auger

du 12 septembre
au 20 octobre 2018

Guide pédagogique

MANON DE PAUW CORPS DE LUMIÈRE

L'ARTISTE

Manon De Pauw est née et a grandi à Victoriaville.
Elle vit et travaille aujourd'hui à Montréal.

Elle détient une Maîtrise en arts visuels et médiatiques
de l'UQAM, où elle enseigne maintenant.

Depuis le début des années 2000, elle a présenté
une douzaine d'expositions individuelles au Québec,
au Canada ainsi qu'au Centre culturel canadien à
Paris. Son travail se caractérise par l'importance
qu'elle accorde aux collaborations interdisciplinaires.
Elle travaille avec plusieurs chorégraphes, danseurs,
et musiciens.

CORPS DE LUMIÈRE L'EXPOSITION

Le corps et la lumière sont les deux éléments principaux de la recherche artistique de Manon De Pauw. Dans son travail, la lumière est l'élément qui permet à l'image de naître. Elle manipule cette lumière de diverses manières à travers les médiums de la photographie, de la vidéo, de l'installation et de la performance*.

* Performance: Action artistique effectuée par l'artiste devant un public

Les performances de Manon De Pauw sont généralement issues d'un processus de création d'environ 2 ans. Plusieurs autres œuvres sont créées durant ce processus. L'exposition *Corps de lumière* est composée de photographies, de vidéos, ainsi que d'une œuvre interactive*. Ces œuvres sont toutes issues de la création de performances réalisées en collaborations interdisciplinaires.

* Œuvre interactive: œuvre qui réagit aux actions du public ou à son environnement

ROCHE COSMIQUE

Roche Cosmique est l'œuvre qui a inspiré les cocons lumineux!

REGARDEZ BIEN :

Est-ce une photographie ou une vidéo?

Est-ce bien une roche?

Qu'est-ce qui la fait bouger?

Pour aller plus loin...

Visionnez la vidéo *Roche Cosmique* sur le site de l'artiste:

<http://manondepauw.com/projects/roche-cosmique/>

L'installation vidéo *Roche Cosmique* est tirée de la performance de Manon De Pauw intitulée *La matière ordinaire*. La vidéo est présentée dans l'exposition.

COCONS SOMATIQUES LA PERFORMANCE

Cocons somatiques est une performance présentée par Manon De Pauw, en collaboration avec le danseur et chorégraphe Pierre-Marc Ouellette, à l'Agora de la danse, à Montréal, en avril 2017.

La performance: Un danseur ou une danseuse porte une sculpture sur sa tête. La sculpture est un cocon de papier. Le cocon est illuminé de l'intérieur selon la tonalité et l'intensité de la voix de la personne qui performe. Il y a une interaction entre le son et la lumière.

Ensuite, les photographies et les vidéos de cette performance peuvent être présentées lors d'expositions.

Ces sculptures lumineuses semblent vivantes. À la manière de cocons, elles permettent au corps des artistes de se métamorphoser!

ATELIER D'OBSERVATION CHRYNALIDE ET COCON

La grande majorité des insectes subissent une métamorphose complète. Celle-ci comporte quatre stades: l'œuf, la larve (chenille), la nymphe (chrysalide) et l'adulte.

Le cocon est un étui de soie, tissé par certaines chenilles, visant à se protéger des prédateurs au cours de l'étape de la chrysalide.

La chrysalide du monarque est vert turquoise avec des taches dorées. Ces points dorés ne contiennent pourtant aucun pigment. « Leur couleur est produite par la réflexion de la lumière ».

La chrysalide changera de couleur et deviendra bleutée au cours des 8 à 15 jours de vie de l'insecte sous cette forme!

Observez des images de chrysalide et de cocon sur Internet ou dans des livres. Sauriez-vous fabriquer un cocon à l'aide de papier mâché ou de papier de soie?

Pour aller plus loin...

Consultez la source de l'image et de ces informations:

<http://espacepurlavie.ca/la-chrysalide>

TÊTES LUMINEUSES LES PHOTOGRAPHIES

Des concepteurs multimédia ont aidé Manon De Pauw à créer un dispositif qui permet de transformer la voix en couleurs!

Les artistes performeurs avaient sur la tête un cocon de papier, éclairé de l'intérieur. En modifiant la tonalité et l'intensité de leur voix, les performeurs modulaient instantanément la couleur et l'intensité lumineuse à l'intérieur du cocon.

Têtes lumineuses est une série de photographies qui a été réalisée durant la création de la performance *Cocons somatiques*. Ces photographies sont présentées dans l'exposition.

PARMI SES INSPIRATIONS LE BALLET TRIADIQUE

Le Ballet triadique a été créé par Oskar Schlemmer (1888 -1943), scénographe du Bauhaus. Cette école d'art allemande, fondée en 1919, a exercé une grande influence non seulement en architecture, mais également en design et en performance.

Dans ce ballet, la musique, les costumes, la lumière et les mouvements créent des tableaux abstraits. Les costumes portés par les interprètes et les mouvements du ballet imposent des formes géométriques qui modifient l'apparence du corps et qui défient les formes naturelles.

Pour aller plus loin...

Consultez la source de l'image et de ces informations:

<https://www.dansesaveclapume.com/en-scene/37930-le-ballet-triadique-ou-quand-linterprete-devient-decor/>

© Wilfried Hösl

POUR ALLER PLUS LOIN... L'ŒUVRE INTERACTIVE!

Une oeuvre interactive, sous forme de sculpture de papier semblable aux cocons lumineux, est présente dans l'exposition.

Elle permet aux visiteurs, à la manière d'artistes-performeurs, d'interagir avec l'oeuvre en faisant varier les couleurs de celles-ci, uniquement en modulant leur propre voix.

Vous pourrez alors expérimenter autour des deux éléments centraux de la recherche de Manon De Pauw en utilisant les ondes vibratoires de votre **corps** (votre voix) pour faire varier la **lumière**!

PARMI SES INSPIRATIONS... LES ORGANISMES BIOLUMINESCENTS

La **bioluminescence** est la production et « l'émission de lumière par un organisme vivant ». Ce phénomène crée une lumière froide qui est bleue ou verte. À l'exception des lucioles, ce phénomène est surtout présent dans le monde marin. Il peut permettre aux organismes de signaler un intrus, d'attirer une proie ou encore de tromper un prédateur.

Connaissez-vous un film où l'on voit des créatures bioluminescentes?

Pour aller plus loin...

Consultez la source de l'image et de ces informations:

<http://espacepourlavie.ca/blogue/bioluminescence>

LA MAIN-MONSTRE L'INSTALLATION VIDÉO

La vidéo *La main-monstre* a été réalisée par Manon De Pauw en déplaçant sa main sur une table lumineuse, avec une caméra placée au dessus.

Les mouvements de sa main sont multipliés par un filtre vidéo kaléidoscopique.

La version présentée dans l'exposition est projetée sur un écran noir. Manon De Pauw a donc inversé les couleurs de la vidéo, à la manière d'un négatif.

La vidéo *La main-monstre* est également issue de la performance *Cocons somatiques*. Une version est projetée dans l'exposition.

ATELIER DE CRÉATION LA RÉTROPROJECTION

Manon De Pauw utilise souvent la table lumineuse comme c'est le cas pour la création de *La main-monstre*. Elle l'utilise aussi pour la vidéo *D'un geste de la main*, au cours de laquelle elle manipule du carton et des acétates colorés sur la surface lumineuse, semblable aux rétroprojecteurs qui étaient utilisés dans les écoles avant l'apparition des projections numériques.

Avez-vous toujours un rétroprojecteur à votre école? Sinon, il est possible de faire un théâtre d'ombres en manipulant des objets ou en bougeant en arrière d'un écran légèrement translucide comme un drap blanc.

Placez-vous entre la source lumineuse et votre écran de fortune ou utilisez la table lumineuse du rétroprojecteur pour expérimenter différents effets à l'aide de diverses matières: papier de soie et acétates de couleurs et formes variées, tissus ou dentelles aux textures diverses, bocaux contenant des liquides colorés, négatifs de photographies, cabochons de verre ou de plastique translucides, peinture, colorant alimentaire ou encore des perles de couleur.

INCUBATEUR LA PETITE ÉDITION

L'œuvre *Incubateur*, présentée dans l'exposition, est en fait une édition limitée en format réduit de l'œuvre d'art public permanente du même nom, inaugurée en 2016 à l'aéroport Montréal-Trudeau.

Pour aller plus loin...

Visionnez la capsule vidéo produite par Aéroport de Montréal en compagnie de l'artiste:

<https://www.youtube.com/watch?v=wANgW9hHdW0&feature=youtu.be>

Le Carré 150
150, rue Notre-Dame est
Victoriaville (Québec) G6P 3Z6

CE GUIDE PÉDAGOGIQUE EST UNE RÉALISATION DE
MARIE V. LAPORTE

MEDIATION@CENTREDARTAugER.COM
819-751-4515 POSTE 3056

© CENTRE D'ART JACQUES-ET-MICHEL-AUGER, 2018