Charlemagne Palestine : Ccccharrrleeewwwworlldddddd aaaaa gggessaamtttkkkuunsttwerkkk ??????????

Découvrez l'exposition avec vos classes

FRAC Alsace
Fonds régional d'art contemporain Alsace

Exposition du 1er juillet au 13 novembre 2022
Ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 15h à 19h
Entrée libre

Accueil du public scolaire : les mardis et les jeudis

Renseignements et réservations :
Kilian Flatt / chargé de médiation
Séverine Pichon / Professeure d'arts plastiques et Enseignante relais

Mail : servicedespublics@frac-alsace.org
Tél : 03 88 58 87 90

Ce document a été conçu pour vous permettre de venir visiter l'exposition en autonomie avec vos classes. En complément de celui-ci, le matériel pour les activités ainsi que des visuels à associés à l'exposition vous seront fournis. Les définitions des mots suivis par une astérisque se trouvent dans le glossaire ci-joint.

Texte exposition – Présentation travail artistique

30 ans après sa première exposition en Alsace, le FRAC Alsace donne carte blanche à Charlemagne Palestine, figure de l'avant-garde new-yorkaise des années 1970 pour investir l'entièreté de sa grande salle d'exposition.

Fonds régional d'art contemporain Alsace
ACADÉMIE DE STRASBOURG
Liberté
Égalité
Fraternité

Collectionneur excentrique et musicien expérimental, Charlemagne Palestine est avant tout un improvisateur passionné qui crée ses expositions selon l'espace physique et sonore qui lui est donné.

L'artiste a ici carte blanche et prend possession des lieux selon ses envies. Il remplit l'espace du FRAC de ses multiples créations artistiques et musicales ainsi que de son immense collection de peluches qu'il chérit depuis plus de 30 ans.

Se proclamant « artiste total », Charlemagne Palestine nous convoque dans ce monde qui lui appartient : ***Charleworld****. Il nous invite à nous immerger dans son univers et nous questionne sur la notion de « ***Gesamtkunstwerk**** », une œuvre d'art totale alliant créations visuelles et acoustiques inscrites dans un espace spécifique, faisant naître ainsi des œuvres d'art à partir d'une accumulation d'objets et de matériaux recyclés.

Biographie

- Charlemagne Palestine est né en 1947 à Brooklyn sous le nom de Chaim Moshe Palestine.
- Dès ses 8 ans et jusqu'en 1961, il est membre de la chorale juive traditionnelle Stanley Sapir.
- À 13 ans, il suit des cours au College of Arts and Music de Manhattan et y étudie l'accordéon, le piano, le chant, la peinture et la musique tout en s'intéressant aux sons produits par les machines.
- De 1963 à 1969, il est carillonneur à l'église Saint Thomas sur la 5ème Avenue près du Museum of Modern Art de New York. Il y joue chaque jour des hymnes traditionnels protestants prolongés de formes plus expérimentales.
- En 1968, il étudie auprès du maître de chants indiens ***Pandit Pran Nath**** et expérimente la musique électronique.
- En 1969, il compose au carillon une musique pour le film de Tony Conrad, *Coming Attractions* et est introduit auprès des musiciens du ***Minimalisme**** américain (Philip Glass, La Monte Young, Terry Riley et Steve Reich…)
- En 1970, il est invité par le compositeur Morton Subotnick à travailler dans le département de musique de l'Institut Californien des Arts. Cette même année, il découvre le piano Impérial ***Bösendorfer**** et développe un synthétiseur nommé ***The Spectral Continuum Drone Machine****.
- En 1972, il travaille sur une vidéo performance nommée Body Music, marquée par l'expérimentation de la résonnance du lieu avec le corps et le chant.
- En 1973, il revient à New York et commence à utiliser des animaux en peluche lors de ses performances et ses autels sculptés.
- En 1987, à Kassel, il participe à la Documenta 8, importante manifestation d'art contemporain en Allemagne avec une œuvre nommée ***God Bear****.
- Depuis, 1999, il habite à Bruxelles

CHARLEMAGNE PALESTINE : de la musique à l'expression plastique

Charlemagne Palestine, Piano Harrison et son couvercle de peluches, 2017-2018

Inspirée de la musique traditionnelle indienne, la musique de Charlemagne Palestine est composée de notes et d'intervalles répétés dans un style minimal.

Figure du ***minimalisme**** américain en musique, l'artiste s'en détache pour préférer qualifier sa pratique de ***maximaliste****. Plus qu'une simplification de notes et de rythmes, il cherche un continuum sonore produit par la vibration des cordes du piano qui par effet de résonnance font apparaitre les harmoniques à partir d'un simple intervalle. Ainsi nait la ***Strumming music**** de l'artiste inspirée des bruits continus des machines.

L'ensemble de peluches qui recouvrent l'instrument guident l'artiste dans le voyage extatique lors de ses ***performances**** sonores.

Parallèles possibles en histoire de l'art

Wassily Kandinsky, Impression III (Concert), 1911

Wassily Kandinski retranscrit la musique en peinture grâce au principe de ***synesthésie[1].*** Percevant les sons associés à des couleurs il réalise plusieurs compositions d'après des concerts du compositeur Arnold Schönberg.

Joseph Beuys, Plight, 1985

Avec cette installation, le visiteur entre dans deux salles disposées en ''L'' et dont les murs sont recouverts de feutre. Dans l'une d'elle, un piano fermé renvoie au silence qui se double par l'insonorisation des espaces. Le visiteur se retrouve dans une situation d'écoute de cette installation silencieuse.

Thématiques principales

- Le ***Minimalisme****
- Le ***Maximalisme****
- Les liens entre musique et expression plastique
- La ***synesthésie[1]***
- L'installation sonore

Activité envisageable

- Expérimenter le potentiel sonore de divers matériaux en leur faisant subir des actions simples et composer en groupe, un hymne pour ***Charleworld****.

1 – Synesthésie : Capacité alliant deux sens pour une même stimulation. Ainsi, Wassily Kandinsky percevait des couleurs et des formes à l'écoute de la musique.

Fonds régional d'art contemporain Alsace

ACADÉMIE DE STRASBOURG
Liberté
Égalité
Fraternité

CHARLEMAGNE ET L'ENFANCE : la tribu des peluches orphelines

Charlemagne Palestine, Bateau Noah's Arch, 1990-2022

« Noah's Ark » est un bateau jaune que Charlemagne Palestine dit avoir trouvé abandonné à Montauk dans l'état de New York. Il l'aurait emmené avec lui quand il est parti s'installer en Belgique.

L'embarcation, remplie à ras bord de peluches naufragées, est inclinée comme si elle se heurtait sur une vague. Le piédestal du bateau est couvert de « ***schmattes**** », ces morceaux de tissus colorés omniprésents dans l'œuvre de l'artiste.

Charlemagne Palestine considère ses peluches comme des naufragées de l'enfance, qu'il aurait, tel Noé, sauvé de leur abandon par les enfants, en leur offrant une seconde vie et un refuge auprès de lui, en tant que père adoptif.

Parallèles possibles en histoire de l'art

Simon de Myle, *Representation de l'arche de Noe sur le mont Ararat",* 1570

En 1570, un peintre du nom de Simon de Myle, sans doute flamand, illustre spectaculairement ici la sortie des animaux après le déluge, alors que le bateau s'est échoué sur le Mont Ararat.

Alma Siedhoff-Buscher, *Bateau à construire,* 1923

Une partie des artistes avant-gardes s'attache à des œuvres éducatives qui renouvellent le mythe de l'enfance de l'art, comme l'artiste du Bauhaus Alma Siedhoff-Buscher, qui dessine des jouets (bateau à construire, 1923).

Thématiques principales

- L'accumulation
- Le voyage
- L'objet
- L'œuvre et l'espace
- ***L'installation[2]***
- Les moyens de transports
- La sauvegarde de la faune

Activité envisageable

- Faire remplir des valises à de petits groupes d'élèves avec divers matériaux et objets en lien avec les étapes d'un voyage imaginaire pour les peluches de Charlemagne Palestine. Expérimenter ainsi le concept d'installation.

2- Installation : Type d'œuvre d'art contemporain dont les éléments plastiques et conceptuels sont organisés dans un espace donné à la manière d'un environnement.

Fonds régional d'art contemporain Alsace
ACADÉMIE DE STRASBOURG
Liberté
Égalité
Fraternité

CHARLEMAGNE PALESTINE : l'omniprésence du sacré

Charlemagne Palestine, Grand God Bear Gamma sur sa caisse, 2014

Que ce soit dans la forme ritualisée de ses performances ou dans l'utilisation de peluches comme des fétiches ou des divinités, le ***sacré**** est omniprésent dans la pratique de Charlemagne Palestine.

Le Grand *God Bear Gamma sur sa caisse* est une version plus petite d'une œuvre présentée à la Documenta 8 à Kassel en 1983. Construit en assemblant trois têtes et deux corps d'un ***Teddy Bear****, il est inspiré de la divinité hindoue Ganesh parfois représenté avec trois têtes et symbole du lien entre le divin et l'humain. Les peluches ont une âme pour l'artiste et représentent les divinités d'une religion propre à son univers artistique et inspirée de l'hindouisme, du vodou ou du chamanisme.

Piet Mondrian, Evolution, 1911

Parallèles possibles en histoire de l'art

Piet Mondrian produit plusieurs tableaux entre 1900 et 1911 représentant des femmes dans une posture de dévotion ou de contemplation. Le tableau reprend la forme du triptyque religieux et représente les trois stades fondamentaux dans l'évolution spirituelle de l'être humain passant de la passion (à gauche) à l'éveil (à droite) pour atteindre la pleine conscience (au centre). Après cette production, Piet Mondrian s'intéressera à créer un art universel, fortement inspiré par la ***théosophie*** [3].

Artiste et prêtre vaudou haïtien, Pierrot Barra compose ses *«Vodou Things »* à l'aide d'objets de récupération et de poupées. Il utilise des images du catholicisme et des symboles liés aux esprits haïtien pour composer des objets chargés, inspirés des rêves donnés par son mentor divin Iwa.

Thématiques principales

- Le ***rituel**** dans l'art
- Le spirituel dans l'art
- Les arts sacrés
- l'***Animisme****
- Le chamanisme
- Le vodou
- L'hindouisme
- L'hybridation

Activité envisageable

Pierrot Barra, Throne for Iwa, 1990

- À partir de plusieurs silhouettes d'animaux en peluche, composer par collage une divinité hybride sur le modèle du *Grand God Bear Gamma*.

3 - Théosophie : Attitude philosophique et religieuse fondée sur la théorie de la sagesse divine omniprésente dans le monde. Piet Mondrian s'intéresse à cette philosophie pour réaliser un art universel au travers de ses compositions géométriques.

Fonds régional d'art contemporain Alsace
ACADÉMIE DE STRASBOURG
Liberté
Égalité
Fraternité

CHARLEMAGNE PALESTINE : art total et espace

Vue de l'exposition de Charlemagne Palestine au FRAC Alsace, 2022

Charlemagne Palestine définit sa démarche artistique comme relevant de l'art total. Le titre de son exposition au FRAC Alsace reprend la notion de ***Gesamtkunstwerk****, mise en pratique par le compositeur allemand Richard Wagner au XIXème siècle dans l'univers de l'opéra, discipline à la croisée de plusieurs autres. Le lieu est une donnée importante dans les expositions de Charlemagne Palestine car c'est à l'intérieur de chaque espace mis à sa disposition qu'il va recréer le ***Charleworld****, son univers artistique distinctif. Dans ces environnements pris d'assaut par les peluches et les ***schmattes****, chaque intervention et chaque élément du décor sert le projet dans son ensemble. Les œuvres existent individuellement mais l'expérience de celles-ci par le public est rendue complète par leur juxtaposition. La convergence des différentes pratiques de l'artiste (musique, vidéo, récupération, assemblage, installation, sculpture, peinture et performance) renforce ce sentiment d'un tout indivisible.

Parallèles possibles en histoire de l'art

Kurt Schwitters mêle pratiques plastiques, typographie, musique et poésie par la technique du collage. Avec plusieurs sons et syllabes, il crée l'*Ursonate*, un poème phonétique inspiré des tableaux-affiches de Berlin. En assemblant des objets de récupération, il fabrique une œuvre habitable entre sculpture et architecture nommée *Merzbau* qui prend place dans 8 pièces de sa propre maison à Hanovre.

Kurt Schwitters, Merzbau, 1937

Ben, Le Magasin de Ben, 1958-1973

Ben, Je signe la vie, 1962

Ben est connu pour sa participation au mouvement Fluxus, groupe d'artistes identifiant l'art dans tous les domaines de la vie. Il réalise plusieurs performances en apposant sa signature sur divers éléments du quotidien, allant jusqu'à l'idée de « signer la vie ». Avec ses actions, installations, vidéos, peintures et détournements d'objets, sa pratique artistique peut être considérée comme une forme d'art total.

Thématiques principales

- L'œuvre d'art totale ou ***Gesamtkunstwerk****
- Le rapport de l'œuvre au lieu et au spectateur
- ***L'installation***[2]
- L'objet fonctionnel / l'objet esthétique
- Le statut de l'œuvre
- Lien entre arts appliqués et arts plastiques

Activité envisageable

- Choisir une thématique chère aux élèves (par exemple « Les vacances / le voyage ») et demander à chacun de d'exprimer ce qu'il a à dire sur cette thématique par le biais d'une pratique différente pour chacun (peinture, dessin, chant, danse, musique, poésie, sculpture, installation, bricolage…). Créer un mini-évènement au cours duquel chaque création sera réalisée ou exposée devant un public simultanément et dans un même lieu.