Groupement d'intérêt Public
Atelier Manoli, Musée et Jardin de Sculptures
Siret : 13002378100011

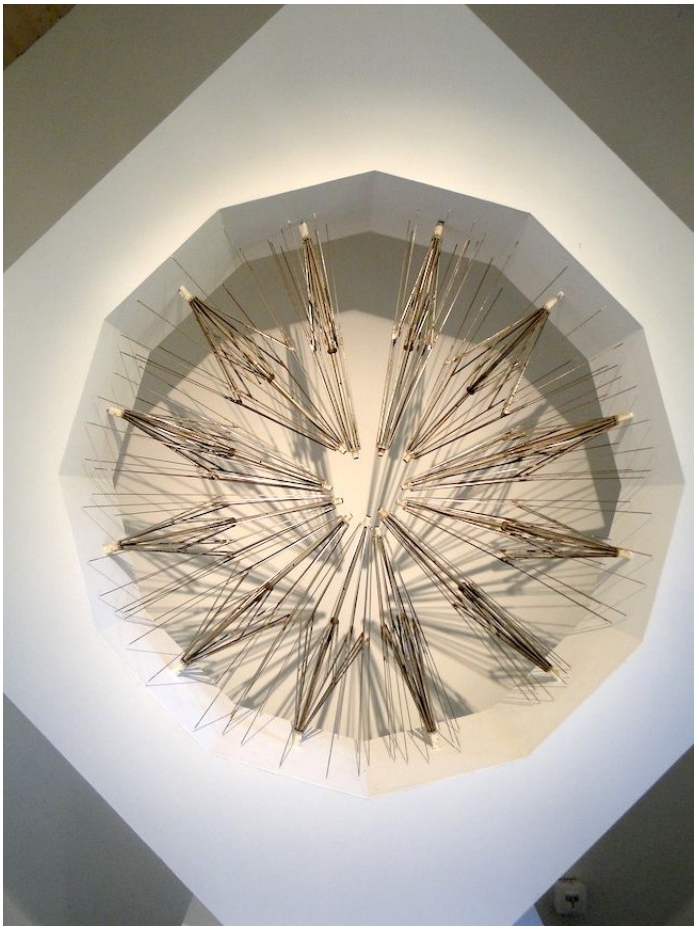
9 rue du Suet
35780 LA RICHARDAIS
www.manoli.org

Tel. : 02 23 18 72 79 /
Tel. : 06 82 48 30 08
museemanoli@manoli.org

Dossier pédagogique

Expositions temporaires

Manoli et le mouvement - du 13 mars au 07 juin 2020
Nathalie Cohen - Exposition temporaire du 12 juin au 23 septembre 2020



Manoli et le mouvement

13.03.20 - 07.06.20

Le Musée et Jardin de Sculptures Manoli, initié dès 2001 par la famille du sculpteur, est devenu Musée départemental en 2017. A deux pas des bords de Rance, il présente plusieurs centaines d'œuvres dans huit salles réparties autour d'un jardin intime, comme une invitation à méditer…

Dans ce lieu même où Manoli a vécu et créé, la collection offre une vision sur l'ensemble du travail de l'artiste, auteur de la *Grande Voile* à la gare Montparnasse, de *Cheminée* à l'Université Pierre et Marie Curie ou encore du mobilier liturgique de la Cathédrale de Quimper.

Ses thèmes d'inspiration, la figure humaine, la faune et la flore, les symboles et archétypes, ont constitués les motifs à partir desquels son œuvre s'est développée. Mais la **recherche du mouvement**, dès sa sortie des Beaux Arts, a également été un objectif majeur de l'artiste. Ses figures en viennent alors à défier les lois de la pesanteur et de l'équilibre. Ainsi, on passe de la célébration de la stabilité des *Trapézistes* (1956) au mouvement dans l'espace des mobiles.

L'Oeil, 1971, Coll. Dép. Ille-et-Vilaine

La saison 2020 met en avant l'étendue des recherches de l'artiste autour de ce thème, à travers une première exposition temporaire consacrée à ses **oeuvres mobiles et cinétiques**. Bien que n'ayant jamais appartenu à une école artistique, Manoli est un artiste ancré dans son temps. **L'art cinétique des années 60** l'inspire et il réalise lui aussi des oeuvres motorisées.

Iris ouvert sur le monde, *L'Oeil* (1972) est composée de structures de parapluie. Cette œuvre inspira la chorégraphe Karin Waehner qui, avec sa troupe, réalisa une série d'improvisations diffusées à l'ORTF en 1971. Manoli et Waehner travaillent ensemble à partir du mouvement et du bruit des parapluies, qui forment une sorte de musique concrète.

Avec des structures de parapluie, toujours, il réalise la même année deux araignées animées par des fils transparents raccordés à des moteurs accrochés au plafond. Les araignées semblent danser au sol un étrange ballet…

«Pour Manoli, c'est le regard qui convertit la forme. C'est le regard qui est pouvoir […] ; capacité de révéler les choses à elles-mêmes, de les développer dans tous les sens du terme.»

David Rosenberg

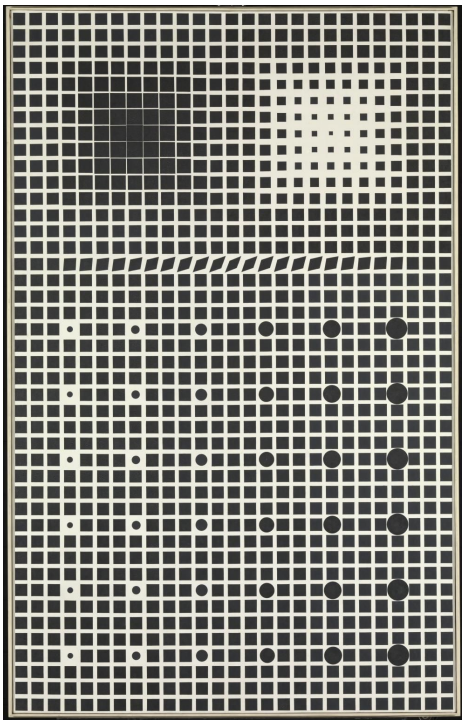
Araignées, 1971, Coll. Dép. Ille-et-Vilaine

L’art optique et cinétique

L’Art Cinétique se caractérise par le **travail sur le mouvement**, apparent ou réel, et joue sur l’ambivalence de la perception. Il se constitue **en dialogue avec la science**. Art expérimental, interactif, à la portée de tous, il rend le spectateur co-créateur de l’œuvre, le plaçant au centre d’expériences sensorielles fortes,

L’expression «art cinétique» apparaît dans le sillage d'une exposition présentée en 1955 à Paris et intitulée *Le Mouvement*. Celle-ci regroupait, sur proposition de l'artiste Victor Vasarely, des œuvres ayant pour point commun de se transformer grâce à l'**action d'un élément naturel** (le vent, l'eau…), la présence d'un **moteur**, ou **l'oeil du spectateur au cours de ses déplacements**…

L'appellation *Op’art*, pour « art optique », arrive quant à elle des Etats-unis en 1964.



Victor Vasarely, *Supernovae*, 1959-61

« Nous ne pouvons laisser indéfiniment la jouissance de l’œuvre d’art à la seule élite des connaisseurs. […] L’art présent s’achemine vers des formes généreuses, à souhait recréables […]. L’avenir nous réserve le bonheur en la nouvelle beauté plastique mouvante et émouvante.»

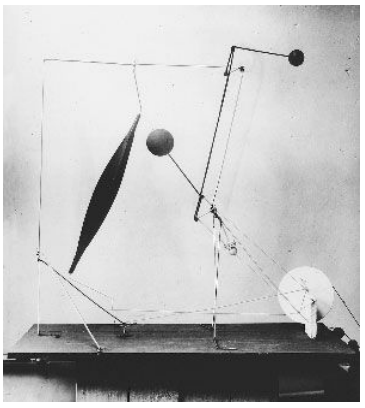
Victor Vasarely, *Notes pour un manifeste ou manifeste jaune*, 1955

Sous ces deux expressions, et des pratiques diverses, on désigne alors une tendance qui se veut révolutionnaire. **En stimulant l'action du spectateur, l'art optique et cinétique en fait le « moteur » de l'oeuvre d'art** ; un art non plus intellectuel, mais au centre duquel le spectateur peut agir, avec autonomie et spontanéité.

Bien avant les années 60, l'épopée de l'art cinétique trouve son origine avec des pionniers du mouvement comme les futuristes italiens, les premiers mobiles abstraits de Man Ray puis ceux, motorisés ou non, de Calder…

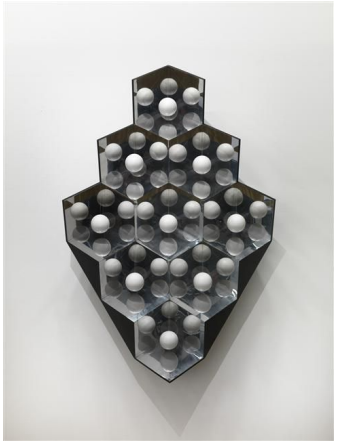
Après avoir connu son âge d'or dans les années 60 grâce à de grandes figures comme **Victor Vasarely**, **Julio Le Parc** ou **Jésus Raphael Soto**, la recherche autour de l'art cinétique se poursuit depuis les années 2010 avec des artistes comme Felice Varini (suisse, née en 1952) ou Nathalie Cohen (née en 1970).

Pionniers et figures de l'art cinétique



Alexander Calder, *Untitled*, 1931

Marcel Duchamp, *Rotoreliefs n° 1, 3, 6, 10*, 1935



Joël Stein, *Neuf trièdres ou Trièdre à 9 cellules*, 1963

Membre du G.R.A.V., le Groupe de Recherche en Art Visuel, Joël Stein (1926-2012) intègre à ses oeuvres des miroirs qui interrogent directement la perception du spectateur. Lorsque la boule au centre de chaque cellule est immobile, et alignée avec l'angle en creux, elle donne l'impression d'être dans un cube. Lorsqu'elle est mise en mouvement, son image multipliée par huit vient perturber cette illusion.

Les oeuvres de Jésus Rafael Soto (1923-2005) relèvent de l'expérience. Elles multiplient les illusions d'optique en fonction de l'angle depuis lequel elles sont aperçues, et sont sources de nombreuses "vibrations visuelles". Certaines oeuvres sont même "pénétrables" et peuvent être librement traversées.

Jésus Rafael Soto, *Doble progresión azul y negra*, 1975

musée manoli

Nathalie Cohen

Exposition temporaire du 12.06.20 - 23.09.20

Nathalie Cohen est née à Casablanca en 1970. Après avoir dirigé une entreprise pendant quinze ans, elle décide de se concentrer exclusivement à sa passion originelle : l'Art Cinétique.

Ses installations en méthacrylate intriguent l'œil en même temps qu'elles le sollicitent activement.

Ses œuvres en noir et blanc aux accents éminemment graphiques cohabitent avec des œuvres aux couleurs explosives et nous invitent à plonger dans un univers complexe et étonnant, celui de la troisième dimension.

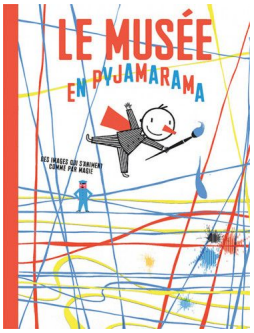
« Chez Nathalie Cohen, c'est bien l'impression qui précède la forme. Ce sera à l'œil, ensuite, et avec l'aide du mouvement, de composer le tableau qu'il entend percevoir. Car le mouvement habite tout entier l'œuvre de l'artiste [...]. En déplaçant nos perceptions, ses tableaux invitent notre regard dupé au déplacement. »

Fanny Lambert

Nathalie Cohen a fait son entrée au POPA, premier musée d'Europe consacré à l'art optique.

Elle expose dans plusieurs galeries de renommée internationale telles que Bel Air Fine Art (Paris, Genève, Saint-Tropez, Cannes, Venise, etc.), galerie Besseiche-Lartigue (Paris, Courchevel, Pékin), mais aussi dans de grandes foires d'art contemporain comme Arts Elysées Paris, Scope Miami, Scope Basel, Art Central Hong-Kong...

Ressources et activités autour de l'art optique et cinétique



Le Musée en pyjamarama

Frédérique Bertrand et Michaël Leblond, éditions du Rouergue, 2016

À partir de la Moyenne Section

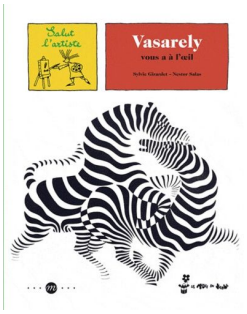
"Le Musée" propose une visite magique dans l'Art contemporain. Grâce à la technique de l'ombro-cinéma, le lecteur verra s'animer sur la page des oeuvres de Mondrian, Soulages et de l'art cinétique

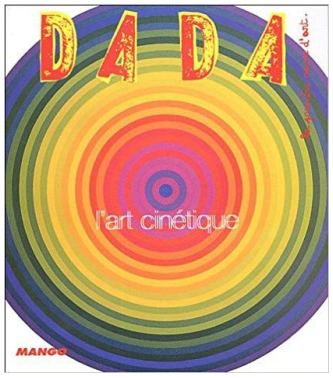
Vasarely vous a à l'oeil

Sylvie Girardet, Nestor Salas, Réunion des Musées Nationaux, collection Salut l'artiste, 2012

Grande Section, cycle 2

Pour découvrir l'univers du plasticien Victor Vasarely en s'amusant grâce à diverses activités : coloriage, puzzle, palettes, chercher l'intrus, jeux d'ombres, etc.





Revue *Dada*, numéro 110 "L'Art cinétique"

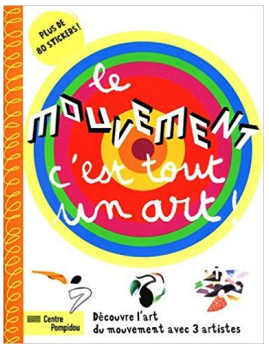
Editions Mango, mai 2005
Cycle 2

Réalisé à l'occasion de l'exposition *L'œil-moteur, art optique et art cinétique, 1950-1975* présentée du 13 mai au 25 septembre 2005 au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, ce numéro propose une initiation à l'art cinétique, art du mouvement immobile, qui repose sur les illusions d'optique. De nombreuses reproductions d'oeuvres, accompagnées de textes relativement courts invitent le lecteur à s'investir devant les oeuvres.

Le Mouvement, c'est tout un art !

Isabelle Chabot, éditions du Centre Pompidou, 2011
Grande Section, cycle 2

Des livrets qui ne sont pas de simple cahiers d'activités, mais une véritable découverte de thématiques plastiques. Ici, des activités drôles et créatives pour découvrir l'art du mouvement.



Ateliers pédagogiques au Musée MANOLI

A la suite de la visite ou en amont de celle-ci, les ateliers pédagogiques permettent aux élèves, en 45 minutes, de mettre en perspective leur rencontre avec les oeuvres en produisant eux-mêmes un **objet en lien avec les thématiques et techniques abordées**.

A l'arrivée de la classe au musée, celle-ci est divisée en deux groupes.

Tarif de la visite-atelier au musée : **150 € / classe - gratuit pour les accompagnateurs**.

Durée totale de la rencontre : **1h30**. Les créations des enfants pourront être emportées.

// Attention les yeux !

A partir de la Grande Section / Sous réserve de modification en début d'année 2020

Avec la technique de l'ombro-cinéma, réalise un tableau qui viendra s'animer grâce à ta grille magique ! A l'aide de formes simples (ronds, carrés), imagine une plus grande composition et complète-la avec tes propres dessins.

- Créer une composition plane à partir d'éléments donnés
- S'exercer au graphisme autour d'un répertoire abstrait

// Danse, mobile, danse

Cycles 2 et 3

A l'aide de câble électrique, de bois et d'autres matériaux, réalise un mobile et regarde ton personnage tournoyer dans l'espace !

- Travail autour du volume
- Thématique du corps en mouvement

MANOLI Musée et Jardin de Sculptures

9 rue du Suet
35780 La Richardais
museemanoli@manoli.org
02 23 18 72 79