

renée

ou la nature des choses

œuvres de Marie Denis

EXPOSITION
présentée
à la maison de
Chateaubriand
(Châtenay-
Malabry)
jusqu'au
24 mars 2024

**DOSSIER
PÉDAGOGIQUE**

Sommaire

MARIE DENIS	4
SES MOTS	5
RENÉE	6
Habiter et créer	7
ACTIVITÉS / CYCLE 2	9
Arbres à mots	10
Ce qui se mange	11
L'herbier de Marie	12
Chimère	13
Le vestibule de la maison de Chateaubriand	15
ACTIVITÉS / CYCLE 3	17
Le champ lexical de Marie	18
Les photos de Marie	19
Les mots des images	20
Rassembler des cailloux	21
La chambre de François René	22
ACTIVITÉS / CYCLE 4	24
Fossiliser le vivant	25
Le portrait de Renée	26

Tant de curiosités	27
La tête voyageuse	29
Le salon de la maison de Chateaubriand	31
ACTIVITÉS / LYCÉE	33
Figures de style	34
Jouer au médiateur	35
Humain & Monde vivant	36
Noircir	41
Le teaser de Renée	42
PISTES DE RÉFLEXION	43
LEXIQUE	
Figures de style de la langue française	44
Notions plastiques et esthétiques	44
Mouvements artistiques	46
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES	
Sitographie	47
Bibliographie	47
DOCUMENTS À DESTINATION DES ÉLÈVES	48
INFORMATIONS PRATIQUES	66

Marie Denis

Depuis près de 25 ans de création, le règne végétal est la « *substance nourricière* » de son travail, une inspiration qui lui vient de son enfance passée dans les garrigues ardéchoises.

Dans ses œuvres, Marie Denis propose une nouvelle approche des plantes en renouvelant leurs dispositifs de présentation et de contemplation. S'imprégnant de végétaux, de matières naturelles ou recyclées, elle expérimente différentes techniques artistiques – la sculpture, la photographie, l'estampe – et réactualise des savoir-faire traditionnels – le tressage, le travail de l'osier, l'art de la fleuristerie, l'ébénisterie – pour arrêter le temps et fixer l'image d'un monde impermanent et éphémère.

Créant une sorte de nature « *fossilisée* », voire de véritables chimères, Marie Denis sublime et magnifie cette nature fragilisée. Ses herbiers conservent la mémoire des êtres et des choses et nous interrogent sur notre rapport à la nature.

Diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon et pensionnaire à la Villa Médicis à Rome (1999), Marie Denis est représentée par la Galerie Alberta Pane et accompagnée par la Galerie Kamila Régent.

Marie a 6 ans, ou la fontaine au goût de neige, Alpes du Sud. Photo Gérard Denis, père de Marie.

Marie Denis, *Magnet Post-it® 1*, 2021. © Mami Kiyoshi, courtesy Galerie Alberta Pane.

Reportage sur Arte TV

Ses mots

“

L'enfant que j'ai été est toujours là et les recherches de mes vingt ans résonnent encore. Je viens d'Ardèche et des Alpes du Sud, d'allers-et-retours faits de garrigue et d'eau claire au goût de neige. Un chemin d'exploration et d'écoute des choses de la nature.

Ma pratique se nourrit de toutes les stimulations, les impressions vives, irrationnelles et concrètes de la vie, qui sont pour moi comme l'huître fait sa perle : un accident qui produit un enchantement.

Exprimer ma subjectivité de Nature. Un métabolisme de recherches exigeant car le végétal est fragile. Je lui donne une présence d'éternité : noir, blanc, patiné, interprété. Fixer son impermanence, transcender ses états, proposer une incarnation. Aujourd'hui je filtre toujours ces techniques revisitées qui fécondent mes formes, où la matière, les matières et techniques sont interprétées et poétisées. Je tiens à cette pensée en formes : elle nourrit mes questions végétales. La transformation des matières, qu'elles soient vivantes, sèches ou minérales.

L'artiste filtre et distingue. C'est un saltimbanque revendiqué au sens du nomadisme de la pensée, et de l'attitude qui se traduit « en formes », par sa pratique.

À mes yeux, l'artiste est « sismographe », il capte, capture et transforme ce que l'époque produit sans distinction.

L'artiste n'est pas le gardien du temple au sens moral, mais donne un éclairage du monde. Il propose par « ses visions », ses formes éclectiques, un entendement, de l'empathie ou au contraire de la résistance, un décryptage dans ce que le monde a de perpétuel.

Nous allons tous vers quelque chose. Par-delà sa propre vie, l'artiste « hors de lui », émet des formes et des messages qui à mes yeux civilisent la vie.

”

Marie Denis, 2016 à aujourd'hui.

Renée

L'exposition propose **un voyage dans « l'univers-herbier » de l'artiste** et invite à **un dialogue sur mesure inédit avec la pensée et l'œuvre de Chateaubriand**, à travers des citations et extraits d'ouvrages, et des collections de la maison. Organisée sur une année entière, l'exposition se veut vivante et évolutive, afin de proposer aux visiteurs un parcours, une « *promenade* », renouvelés au fil des saisons et du rythme de la nature. Le visiteur s'y balade comme dans un paysage intérieur mystérieux, aboutissement d'une « *expérience intime d'une artiste au travail dans une maison d'écrivain* » (Marie Denis).

Dans une démarche de « *work in progress* », Marie Denis a créé des œuvres *in situ* à partir de végétaux herborisés. Cette approche met en valeur, outre le **travail sur la nature d'une artiste contemporaine**, le **rapport entre la nature, l'art et la littérature au sein de la maison de Chateaubriand**, en engageant un contrepoint entre les créations de l'artiste et celles de l'écrivain.

Le titre *Renée* est un choix de Marie Denis. Ses titres d'expositions sont souvent l'écho des liens affectifs qui nourrissent son travail. Elle rend **hommage aux « spécimens » humains et au règne végétal** qui font partie de sa vie. Avec une version féminisée, *Renée* entre en résonance autant avec le titre d'un roman de Chateaubriand, *René*, publié en 1802, qu'avec le prénom du grand-père de l'artiste. Ce titre-prénom s'accorde également avec la démarche artistique de Marie Denis, attachée à **l'idée de renaissance et de métamorphose dans son œuvre** : René vient du latin *renatus* signifiant « *né une seconde fois, re-né* ». L'ouverture de cette exposition en mars 2023 coïncide avec l'équinoxe du printemps, en phase avec le renouveau de la nature. Ce titre s'inscrit dans la continuité de ceux d'autres expositions de Marie Denis, qui a utilisé à plusieurs reprises des prénoms féminins : *Alice et Clara* (2010), *Lucie* (2013), ou encore *Alma Herbarium* (2021).

Habiter et créer

« Une maison est une personne. »

Edward Hopper

« Être dans cette maison, c'est être dans la mémoire vive de chacun.e qui l'a traversée avant nous. »

Marie Denis

Pour concevoir cette exposition, Marie Denis a eu besoin d'habiter la maison plus d'un mois. Le temps de déposer 25 années de sa production artistique. Adeptes du *work in progress* – ne rien figer, ni les œuvres, ni la pensée – l'artiste a parcouru les pièces, plaçant, déplaçant, interprétant ses œuvres. « Ça marche ou pas, on joue et on déjoue. » Simplement disposées au sol, sur une table, une chaise ou un manteau de cheminée, Marie a évité toute surexposition. Elle a aussi modulé l'ameublement et la décoration en réorganisant

Marie Denis au travail à la maison de Chateaubriand, ici avec Xinrui. © CD92/Aleksandra Kovacevic.

meublier, objets, étoffes. Certains ont été retirés, d'autres enroulés ou housés. « J'aimais l'idée de calmer la maison pour la clarifier, la redécouvrir, et l'interpréter dans un hommage. » Marie Denis a investi chacune des pièces, en contemplant les lieux, attentive au principe de « la libre association de pensée ». C'est « une présence qui va à l'essence des choses, pour offrir une expérience intime d'une artiste au travail dans une maison d'écrivain, dans une ancienne maison de repos et un musée romantique ».

C'est ici que Marie Denis a ajusté les accords entre *Renée*, une exposition d'art contemporain, et la maison de Chateaubriand, une reconstitution d'un habitat bourgeois du début du 19e siècle. Selon la distribution des pièces, espace public et espace privé, elle a distingué leurs usages. Au rez-de-chaussée, dans les pièces de réception – lieux de convivialité, de conversation et de débat –, elle a surligné l'héritage du 19e siècle transmis au monde contemporain. Tandis qu'à l'étage, dans les chambres – lieux de l'intime, de l'introspection et de la rêverie –, elle

s'est incarnée dans la féminité de Juliette Récamier et elle a souligné sa filiation avec l'écrivain : la nature, les passions et un certain « mal du siècle ».

Humblement, Marie Denis a ainsi valorisé le patrimoine immatériel d'une maison-musée. « Dans cette exposition, toutes les vies de la maison sont ainsi précisées et révélées, comme l'instant où les sels d'argent font apparaître l'image sur un papier photographique. »

Visites de l'exposition
en autonomie ou en visite guidée.

Activités cycle 2

COMPÉTENCES VISÉES

Français

- Employer à l'écrit comme à l'oral un vocabulaire juste et précis.

Arts plastiques

- S'approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur...
- Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés.

Questionner le monde

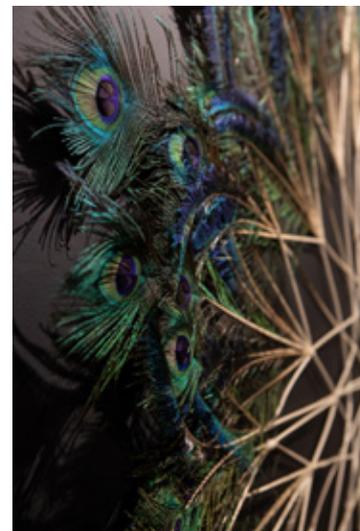
- Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants.

Source

- https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/5/Programme2020_cycle_2_comparatif_1313245.pdf

— Arbres à mots

Herbier et art sont les deux premiers mots pour qualifier les œuvres de Marie Denis. Viennent ensuite les mots créer, feuille, végétal, nature, vivant...

De gauche à droite : Marie Denis, *La rafle-grappe de raisin*, *La grume de peuplier*, *Azul* (détails). Exposition *Renée ou la nature des choses*. Œuvres de Marie Denis à la maison de Chateaubriand, 2023. © Mami Kiyoshi, courtesy Galerie Alberta Pane.

À partir d'un arbre à trois mots, dessiner et colorier la feuille au-dessous de chaque mot d'une même famille.

Herbier : herbe, herboriser, herboriste, herbage, désherbant, herbicide, herbacée, herbivore.

Art : artiste, artistique, artisan, artisanat, artisanal, artifice, artificiel, articulation.

Créer : création, créativité, créatif, créature, récréation, procréer.

Feuille : feuilleter, feuillu, feuillage, effeuiller, feuillet.

Végétal : végétation, végétalisation, végéter.

Nature : naturel, naturellement, surnaturel, dénaturer.

Vivant : vie, vivre, vital, vitalité, vivable, vivace, raviver, survie, survivant, aviver, vivifiant.

Documents (3) à destination de l'élève

— Ce qui se mange

En plus de ses herbiers, Marie fabrique et collectionne des céréales et des légumes.

Marie Denis, *Les ambulantes*, 2022. Caisse en cartons noirs et alvéoles en carton bouilli pour fruits et légumes de verre. © Yanxin Liu.

Relier le nom et la couleur aux œuvres de Marie.

Document à destination de l'élève

— L'herbier de Marie

Marie Denis présente un cabinet graphique dont l'approche scénographique se situe entre réserve et atelier d'artiste.

Héritière des humanistes de la Renaissance, Marie Denis éprouve une prédilection pour les cabinets de curiosités. Elle réactualise et modernise cette pratique selon sa propre sensibilité, en nous présentant un herbier foisonnant d'aralias, fougères, cirsium et orchidées qu'elle a glanés et saisis entre deux verres.

Cabinet graphique. Exposition *Renée ou la nature des choses. Œuvres de Marie Denis* à la maison de Chateaubriand, 2023. © Mami Kiyoshi, courtesy Galerie Alberta Pane.

Parmi ces spécimens, le lotus tient une place importante. La patine dont l'artiste le recouvre valorise ses nervures et sublime son aspect épidermique. Pour Marie Denis, il interprète la lune (« Lotus-moon », Chateaubriand étant lui aussi un amoureux de cet astre).

L'artiste présente ainsi le végétal sous un nouveau jour et invite le spectateur à l'imagination, par l'intermédiaire d'un dispositif de contemplation peu commun.

Relier les images de végétaux aux œuvres de Marie.

Document à destination de l'élève

— Chimère

À la maison de Chateaubriand
Visite guidée suivie d'un atelier créatif
Durée totale : 1h30

Marie Denis, *Louise*. Exposition *Les Extatiques*, Paris La Défense, 2022. Aluminium. © Martin Argyroglo / Agence Albarran.

Hommage à Louise Bourgeois.

Louise, chimère mi-feuillages,
mi-araignée.

« Constituée de deux formes de feuilles :

- *Alocasia* : vivaces rhizomateuses à larges feuilles.
- *Taraxacum*, communément connu comme « pissenlit ».

On retrouve ces derniers en nombre sur le Jardin Bellini de la Seine Musicale.

Les deux d'une typologie de feuilles offensives.

L'ensemble (en aluminium découpé et colonne de fixation acier) produit une fleur arachnéenne qui nous regarde. Ou quand la flore croise la faune, en un organisme aussi beau qu'inquiétant : comme notre métaphysique de Nature.

Chimère, hybride et kafkaïenne.

Cette araignée-fleur, telle une vigie et silhouette d'ombre, se découpe entre ciel et terre à la pointe de la Seine musicale à Paris, où lentement la prairie la dévore... »

(Marie Denis)

Album photos de « Louise »

Marie Denis travaille depuis quelques années sur des variations d'alocasia acier et inox.

« L'alocasia a une dynamique de forme puissante et magnétique. Chaque feuille peut devenir pétale ou squelette de feuille : elle est en soi sculpturale. »

Marie Denis, *Alocasias*, 2019. Fer et acier. © Marie Denis, courtesy Galerie Alberta Pane.

Marie métamorphose le végétal. Ici, elle a accroché ses feuilles à un chariot de transport vénitien pour former une « commode-cascade » qu'elle qualifie de biomorphique.

Dans ces deux sculptures, l'artiste anime le végétal pour réaliser des chimères. Elle multiplie une même forme végétale qu'elle combine à un matériau et à une technique d'assemblage.

Créer une chimère comme Marie.

Outils & matériaux

- ★ une récolte de végétaux
- ★ des emballages de carton fin récupérés
- ★ une paire de ciseaux
- ★ des feutres et crayons de couleur

Consignes

- ★ dessiner des feuilles sur le carton en utilisant les végétaux comme gabarit ou en les reproduisant,
- ★ dessiner les nervures,
- ★ les découper,
- ★ les assembler par des encoches.

À la fin, échanger et interpréter.

— Le vestibule de la maison de Chateaubriand

Parti rechercher des images sur le sol américain en 1791, Chateaubriand fait le récit, dans le *Génie du Christianisme*, de sa vision d'un lever de lune à proximité des chutes du Niagara : « *L'astre solitaire monta peu à peu dans le ciel [...] dans ces régions sauvages l'âme se plaît à s'enfoncer dans un océan de forêts, à planer sur le gouffre des cataractes, à méditer au bord des lacs et des fleuves, et, pour ainsi dire, à se trouver seule devant Dieu.* »

Lune d'Aralia-Ikebana, ou hommage à François René. Exposition Renée ou la nature des choses. Œuvres de Marie Denis à la maison de Chateaubriand, 2023. © CD92/ Blandine Leclerc.

Sous les mains de Marie Denis, la cataracte devient chevelure de sirène s'écoulant au-dessus d'une lune de béton, enlacée par les branches de l'escalier de Chateaubriand.

L'Aralia, l'aiguille, la vasque lunaire composent un Ikebana¹ épuré, un rébus dans lequel le désir de fixer le vivant ne parvient pas à masquer l'impermanence.

Si l'écrivain convoque la luxuriante Amérique, Marie Denis lui préfère le calme méditatif du Japon.

¹ L'ikebana, également connu sous le nom de kadō, « la voie des fleurs », est un art traditionnel japonais fondé sur la composition florale. Alors que les Occidentaux tentent d'accentuer la quantité et les couleurs des fleurs, les Japonais accentuent l'aspect linéaire de l'arrangement, fondé sur trois points principaux symbolisant le ciel, la terre et l'humanité à travers les trois piliers, asymétrie, espace et profondeur.

→ Composer un Ikebana.

Dans l'exposition

- ★ observer l'œuvre et le lieu où elle se trouve,
- ★ souligner la fonction d'un vestibule et son ouverture sur le parc,
- ★ définir la nature comme le monde physique, l'univers, l'ensemble des choses et des êtres, la réalité,
- ★ aborder les synonymes : cosmos, création, macrocosme, monde, univers.

Dictionnaire Larousse - nature

En atelier

Outils & matériaux

- ★ des fleurs séchées ou des végétaux récoltés lors d'une promenade dans le parc
- ★ de la terracotta
- ★ les vues de face et de dessus de la composition d'un Ikebana

Consignes

- ★ façonner une boule de terracotta,
- ★ faire 3 trous profonds et fins,
- ★ couper 3 tailles de végétaux,
- ★ composer l'Ikebana en interprétant le **plan fourni**.

À la fin, avec les végétaux frais, photographier les Ikebanas pour constater qu'ils fanent, et avec les végétaux secs, souligner l'absence du vivant.

Blog styles et techniques de l'Ikebana

Textes de François René de Chateaubriand sur son installation à la Vallée-aux-Loups

Felipe Cardano, d'après Constant Bourgeois (1767-1841),
Maison de Mr de Châteaubriant (sic) dans la Vallée aux Loups.
Lithographie. Collection Société Chateaubriand. © CD92/
Maison de Chateaubriand.

Document à destination de l'élève

Activités cycle 3

COMPÉTENCES VISÉES

Français

- Mettre en réseau des mots (groupements par familles de mots, par champ lexical).
- Enrichir son lexique par la lecture, en lien avec le programme de culture littéraire et artistique.
- Raconter une histoire courte à l'aide de supports visuels.
- Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter.

Arts plastiques

- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent.
- Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes.

Histoire des arts

- Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d'art.
- Dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles.
- Relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création.

Sciences et technologie

- Identifier les principales familles de matériaux et leur impact environnemental.

Source

- https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf

— Le champ lexical de Marie

Marie est une artiste et elle aime la nature.

En voyage, elle cueille des végétaux pour créer des herbiers. Un herbier est une collection de plantes séchées aplaties entre deux feuilles de papier. À la place des feuilles de papier, Marie utilise des plaques de verre. Par transparence, nous voyons les nervures de la feuille, ce qu'elle nomme « *l'épiderme végétal* ». Marie tresse aussi le végétal, le recouvre de graphite et d'or, le redessine dans du métal avec l'aide d'artisans. Dans ses expositions, elle présente ses œuvres en les juxtaposant et en les superposant selon l'espace.

Marie partage son goût de la botanique avec des jardiniers. Ils lui apprennent le nom des espèces et le paysage d'où elles viennent. Marie aime toutes les plantes : celles des campagnes et celles des villes, celles qui se cueillent sur les chemins et celles qui poussent en pot, celles d'ici et d'ailleurs. Elle aime leurs particularités et leurs histoires. Grâce à ses formes artistiques, nous apprenons à regarder le monde vivant et à le respecter.

Retrouver les mots qui décrivent l'activité de Marie.

Découvrir les mots cachés dans la grille : artiste, collection, espace, exposition, jardinier, nervure, paysage, redessiner, botanique, cueillir, espèce, herbier, nature, œuvre, pousser, végétal.

Écrire les mots découverts dans la bonne colonne : nom, verbe, adjectif.

Compléter le texte à trous qui décrit la pratique artistique de Marie.

Comprendre l'expression « épiderme végétal ».

Documents (3) à destination de l'élève

— Les photos de Marie

Source : <https://m-a-r-i-e-d-e-n-i-s.tumblr.com/>

Issu du journal de l'artiste, ce triptyque évoque son univers.

Écrire deux ou trois phrases pour décrire chaque image.

Document à destination de l'élève

— Les mots des images

À la maison de Chateaubriand
Visite guidée suivie d'un atelier d'écriture
Durée totale : 2h

Chateaubriand was here. Exposition Renée ou la nature des choses. Œuvres de Marie Denis à la maison de Chateaubriand, 2023. © Mami Kiyoshi, courtesy Galerie Alberta Pane.

Décrire la chambre de François René de Chateaubriand.

Observer l'image.

Trouver les mots pour la décrire.

Classer les mots par liste.

En utilisant des connecteurs de lieu, décrire l'image par un texte court à l'aide de cette liste de mots.

François René de Chateaubriand : tableau, portrait, chapeau, livres...

Marie Denis : cadres, herbier, herbes séchées, spathe de cocotier, ciel peint, socle en verre, végétaux en métal (Taraxacum en acier peint et feuilles inox courbées en un bouton de fleur)...

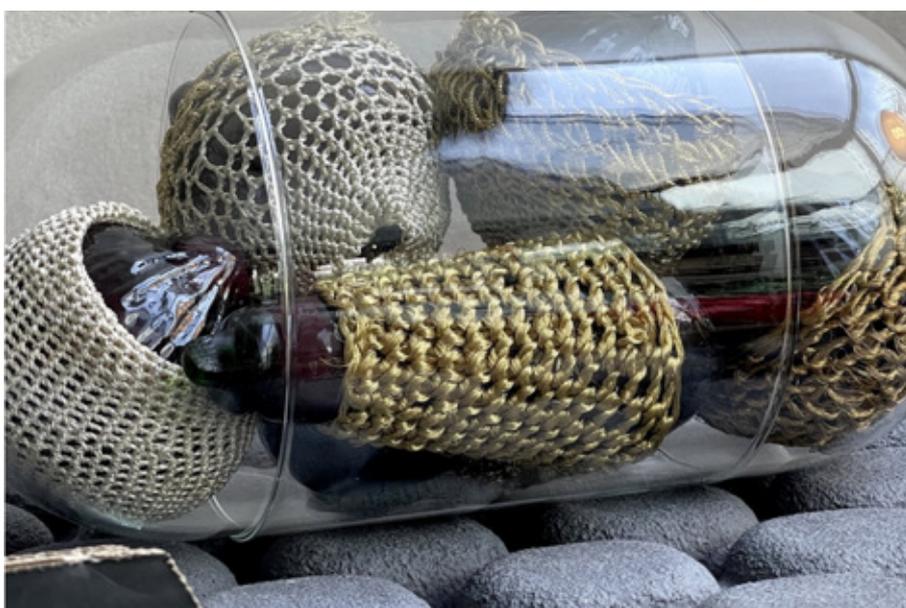
La maison de Chateaubriand : bureau, fauteuil, cheminée, rideau, lustre chandelier, miroir, pendule, bibliothèque, sculpture, commode, table et lampe de chevet...

Matériaux : bois (chêne, acajou), marbre, tissu, verre, verre poli, papier peint, métal...

Couleurs : bleu, gris, blanc, marron, or...

— Rassembler des cailloux

« Je revendique un travail en collaboration car si j'aime "œuvrer de ma main" comme avec mes herbiers ou mes "patiences" (réalisations minutieuses et fines), j'ai aussi beaucoup de plaisir à partager le savoir-faire d'un artisan et son point de vue. Cette "revisitation" des pratiques est aussi un recyclage des cultures artisanales. »
(Marie Denis)

Marie Denis, *Les nourritures terrestres*, 2020. Collaboration avec Nathalie Prally. Capsule d'oignons noirs et aubergines de verre rehaussés de fil d'or brodé ; 40 x 17 cm. Pièce unique. © Yumeng Zhao.

Assembler, relier, sont des actions, au propre comme au figuré, essentielles à la pratique de Marie Denis.

Sens propre et sens figuré

Comment rassembler des cailloux ?

Outils & matériaux

- ★ une récolte de cailloux de différentes tailles
- ★ du coton fin, du tulle, du fil de chanvre, du fil de laiton...

Consignes

- ★ trouver des techniques pour rassembler les cailloux,
- ★ partager les solutions.

À la fin, constater le potentiel artistique et narratif des réalisations.

— La chambre de François René

À la maison de Chateaubriand
Visite guidée suivie d'un atelier
Durée totale : 2h

Ici, Marie Denis rend sensible la présence de Chateaubriand.

Sur le bureau, le chapeau sur les spathes de cocotiers incarne l'écrivain prêt à sortir pour retrouver sa chère solitude : la nature. Le tricot imprimé sur papier nous présente un Chateaubriand plus intime. Une présence sans corps.

Les feuilles de pissenlit, dentelées, agressives, tortueuses, qui émergent de sous le lit, évoquent une nature intranquille et renvoient aux cauchemars du jeune François René à Combourg.

Louise, Les Extatiques 2022. Aluminium. Exposition Renée ou la nature des choses. Œuvres de Marie Denis à la maison de Chateaubriand, 2023. © CD92/Willy Labre.

Nature figée sous des cadres, herbiers en fax fixés sur Dibond, toile d'un ciel de mer (l'une des premières œuvres de Marie Denis) sont autant d'éléments qui entrent en résonance avec les sources d'inspiration de l'écrivain.

Les cinéraires, plantes des cimetières, magnifiées dans leur cadre doré, font écho au portrait de Chateaubriand âgé et au tableau représentant son enterrement.

Dessiner un vrai rêve ou un rêve imaginaire.

Dans l'exposition

- ★ observer l'œuvre et le lieu où elle se trouve,
- ★ évoquer le thème de la chambre associé au sommeil, à la nuit, au rêve et au cauchemar,
- ★ relier le rêve et le cauchemar à l'imagination et à la création.

En atelier

Outils & matériaux

- ★ une feuille A4 ou A3
- ★ des feutres et crayons de couleur

Consignes

- ★ dessiner un lit en suivant pas à pas la [vidéo explicative](#),
- ★ dessiner un vrai rêve ou un rêve imaginaire.

À la fin, raconter son image pour la partager avec la classe.

[Apprendre à dessiner un lit en 3 étapes](#)

Activités cycle 4

COMPÉTENCES VISÉES

Français

- Lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d'art.
- Établir des liens entre des créations littéraires et artistiques issues de cultures et d'époques diverses.
- Utiliser l'écrit pour penser et pour apprendre.

Arts plastiques

- S'approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive.
- Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d'œuvre.
- Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique.
- Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre.
- Prendre part au débat suscité par le fait artistique.
- La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre : le rapport d'échelle, l'*in situ*, les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, l'espace public ; l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres ; l'architecture.

Histoire des arts

- Décrire une œuvre d'art en employant un lexique simple adapté.
- Associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir des éléments observés.
- Proposer une analyse critique simple et une interprétation d'une œuvre.

Sciences de la vie et de la Terre

- Montrer les liens entre le changement climatique actuel et l'influence humaine dans ce processus.

Source

- <https://eduscol.education.fr/document/621/download>

— Fossiliser le vivant

Pour expliquer son art, Marie Denis a dit : « *Je veux fossiliser le vivant.* »

À l'observation de son travail, comment comprendre cette phrase ?

Repérer la figure de style.

Repérer la figure de style utilisée.

Rechercher cette figure de style dans les œuvres et dans les installations de Marie Denis et justifier.

En repérer éventuellement d'autres.

Rédiger les réponses sous la forme d'un texte.

Fossile > un fossile est la trace d'un organisme vivant (plante ou animal) qui se serait minéralisé dans une roche sédimentaire. Cet organisme est conservé généralement par pétrification.

Fossiliser > rendre fossile.

Vivant > qui a les caractéristiques de la vie, par opposition à ce qui est inanimé, inerte.

Dictionnaire Larousse

Antithèse et oxymore

— Le portrait de Renée

À la maison de Chateaubriand
Visite guidée suivie d'un atelier d'écriture
Durée totale : 2h

Marie Denis, *Portrait palette*,
2011. © Jérôme Chalmette.

Écrire un poème.

Sous une forme poétique, restituer l'expérience de l'exposition *Renée*.

Écrire son texte sur une des déclinaisons colorées de cette image en valorisant la graphie et la mise en page.

Documents (7) à destination de l'élève

— Tant de curiosités

À la maison de Chateaubriand
Visite guidée thématique interactive (prise
de notes, réalisation de croquis, débat)
Durée totale : 1h30

Le cabinet de curiosités apparaît en Europe à la Renaissance, au moment du développement des explorations et de la découverte de nouvelles terres. Dans une pièce entière ou dans un meuble, princes, savants et amateurs se mettent à collectionner des éléments naturels et des choses artificielles. Pourtant personnelle, cette action de « faire collection » est à l'origine du concept muséal.

Domenico Remps (1620-1699),
Cabinet de curiosités, fin 17^e
siècle. Opificio delle Pietre Dure,
Florence. Huile sur toile ; 100 x
138 cm. © Wikimedia commons.

Ici, ce cabinet de curiosités est ouvert comme un retable. Sur les étagères, sont déposés des coraux, des perles, des pierres, des plumes, des scarabées, tandis que le végétal est représenté par des fleurs peintes. Avec le crâne, des objets techniques et scientifiques – miroir convexe, instrument en verre (mesure du temps), montre à gousset, pistolet –, des objets d'art – ivoires tournés, camées, médailles –, et des œuvres d'art – marines, nu féminin peint et sculpté – définissent l'homme.

Cette peinture dépasse la description objective d'un cabinet de curiosités. Sur les portes ouvertes sont accrochés quatre tableaux sur lesquels sont peints les différents stades d'une éruption volcanique avec, au premier plan, des bateaux comme métaphore d'une humanité bien vulnérable lorsqu'elle est chahutée par son environnement. La dissymétrie de la composition et les vitres brisées perturbent aussi l'apparente quiétude du tableau, tout est en tension. Dans ce résumé du monde, se dissimule une mise en garde sur la puissance illusoire des hommes.

Histoire par l'image – cabinets de curiosités

Généralement, les cabinets de curiosités contenaient un herbier, par intérêt pour la botanique et les découvertes de plantes exotiques, mais aussi par curiosité pour leurs propriétés médicinales et magiques.

Sans abonder dans cette science savante, Marie Denis ne nie pas une relation secrète avec le langage des plantes à travers ce qu'elle appelle ses « formes à tiroir ».

La chambre égyptienne. Exposition *Renée ou la nature des choses*. Œuvres de Marie Denis à la maison de Chateaubriand, 2023. © CD92/ Willy Labre.

Ici une juxtaposition d'artefacts et d'éléments naturels sur une stratification de feuilles cartonnées et de plaques de verre traduit à l'horizontal une « chambre funéraire faite de symboles ». L'ensemble est fortement contrasté, entre les noirs du graphite ou du métal, et le miel du bois ou le gris perle du carton. Se mélangent pureté et noirceur, douceur et agressivité. Nous sommes devant une « Nature méditative » née des déductions imaginatives de Marie Denis, à laquelle elle s'incorpore plus directement avec ses photomaton-haïku qui accompagnent ses chimères et ses chrysalides. Le biomorphisme est infiltré dans tout, jusque dans la cascade d'aralias « pommelés, pointus entre le dard et le cœur ».

« Le végétal s'invente aussi par la main. De la main au corps, car mon corps fait corps avec mes explorations. Qu'elles soient herbiers, sculptures ou photographies. Le corps est la partie visible de ma sombre introspection de Nature. » (Marie Denis)

Comparer des œuvres.

Sous forme de notes et de schémas, comparer le cabinet de curiosités et l'installation de Marie Denis.

Échanger ses observations, s'interroger sur les liens fond/forme, extraire la dimension symbolique et philosophique de ces deux mises en scène.

— La tête voyageuse

L'accessoire de voyage est récurrent dans le vocabulaire imagé de Marie Denis. Dans la maison de Chateaubriand, elle a emprunté la malle et la trousse du docteur Henry Le Savoureux pour les agréger à son univers personnel. Cette malle, près de laquelle Marie a posé une tête en bois de modiste en partie dissimulée par une écorce de bois, évoque ensemble ses voyages métaphysiques.

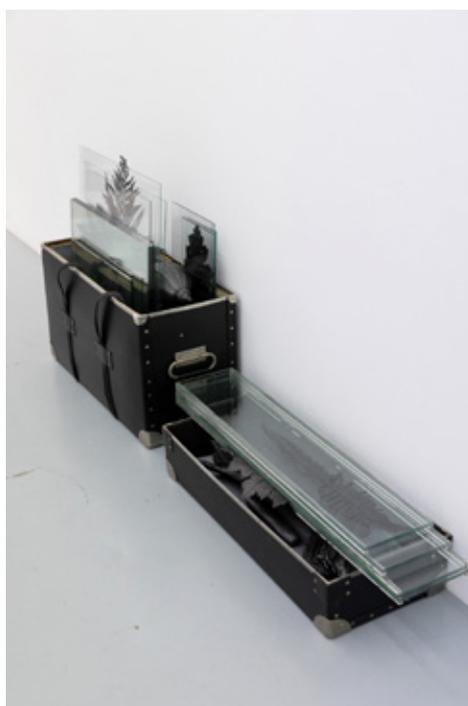

La malle de voyage du docteur Le Savoureux et une tête en bois d'atelier. Exposition *Renée ou la nature des choses*. Œuvres de Marie Denis à la maison de Chateaubriand, 2023. © CD92/ Blandine Leclerc.

« Ma pratique a pour fondement d'être réactive au contexte dans lequel je suis invitée à travailler. [...] Je réagis non seulement aux points de force d'un lieu, et surtout à la connaissance des habitants, des situations locales, dans une approche "ethnographique", géographique, climatique des endroits où j'aime résider activement, afin de faire surgir un état, des situations, une vision inédite. » (Marie Denis)

Marie Denis, *L'Aralia d'Henry Le Savoureux*. Exposition *Renée ou la nature des choses*. Œuvres de Marie Denis à la maison de Chateaubriand, 2023. © CD92/Blandine Leclerc.

Marie Denis, *Maurice ou le voyageur immobile*, spécimens sous verre et malle ancienne, 2021. © Mami Kiyoshi, courtesy Galerie Alberta Pane.

Dans ses récits de voyage, un genre littéraire prisé des romantiques, Chateaubriand valorise les descriptions et les impressions, entre témoignage et imagination. « *J'allais chercher des images ; voilà tout*¹. » C'est ainsi qu'il explique les motivations qui l'amènent en Orient en 1806.

Revenu de son pèlerinage, il achète la Vallée-aux-Loups où commence son voyage intérieur, la réécriture des chemins parcourus en remaniant ses récits en romans.

« *Asseyez-vous sur le tronc de l'arbre abattu au fond des bois : si dans l'oubli profond de vous-même, dans votre immobilité, dans votre silence vous ne trouvez pas l'infini, il est inutile de vous égarer aux rivages du Gange*². »

¹ François René de Chateaubriand (1768-1848), *Itinéraire de Paris à Jérusalem*, 1811.

² François René de Chateaubriand (1768-1848), *Mémoires d'outre-tombe*, 1849-1850.

Radio France – la compagnie des œuvres – l'écrivain voyageur

Faire dialoguer des objets.

Consignes

- ★ collecter des objets de son quotidien,
- ★ les disposer dans un espace clos ou ouvert, bâti ou naturel,
- ★ exploiter différentes combinaisons plastiques : l'énumération, la juxtaposition, la superposition, l'emboîtement,
- ★ penser la mise en scène comme un « espace d'exposition », un espace dans lequel on « s'expose »,
- ★ photographier la réalisation en multipliant les points de vue,
- ★ sélectionner un ou plusieurs clichés pour réaliser un photomontage numérique.

À la fin, partager cette manière de voyager en abordant les chemins de la création.

— Le salon de la maison de Chateaubriand

Séduite par le tissu aux motifs végétaux recouvrant les murs du grand salon, Marie Denis a souhaité lui rendre hommage en enveloppant le mobilier. Sur les assises de la pièce, des « têtes » tressées grâce au savoir-faire des coiffeurs Laurent Thauvin et Ting évoquent la présence de personnages. Leurs coiffures excentriques sont autant de références aux têtes coupées lors de la Révolution française, aux tribus indiennes rencontrées par Chateaubriand lors de son voyage aux États-Unis, ou aux merveilleuses et muscadins du Premier Empire. Elles font directement écho à la fonction du salon, lieu où s'exprime l'art de la conversation, notamment politique. Les grilles qui enserrant ces têtes reflètent notre aveuglement face à l'urgence climatique. Marie Denis prolonge ce propos avec un rideau composé d'un kilogramme de sacs plastiques réalisé avec Mademoiselle Choura au Cambodge. À sa manière, la démarche de l'artiste rejoint celle de Chateaubriand. Écrivain engagé au service de la liberté et protecteur des arbres, il utilisait la poésie de son style pour mener à bien ses combats.

« Les têtes ». Exposition *Renée ou la nature des choses*. Œuvres de Marie Denis à la maison de Chateaubriand, 2023. © Mami Kiyoshi, courtesy Galerie Alberta Pane.

Marie Denis, *Mademoiselle Choura*, 2005. Exposition *Renée ou la nature des choses*. Œuvres de Marie Denis à la maison de Chateaubriand, 2023. © Mami Kiyoshi, courtesy Galerie Alberta Pane.

Papier peint et tissu d'ameublement ont contribué dans les appartements bourgeois du 19e siècle à aplanir les intérieurs, cette décoration « couvrante » de motifs complexes et intriqués saturant visuellement l'espace. Le salon de la maison de Chateaubriand par exemple est décoré d'une perse Braquenié¹, une composition d'arabesques végétales et de fleurs surnaturelles qui réinterprète la nature. Motifs naturalistes et exotiques, faux marbre, faux bois, mais aussi jardinières fleuries et jardin d'hiver témoignent des considérations envers la nature de toute une époque. Alors dans ce salon, Marie a tiré les rideaux pour augmenter le *all over* de cette décoration végétale tout en nous laissant sciemment dans la pénombre.

Son rideau de sacs plastiques empêche aussi la contemplation du parc aménagé par Chateaubriand lui-même. Mais ce parc, malgré l'attachement sensible de l'écrivain à la nature, n'en est pas moins la représentation d'une nature imaginée et maîtrisée par l'homme. Néanmoins, Chateaubriand pressent déjà les conséquences de la dégradation de l'environnement par les hommes. Le 21 mars 1817, il prononce ces mots devant la Chambre des pairs : « *Partout où les arbres ont disparu, l'homme a été puni de son imprévoyance. Je puis vous dire mieux qu'un autre, Messieurs, ce que produit la présence ou l'absence des forêts, puisque j'ai vu les solitudes du Nouveau Monde où la nature semble naître, et les déserts de la vieille Arabie où la création paraît expirer*². »

¹ Une perse est une sorte d'étoffe peinte ou d'indienne que l'on croyait fabriquée en Perse et qui venait de l'Inde. La Maison Braquenié est une entreprise réputée depuis le 19e siècle dans la création de textiles d'ameublement, tapis et tapisseries.

² *Discours et Opinions*, dans *Œuvres complètes* de Chateaubriand, Paris, Ladvocat, 1826, tome XXIII, page 233.

Sensibiliser par l'art au 7e continent.

Avant l'exposition

- ★ entrer dans la [visite virtuelle de la maison de Chateaubriand](#),
- ★ décrire le mobilier et les objets,
- ★ comprendre la répartition des différentes pièces selon leur usage,
- ★ détailler les motifs décoratifs inspirés de la nature,
- ★ comparer avec l'habitat contemporain.

Visite virtuelle de la maison de Chateaubriand

Dans l'exposition

- ★ noter ce qui dans le salon est différent,
- ★ rechercher l'élément qui détonne le plus,
- ★ interpréter cette œuvre dans l'espace,
- ★ lister les matériaux, leur usage et leur impact environnemental,
- ★ discuter de l'usage du sac plastique et de la matière plastique, ici et ailleurs.

En atelier

Outils & matériaux

- ★ des emballages plastiques récupérés
- ★ tout ce qui est disponible dans la salle

Consignes

- ★ réaliser en 2D ou 3D une œuvre qui évoque le désastre écologique provoqué par le plastique.

Déchets plastiques dans le Pacifique : un 7e continent ?

COMPÉTENCES VISÉES

Français

- Lire et analyser des images, fixes et mobiles.
- Comparer des textes, des documents et des supports.
- Pratiquer diverses formes d'écriture (fonctionnelle, argumentative, fictionnelle, poétique, etc.).

Arts plastiques

- S'approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique.
- Exposer à un public ses productions, celles de ses pairs ou celles des artistes.
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et situer des œuvres dans l'espace et dans le temps.
- Analyser et interpréter une pratique, une démarche, une œuvre.
- Être sensible à la réception de l'œuvre d'art, aux conditions de celle-ci, aux questions qu'elle soulève et prendre part au débat suscité par le fait artistique.
- Recourir à des outils numériques de captation et de production à des fins de création artistique.

Histoire des arts

- Maîtriser des repères culturels, géographiques et chronologiques.
- Établir ainsi des liens et distinctions entre des œuvres diverses, de même époque ou d'époques différentes, d'aire culturelle commune ou différente.
- Formuler un jugement esthétique et critique argumenté.
- Comprendre la différence entre la présence d'une œuvre, le contact avec elle, et l'image que donne d'elle une reproduction, une captation ou un enregistrement.

Sources

- Français : https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/92/8/spe575_annexe1_1062928.pdf
- Option & spécialités arts : <https://eduscol.education.fr/1713/programmes-et-ressources-en-arts-plastiques-voie-gt>

— Figures de style

À la maison de Chateaubriand
Visite guidée thématique interactive
Durée totale : 1h30

Repérer les figures de style dans les œuvres de Marie Denis.

L'écriture de Chateaubriand est ponctuée de figures de style comme l'énumération, l'accumulation, la métaphore, l'oxymore, la personnification.

En observant les œuvres disposées dans la maison, repérer où ces figures de style se dissimulent dans l'exposition de Marie Denis.

Présenter le résultat de sa recherche sous forme de croquis et d'images.

Marie Denis, *Grume de peuplier*. Exposition *Renée ou la nature des choses*. Œuvres de Marie Denis à la maison de Chateaubriand, 2023. © Mami Kiyoshi, courtesy Galerie Alberta Pane.

— Jouer au médiateur

Avec l'audioguide et le livret d'exposition, le médiateur culturel est un intermédiaire entre les artistes, leurs œuvres et le grand public. Il a pour mission de rendre accessible une démarche artistique en apportant de l'information et en aidant à l'interprétation, tout en favorisant la prise de parole de son public.

Présenter l'exposition *Renée*.

Reprendre la trame de ce texte pour le développer en explicitant les expressions en caractère gras par la description de certaines œuvres de Marie Denis.

Pratiquer l'exercice de médiation devant la classe.

Marie Denis développe **une recherche artistique qui tisse ensemble intelligence végétale et sensibilité humaine**. S'appuyant sur une collection de matériaux naturels choisis pour leurs formes radicales résultant d'une évolution millénaire, **ses œuvres opèrent par l'entremise d'altérations minimales**.

Ces interventions, qui peuvent parfois emprunter à des techniques artisanales ou, tout simplement, à des dispositifs de présentation singuliers, **parlent de notre rapport double au vivant et au temps**.

« **Ses paysages** » sont souvent noir et blanc (fait de végétaux minéralisés par un travail de patine au graphite, de plantes pressées et d'objets qu'elle réinvente) qui **rappellent la connivence de l'humain avec le végétal**.

Marie Pleintel, 2021, in « Les ombres »

Cidj – médiateur·rice culturel·le

— Humain & Monde vivant

Pieter Bruegel Le jeune (1564-1638), *Les quatre saisons*, 1613. Musée national d'Art de Roumanie, Bucarest. Huile sur toile ; 42 x 57 cm chaque. © droits réservés.

Le printemps

L'été

L'automne

L'hiver

L'HYVER

Mes volages humeurs, plus sterilles que belles,
S'en vont ; et je leur dis : Vous sentez, ironnelles,
S'esloigner la chaleur et le froid arriver.
Allez nicher ailleurs, pour ne tascher, impures,
Ma couche de babil et ma table d'ordures ;
Laissez dormir en paix la nuict de mon hyver.

D'un seul poinct le soleil n'esloigne l'hemisphere ;
Il jette moins d'ardeur, mais autant de lumiere.
Je change sans regrets, lorsque je me repens
Des frivoles amours et de leur artifice.
J'ayme l'hyver qui vient purger mon cœur de vice,
Comme de peste l'air, la terre de serpens.

Mon chef blanchit dessous les neiges entassées,
Le soleil, qui reluit, les eschaulfe, glacées.
Mais ne les peut dissoudre, au plus court de ses mois.

Fondez, neiges ; venez dessus mon cœur descendre,
Qu'encores il ne puisse allumer de ma cendre
Du brazier, comme il fit des flammes autrefois.

Mais quoi ! serai-je esteint devant ma vie esteinte¹ ?
Ne luira plus sur moi la flamme vive et sainte,
Le zèle flamboyant de la sainte maison ?
Je fais aux saints autels holocaustes des restes².
De glace aux feux impurs, et de naphte³ aux célestes :
Clair et sacré flambeau, non funèbre tison !

Voici moins de plaisirs, mais voici moins de peines.
Le rossignol se taist, se taisent les Sereines⁴ :
Nous ne voyons cueillir ni les fruits ni les fleurs ;
L'espérance n'est plus bien souvent tromperesse ;
L'hiver jouit de tout. Bienheureuse vieillesse,
La saison de l'usage, et non plus des labeurs !

Mais la mort n'est pas loin ; cette mort est suivie
D'un vivre sans mourir, fin d'une fausse vie :
Vie de nostre vie, et mort de nostre mort.
Qui hait la seureté⁵, pour aimer le naufrage ?
Qui a jamais esté si friant de voyage.
Que la longueur en soit plus douce que le port ?

Théodore Agrippa d'Aubigné (1552-1630), *Petites oeuvres meslées*, 1630.

- 1 Avant que ma vie soit éteinte
- 2 Sous-entendu, de ma vie
- 3 Matière très inflammable
- 4 Sirènes
- 5 Sûreté

Gallica-bnf - Les quatre saisons en littérature

À la Renaissance, comparer les quatre saisons aux quatre âges de la vie est une constante. Associer le rythme de la vie humaine à celui de la nature, c'est associer le temps humain au temps cosmique. L'homme se pense relié physiquement à l'Univers dont il est le microcosme. Les quatre éléments, les quatre humeurs, les saisons et le temps des hommes sont en correspondance étroite.

Quatre éléments

« La solitude absolue, le spectacle de la nature, me plongèrent bientôt dans un état presque impossible à décrire. Sans parents, sans amis, pour ainsi dire seul sur la terre, n'ayant point encore aimé, j'étais accablé d'une surabondance de vie. Quelquefois je rougissais subitement, et je sentais couler dans mon cœur comme des ruisseaux d'une lave ardente ; quelquefois je poussais des cris involontaires, et la nuit était également troublée de mes songes et de mes veilles. Il me manquait quelque chose pour remplir l'abîme de mon existence : je descendais dans la vallée, je m'élevais sur la montagne, appelant de toute la force de mes désirs l'idéal objet d'une flamme future ; je l'embrassais dans les vents ; je croyais l'entendre dans les gémissements du fleuve ; tout était ce fantôme imaginaire, et les astres dans les cieux, et le principe même de vie dans l'univers. »

François René de Chateaubriand (1768-1848), *René*, 1802.

Caspar David Friedrich (1774-1840), *Voyageur au-dessus de la mer de nuages*, vers 1818. Kunsthalle, Hambourg. Huile sur toile ; 98 x 75 cm. © Wikimedia Commons.

Au début du 19e siècle, grâce à l'esprit des Lumières et aux Révolutions, l'autonomie de l'individu est érigée en principe cardinal. L'homme rêve de liberté et le créateur romantique impose sa subjectivité en exprimant sa sensibilité personnelle dans ses œuvres. La nature y occupe une place centrale par l'exaltation d'une nature grandiose et puissante. Les romantiques associent ses états transitoires et mouvants aux états psychologiques. Au même moment, le vivant devient l'objet d'étude d'une nouvelle science, la biologie.

Marie Denis, *La capsule à la fougère*, 2023. Exposition *Renée ou la nature des choses*. Œuvres de Marie Denis à la maison de Chateaubriand, 2023. © CD92/Willy Labre.

Sur le lit, un cœur tressé évoque le cœur sacré de la nature en écho au Sacré-Cœur de Jésus. La capsule contenant une fougère prolonge le traversin. Pour Marie Denis, la nature se repose des injures que lui font subir les Hommes.

« *Mon cœur sur la table.*

Je survole les Alpes poudrées de neiges éparées.

Pas de voilier de Greta, mais des trains de nuit aussi pour que notre Paris-Milan s'incarne.

6 mois de spirito et d'échanges funambulistes et concrets avec l'équipe de Giovanardi, d'enthousiasme en pratique avec Barbara et l'œil absolu de Martina.

Absorber les formes, tous les essais, lotus noirs sérigraphiés, Alocasia ramifiés et sombres, spathes devenant lames de Belphégor.

Des spécimens de tous les continents. Un herbier du monde.

- Lotus de Chine

- Spathes de Madagascar

- Alocasia d'Asie du Sud-Est

- Fougères de l'Ouest de la France

Une méditation des formes et des matières. Une simplicité à l'os.

La radicalité par les gestes et l'inventaire jusqu'à l'épuisement.

Cette chambre noire d'acier, d'inox et d'aluminium éclaire un état du monde.

Des rébus devenus ikebana paradoxaux, une intemporalité intranquille des formes.

De purs dessins sculpturaux traversés de Bauhaus pour un abécédaire de nos ciels sombres. »

Marie Denis, Notes, 2019.

“NelWunderkammer” - automne 2019 - Giovanardi/Milan

Aujourd'hui, le vivant est l'énoncé de la nature et l'environnement celui du paysage. Une culture de l'écologie émerge de l'harmonie perdue et des inquiétudes sur la finitude du monde. Par le contact intime et primitif avec les éléments naturels, l'artiste recherche la survivance de cette interaction en se faisant observateur attentif et corps réceptif.

Réfléchir sur l'homme et son rapport au monde vivant.

À partir de l'analyse des corpus texte et image de chaque époque, développer un commentaire sur les interactions entre les humains et le monde naturel.

Développer une réflexion personnelle à ce sujet.

Conclure sur ce qu'apporte le champ esthétique à la conscience écologique.

— Noircir

« Mon art n'est pas angélique : il est sombre et noir. C'est un art qui se pose des questions, un herbier assez métaphysique. » (Marie Denis)

Noircir

1. Rendre quelque chose noir, le couvrir d'une matière noire : Noircir une étoffe.

Synonymes : charbonner - culotter - mâchurer

2. Peindre un fait, une situation sous des couleurs inquiétantes.

Synonymes : assombrir - endeuiller - ternir

Contraires : embellir - idéaliser - poétiser

3. Littéraire. Dépeindre quelqu'un en soulignant ses défauts.

Synonymes : bafouer - calomnier - charger - débîner (populaire) - décrier - dénigrer - déshonorer - diffamer - discréditer - flétrir - vilipender

Contraires : encenser - flatter - vanter

Dictionnaire Larousse - noircir

Traduire le sens concret et le sens abstrait du verbe noircir.

Consignes

- ★ traduire plastiquement le verbe noircir jusqu'à en épuiser les sens,
- ★ justifier sa démarche par écrit.

À la fin, présenter oralement ses réalisations devant la classe.

— Le teaser de Renée

Le teaser d'exposition est un outil médiatique aujourd'hui largement utilisé par le monde de la culture.

Réaliser un teaser de l'exposition de Marie Denis.

Consignes

- ★ visionner des teasers d'exposition,
- ★ filmer l'exposition en variant les séquences et les prises de vue,
- ★ suivre les conseils du [blog ci-dessous](#),
- ★ réaliser le teaser de l'exposition *Renée* en utilisant un gratuiciel de montage vidéo.

Vidéo : « faites un teaser video efficace »

Pistes de réflexion

Végétal

En écho aux problématiques environnementales, le végétal comme matière naturelle foisonne dans l'art contemporain. L'herbier « artistique » après avoir été raconteur de mythes et de poèmes pour la collectivité raconte des attitudes personnelles avec Dame Nature.

« La nature mérite une forme de solennité et de respect, car elle est nourricière à tout point de vue pour moi. Elle me traverse tout le temps. Ces natures noires que convoquent mes formes sont une manière de mettre un miroir face à notre inertie. » (Marie Denis)

Matière

Après une longue période de « dématérialisation de l'art » où l'idée primait sur la matière, on assiste à une « rematérialisation de l'art » où les caractéristiques plastiques et physiques de la matière sont déterminantes. La création actuelle s'enrichit du retour des pratiques manuelles et des savoir-faire gommant progressivement le dualisme entre artisanat et art.

Marie Denis sublime les formes végétales avec une délicatesse héritée de son père, Meilleur Ouvrier de France en dessin de broderie.

La collaboration avec des artisans (métalliers, ébénistes, coiffeurs) est un des processus créatifs de l'artiste.

Romantisme contemporain

L'appréciation esthétique de la nature véhiculée par le romantisme se décline actuellement sous la forme d'un humanisme sentimental né du discours écologique. Celui-ci fait dialoguer l'héritage panthéiste des romantiques du 19e siècle avec l'esthétique environnementale d'aujourd'hui.

« Fossiliser le vivant » en le sublimant de noir ou d'or, comme pratiquer l'hybridation, la métamorphose et le hasard teintent de romantisme l'art de Marie Denis.

Écopoétique

Héritière intellectuelle du romantisme, la poétique écologique prête à l'écriture littéraire le pouvoir d'aider le lecteur à façonner son « imaginaire environnemental », le confrontant ainsi à sa propre aliénation par rapport au monde naturel et lui suggérant l'utopie d'une réconciliation entre nature et civilisation humaine. Renouer, repenser les liens de l'homme à son environnement spatial, concret et imaginaire, appartient aussi au domaine des arts visuels.

« Je réagis non seulement aux points de force d'un lieu, et surtout à la connaissance des habitants, des situations locales, dans une approche "ethnographique", géographique, climatique des endroits où j'aime résider activement, afin de faire surgir un état, des situations, une vision inédite. » (Marie Denis)

Écologie profonde

L'écologie profonde préconise un changement de paradigme culturel, voire un nouveau modèle de civilisation. Elle invite à passer de la vision anthropocentrée qui a animé la modernité occidentale, faisant de l'homme le « maître et possesseur de la nature », à une vision biocentrée, fondée sur un principe d'égalitarisme, traduisant en termes idéologiques et moraux, le principe écologique de l'interdépendance de toutes les formes du vivant.

« Le végétal s'invente aussi par la main. De la main au corps, car mon corps fait corps avec mes explorations. Qu'elles soient herbiers, sculptures ou photographies. Le corps est la partie visible de ma sombre introspection de Nature. » (Marie Denis)

Lexique

• Figures de style de la langue française

L'accumulation énumère des mots et groupes de mots de même nature, de même fonction grammaticale ou de même sonorité afin de donner du relief à une description, à une idée.

L'analogie établit un rapprochement implicite ou explicite entre deux éléments afin de créer une image surprenante.

L'énumération consiste à détailler les parties d'un tout afin d'insister sur la profusion.

La métaphore désigne une idée, une image par un autre terme ou d'autres termes afin de suggérer une autre réalité.

L'oxymore unit deux mots dont le sens est contradictoire afin de créer une réalité paradoxale.

La personnification consiste à attribuer à un objet, à une idée, ou à un animal, des caractéristiques humaines afin de suggérer des réalités abstraites.

• Notions plastiques et esthétiques

All over

Surface totalement couverte sans hiérarchie de plans.

Assemblage

Objets manufacturés, fragments d'objets mais aussi matériaux assemblés sur un support ou combinés ensemble dans une forme générale. S'oppose à l'idée d'homogénéité.

Cadrage

La notion de cadrage est directement liée à la question du prélèvement, de la fragmentation du champ du visible : on choisit, on élimine. De nombreuses œuvres prennent ainsi en compte, dans l'espace représenté, des choix particuliers de cadrage, jouant de la limite champ/hors-champ.

Concept

Un concept est une idée abstraite, une construction mentale, permettant de comprendre les expériences surgies depuis l'interaction avec l'entourage, formulé dans les arts visuels par des formes plastiques.

Fragment

Résultat d'un geste ou d'un choix artistique qui consiste à désigner une partie d'un objet, d'une image, d'un élément naturel comme une œuvre, œuvre qui peut elle-même être constituée de plusieurs fragments qui l'unifient ou la morcellent.

Esthétique du fragment

Le fragment est la partie d'un tout. Initialement c'est le morceau d'une chose qui a été cassée, brisée, déchirée involontairement et ce morceau n'a, dans son sens initial et dans notre culture occidentale, pas de valeur. Les Romantiques allemands sont les premiers à envisager cette question du fragment comme un enjeu esthétique déterminant pour penser les bouleversements et explorer les changements du monde. C'est avec le 20e siècle que le fragment gagne en autonomie et en potentiel. Prélevé et sélectionné par un artiste, il peut être choisi pour ses qualités plastiques, être la partie signifiante d'un tout, ou sa partie résiduelle réinvestie ou rechargée par des connotations diverses.

Hospitalité

Concept philosophique où l'action de donner est simultanément liée à l'action de recevoir et de rendre. En art, concept utilisé pour parler d'une œuvre qui, basée sur cette notion d'échange matériel ou immatériel avec le spectateur, accueille des affects collectifs.

Hybride

Se dit d'un objet conçu à partir d'éléments de nature différente générant une nouvelle catégorie de formes. Sa nature dépasse l'emprunt, la combinatoire ou la superposition de techniques ou de pratiques.

In situ

Se dit d'une œuvre exécutée en fonction de son lieu d'accueil pour l'associer à sa signification. L'œuvre *in situ* est généralement unique et présentée sous forme d'installation.

Installation

Dispositif plastique et conceptuel organisé en fonction des caractéristiques d'une architecture pour créer un espace immersif sollicitant le déplacement et la participation du spectateur.

Médium

À l'origine, ce terme qualifie le liant utilisé en peinture. Aujourd'hui, son sens s'est élargi à l'ensemble des matériaux utilisés par l'artiste.

Métaphore / Métaphore visuelle

En littérature, la métaphore est une figure de style qui désigne une idée, une image par un autre terme ou d'autres termes afin de suggérer une autre réalité. Dans les arts visuels, glissement de sens obtenu par l'assemblage d'images ou/et d'objets.

Motif

Répétition d'un même élément graphique afin de créer un rythme visuel.

Œuvre d'art totale

Issue du romantisme allemand, cette notion désigne une œuvre qui utilise plusieurs pratiques et/ou plusieurs disciplines. Elle convoque ainsi d'autres réalités : collective, sociale, politique, économique.

Œuvre ouverte

Se dit des œuvres contemporaines dont l'intention de leurs auteurs est de les ouvrir à des questionnements qui ne sont pas exclusivement d'ordre esthétique. Cette ouverture en retour est nourrie par un champ d'interprétations propre à chaque spectateur.

Patine

Transformation de la surface d'un objet, son aspect et sa couleur, par altération naturelle ou artificielle.

Techniques mixtes ou *mixed media*

Qualifie des œuvres dans lesquelles l'artiste a combiné différentes techniques d'expression, en utilisant plusieurs médiums ou plusieurs supports.

Vanité

Autrefois, genre en peinture qui représentait une nature morte allégorique symbolisant le caractère éphémère de la vie humaine. Aujourd'hui, elle peut caractériser toutes les formes plastiques sans distinction.

Process Art

Fabrication d'un objet visant à exposer le matériau pour ses potentialités propres et qui reste un aspect important de l'œuvre terminée, de sorte qu'une partie ou même l'ensemble de son sujet est la fabrication de l'œuvre.

Work in progress

Pratique artistique qui vise davantage la démarche que le résultat final.

• Mouvements artistiques

Art conceptuel

Développé à la fin des années 60, ce courant se définit par la dématérialisation de l'art. Le ou les concepts primant sur les préoccupations formelles et matérielles, le discours réflexif se substitue à la création d'un objet.

Land Art

Tendance née à la fin des années 60 caractérisée par des œuvres réalisées dans le cadre et avec les matériaux de la nature. La nature devient partie intégrante de l'œuvre, elle n'est plus représentée et l'œuvre concentre l'expérience esthétique de l'artiste liée au monde réel. L'œuvre est visible à l'échelle du paysage jusqu'à son érosion naturelle.

Post-minimalisme

Terme décliné du minimalisme, un mouvement majeur des années 60, qui a pensé l'œuvre d'art comme un révélateur de l'espace environnant avec une très grande économie de moyens. Son apport considérable pour la sculpture contemporaine s'est décliné peu après en post-minimalisme pour désigner une tendance artistique dont les œuvres se caractérisent par l'emploi d'objets du quotidien, de matériaux simples, en prenant parfois une esthétique formaliste « pure », ce dans une perception globalisante.

Romantisme / Conceptualisme romantique

Le romantisme est un mouvement artistique et littéraire de la fin du 18e siècle qui, partant d'Allemagne, va se répandre en Europe tout le siècle suivant. L'expression des émotions personnelles, les passions, la nature, les mythes, la spiritualité en sont les thèmes privilégiés. Le conceptualisme romantique, expression récente et *a priori* paradoxale, pourrait se définir comme la persistance d'une sensibilité romantique filtrée par des schémas conceptuels.

Ressources complémentaires

• Sitographie

Site de Marie Denis

<https://mariedenis.com/>

François René de Chateaubriand, *René*, 1802

https://www.ebooksgratuits.com/ebooksfrance/chateaubriand_rene.pdf

Extraits d'œuvres à la rencontre de François René de Chateaubriand et du romantisme

https://vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr/images/professionnels/Extraits_doeuvres.pdf

Visite virtuelle de la maison de Chateaubriand

<https://vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr/la-maison-de-chateaubriand/visite-virtuelle-de-la-maison-de-chateaubriand>

• Bibliographie

Jardin Infini. De Giverny à l'Amazonie (catalogue d'exposition), sous la direction d'Hélène Meisel et Emma Lavigne, Éditions du Centre Pompidou-Metz, 2017.

Emanuele Coccia, *La Vie des plantes*, Rivages, « Bibliothèque Rivages », 2016.

Les origines du monde. L'invention de la nature au XIXe siècle (catalogue d'exposition), sous la direction de Laura Bossi, coédition Musée d'Orsay / Gallimard, 2020.

Loïc Fel, *L'esthétique verte, de la représentation à la présentation de la nature*, Champ Vallon, 2009.

Michel Zink, *Nature et poésie au Moyen Âge*, Fayard, 2006.

Nathalie Blanc, *Vers une esthétique environnementale*, Éditions Quae, 2008.

Documents

à destination des élèves

— Arbres à mots (1/3)

feuille

nature

vie

Dessine et colorie la feuille au-dessous de chaque mot d'une même famille.

— Arbres à mots (2/3)

art

créer

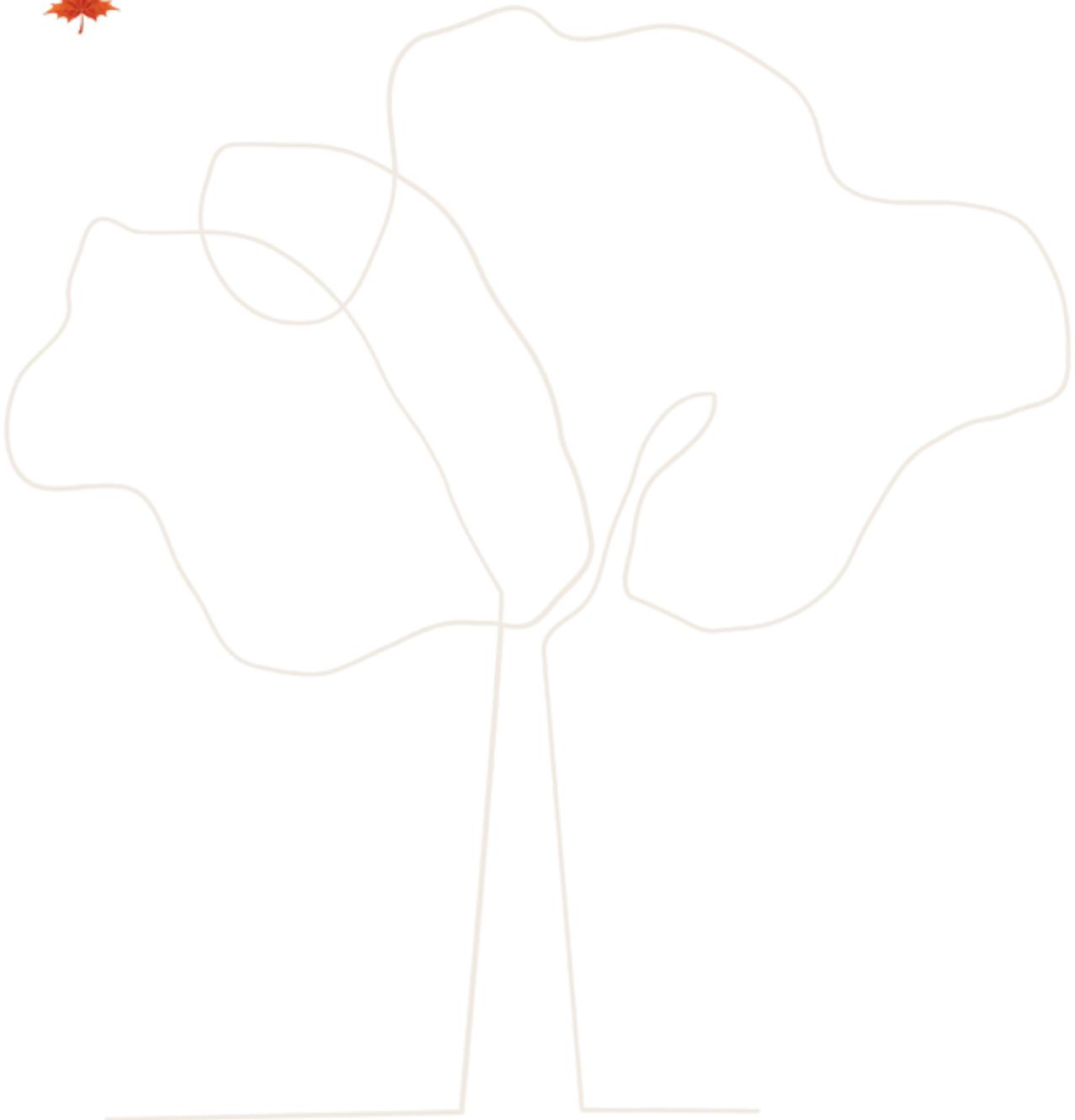

herbier

Dessine et colorie la feuille au-dessous de chaque mot d'une même famille.

— Arbres à mots (3/3)

*Dessine et colorie la feuille au-dessous de
chaque mot d'une même famille.*

Les fruits et les légumes de Marie

Dans les caquettes de Marie, il y a des ...

•

• poivrons

•

• vertes

•

• pommes

•

• verts

•

• poires

•

• jaunes

•

• bananes

•

• vertes

•

• poivrons

•

• violettes

•

• courgettes

•

• rouges

•

• aubergines

•

• vertes

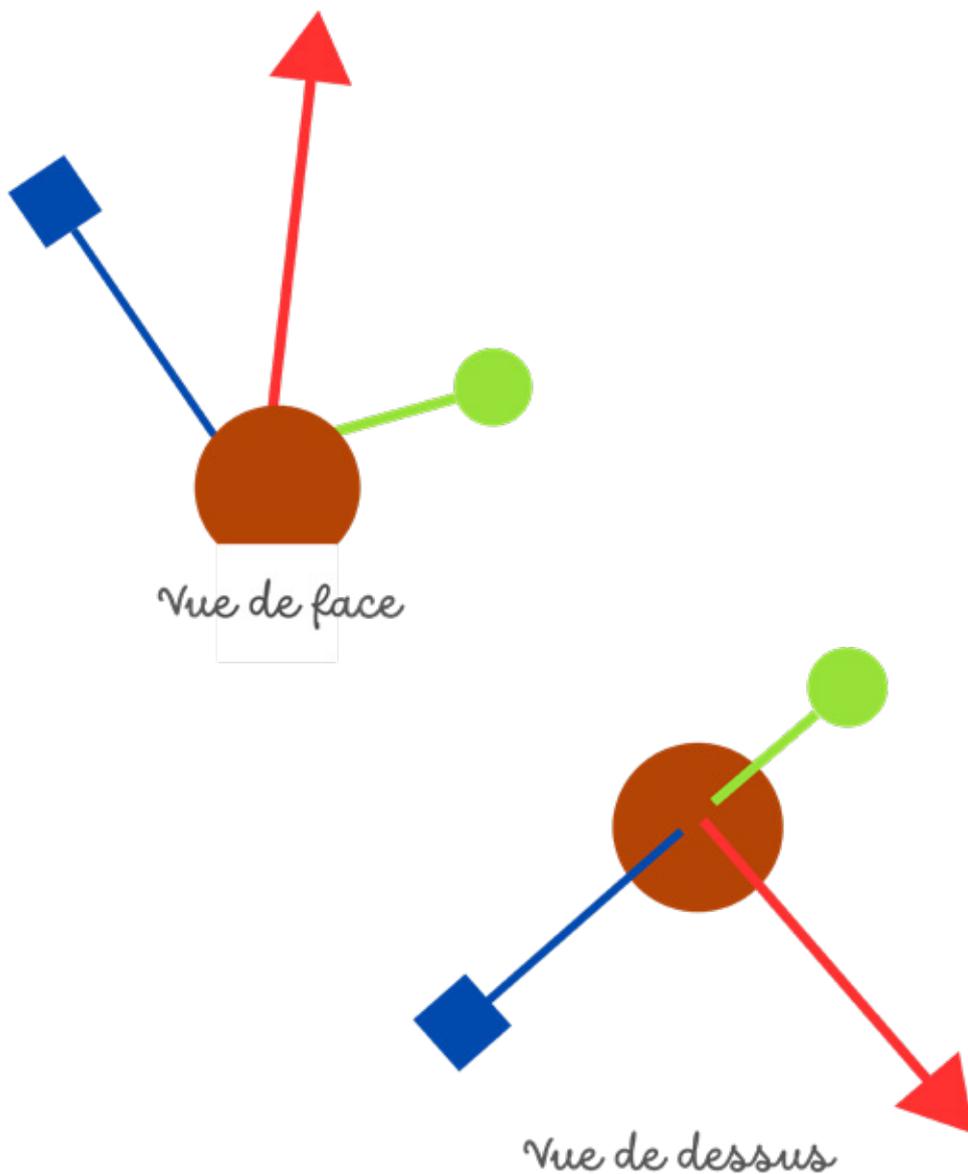
— L'herbier de Marie

Relie les feuilles identiques

— Le vestibule de la maison de Chateaubriand

Plan d'un ikebana

Lis bien le plan pour planter les trois végétaux dans ta boule de terre.

— Le champ lexical de Marie (1/3)

Le champ lexical de Marie

1. *Découvrez les mots cachés dans la grille.*

G	V	É	G	É	T	A	L	L	W	F	E	N	O
W	N	O	T	C	P	A	R	T	I	S	T	E	M
H	C	U	E	I	L	L	I	R	R	K	M	W	F
R	Z	E	S	P	A	C	E	V	X	J	I	P	V
W	A	I	R	Z	D	H	E	R	B	I	E	R	X
N	E	R	V	U	R	E	J	E	F	T	E	P	H
X	Y	K	V	C	O	L	L	E	C	T	I	O	N
O	E	U	V	R	E	E	S	P	È	C	E	E	U
J	X	A	C	R	E	D	E	S	S	I	N	E	R
Z	B	Z	D	K	B	O	T	A	N	I	Q	U	E
G	J	E	N	A	T	U	R	E	S	F	C	C	Q
X	I	J	A	R	D	I	N	I	E	R	I	Z	V
P	O	U	S	S	E	R	P	A	Y	S	A	G	E
M	Y	E	X	P	O	S	I	T	I	O	N	C	D

— Le champ lexical de Marie (2/3)

2. Écris les mots découverts dans la bonne colonne.

<i>Nom</i>	<i>Verbe</i>	<i>Adjectif</i>

— Le champ lexical de Marie (3/3)

3. Complète le texte à trous qui décrit la pratique artistique de Marie.

Marie est une [] et elle aime la [].

En voyage, elle [] des végétaux pour créer des herbiers. Un [] est une collection de plantes séchées [] entre deux feuilles de papier. À la place des feuilles de papier, Marie utilise des plaques de []. Par transparence, nous voyons les [] de la feuille, ce qu'elle nomme « l'épiderme végétal ». Marie tresse aussi le végétal, le recouvre de [] et d'or, le [] dans du métal avec l'aide d'artisans. Dans ses [], elle présente ses [] en les juxtaposant et en les [] selon l'espace.

Marie partage son goût de la [] avec des jardiniers. Ils lui apprennent le nom des [] et le paysage d'où elles viennent. Marie aime toutes les [] : celles des campagnes et celles des villes, celles qui se cueillent sur les [] et celles qui [] en pot, celles d'ici et d'ailleurs. Elle aime leurs particularités et leurs []. Grâce à ses formes artistiques, nous apprenons à regarder le monde [] et à le [].

<i>chemins</i>	<i>cueille</i>	<i>artiste</i>	<i>vivant</i>
<i>graphite</i>	<i>respecter</i>	<i>aplaties</i>	<i>poussent</i>
<i>plantes</i>	<i>herbier</i>	<i>œuvres</i>	<i>verre</i>
<i>redessine</i>	<i>espèces</i>	<i>botanique</i>	<i>histoires</i>
<i>nature</i>	<i>nervures</i>	<i>superposant</i>	<i>expositions</i>

— Les photos de Marie

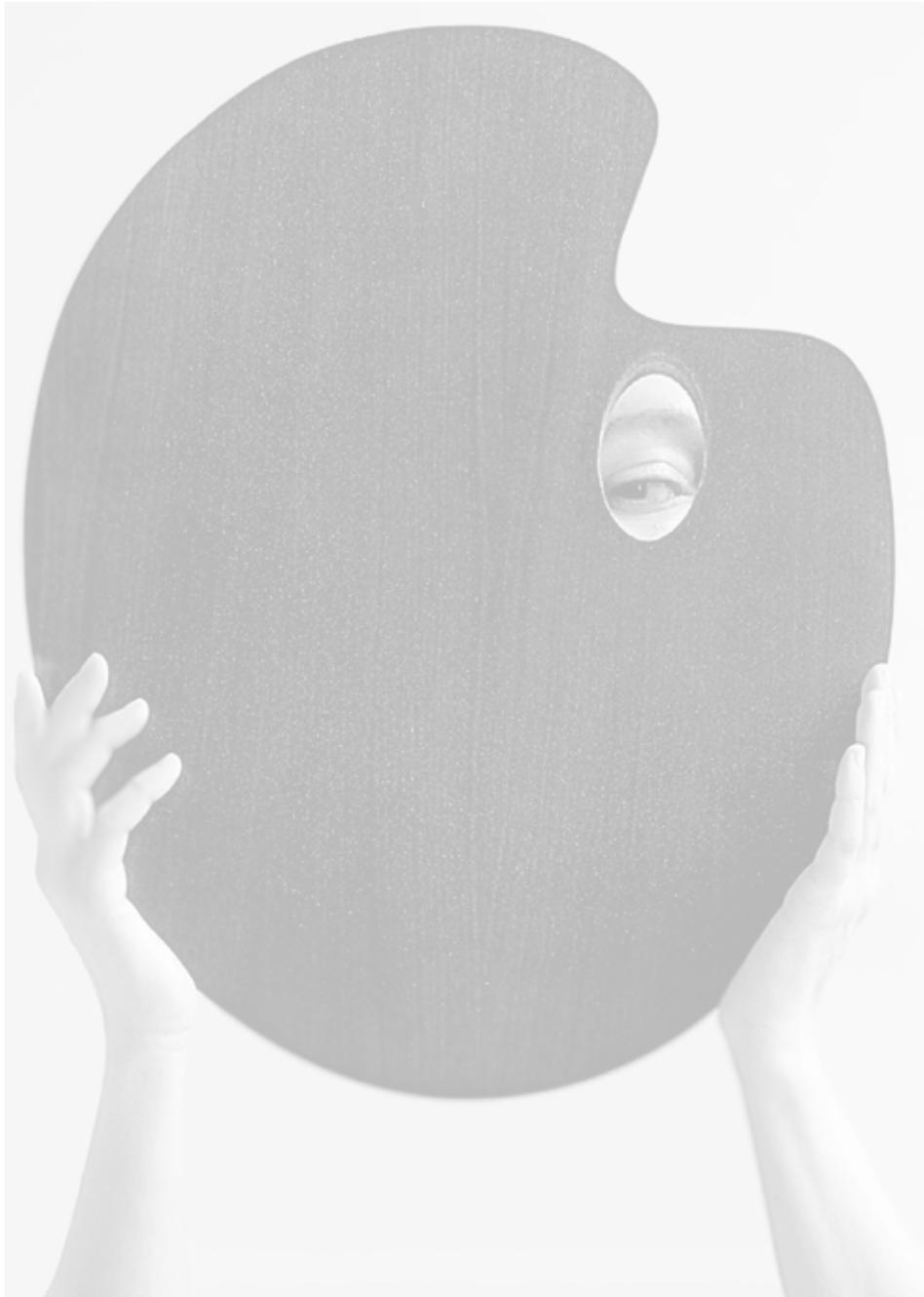

*Ces trois images proviennent du journal personnel de Marie.
Décris chacune d'elles sur la page de droite en deux ou trois phrases.*

— Le portrait de Renée (n° 1)

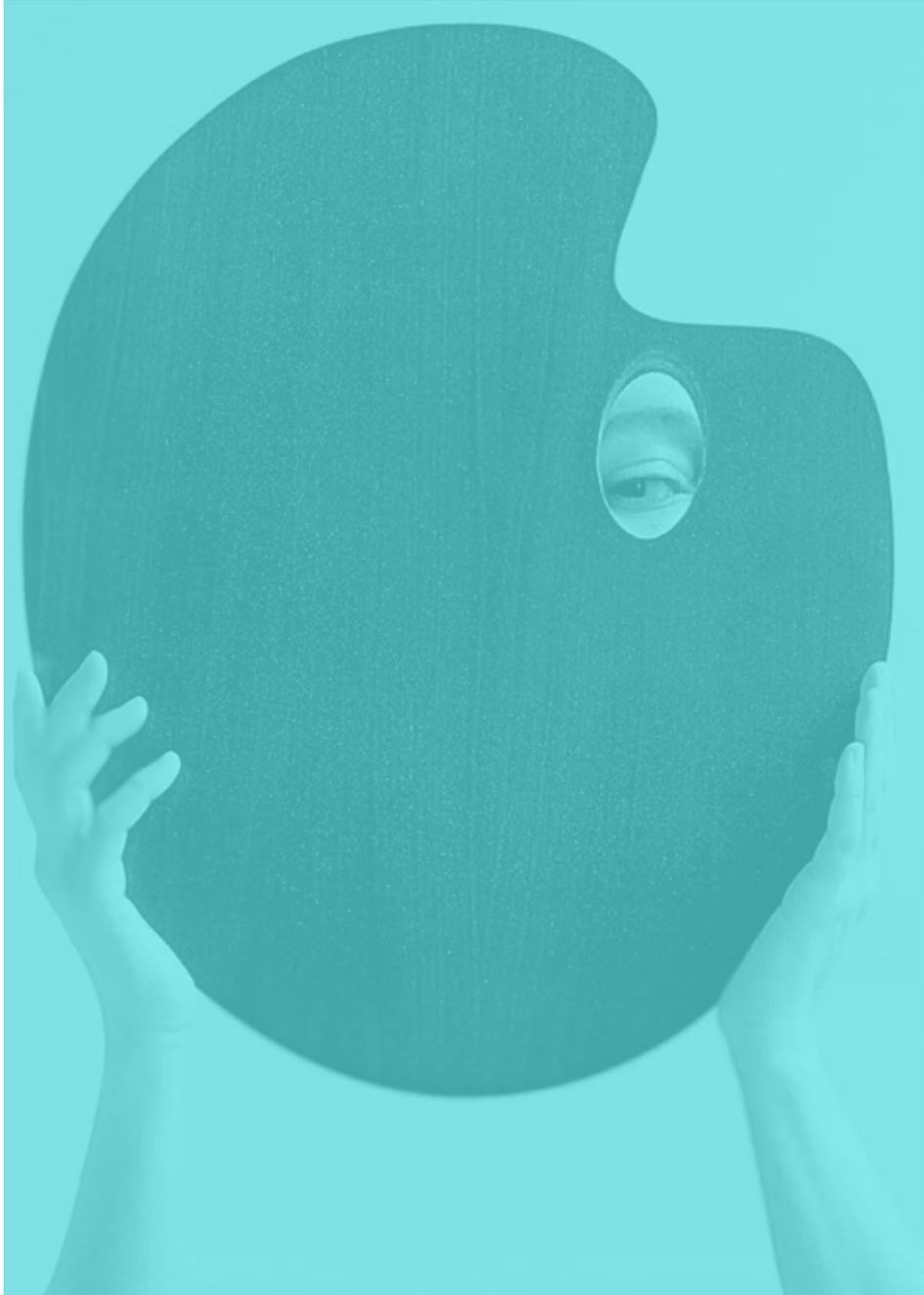
— Le portrait de Renée (n° 2)

— Le portrait de Renée (n° 3)

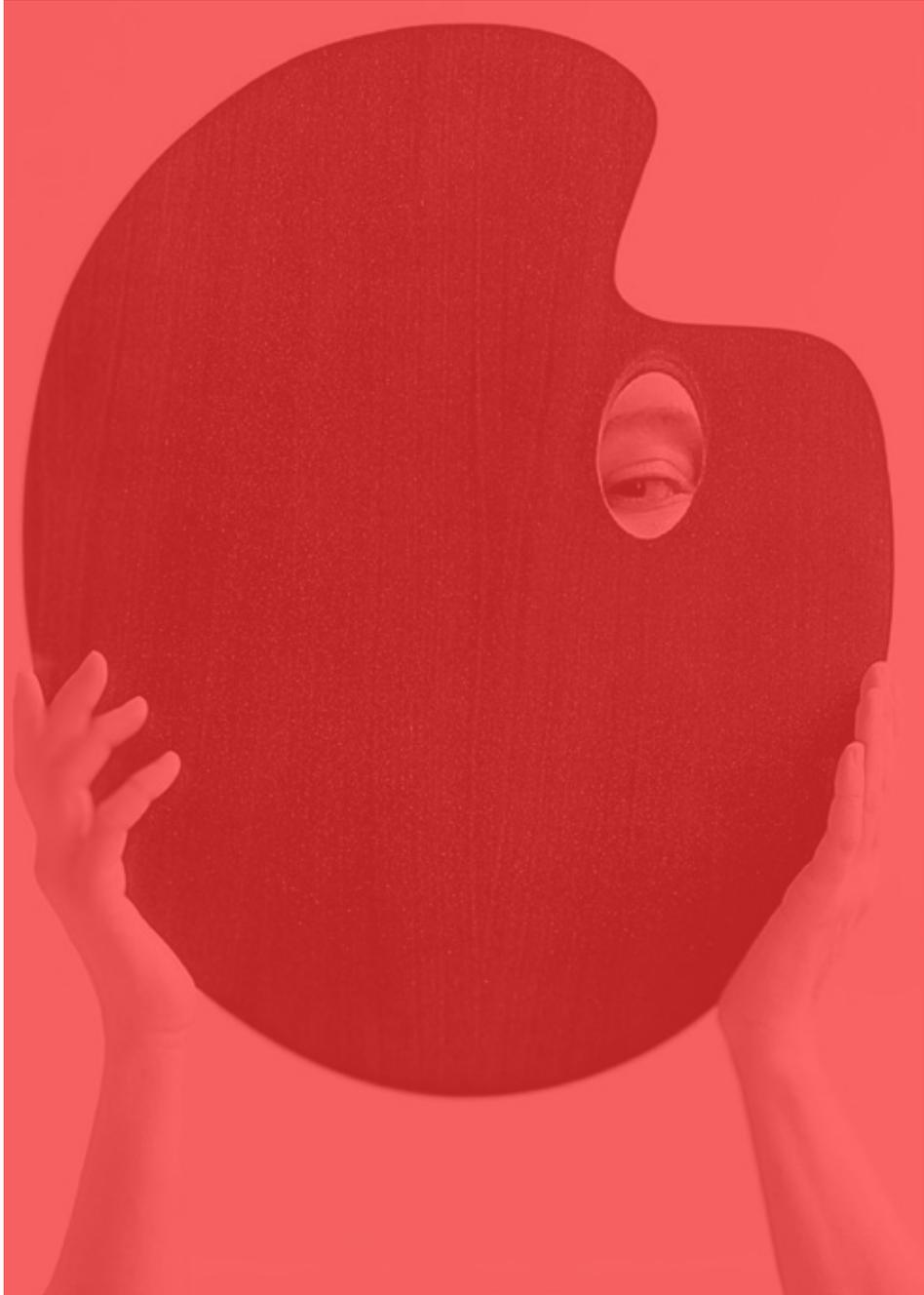
— Le portrait de Renée (n° 4)

— Le portrait de Renée (n° 5)

— Le portrait de Renée (n° 6)

— Le portrait de Renée (n° 7)

Dossier pédagogique conçu par Christine Monceau pour Connaissance de l'Art Contemporain

Certains textes figurant dans le présent dossier pédagogique proviennent de l'exposition présentée à la maison de Chateaubriand (rédaction : Dovia Angeli, Alice Chéron, Olivier Grinhard, Constance Hallier, Blandine Leclerc).
Œuvres de Marie Denis : © Marie Denis courtesy Galerie Alberta Pane
Réalisation : maison de Chateaubriand - juin 2023
Tous droits réservés

Renée ou la nature des choses. Œuvres de Marie Denis

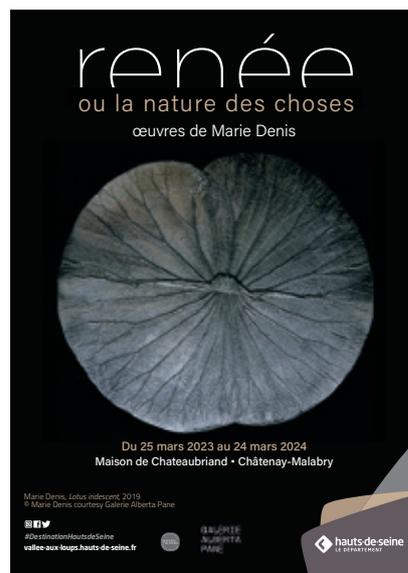
Exposition présentée du 25 mars 2023 au 24 mars 2024
En partenariat avec la Galerie Alberta Pane (Paris et Venise)

Maison de Chateaubriand
87, rue de Chateaubriand
92290 Châtenay-Malabry

Horaires d'ouverture :

- d'avril à septembre : 10h-12h et 13h-18h30
- en octobre : 10h-12h et 13h-17h30
- de novembre à février : 10h-12h et 13h-16h30
- en mars : 10h-12h et 13h-17h30

Accès : RER B Robinson, bus 194, 294, Vallée Sud ligne 14

TARIFS

- Visites libres en autonomie : gratuit
- Visites guidées et visites ateliers : 40 € par classe ; tarif réduit : 15 € (IME, classe CLI, classes ULIS, structures pour enfants et adolescents handicapés agréées par l'ARS, structures pour enfants agréées par l'ASE)

Réservation obligatoire :

reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
01 55 52 13 00

Fabienne Alves, chargée des réservations : falves@hauts-de-seine.fr

Blandine Leclerc, chargée des actions éducatives : bleclerc@hauts-de-seine.fr

La maison de Chateaubriand met également à disposition un livret jeu [téléchargeable en ligne](#), adapté aux cycles 2 et 3.

PROGRAMMATION FAMILLE AUTOUR DE L'EXPOSITION

- Ateliers de pratique artistique : dimanches 7 mai, 18 juin, 10 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2023, 28 janvier et 18 février 2024 (durée : 1h30 à 2h)
- Déambulation littéraire et musicale « De la nature avant toute chose » : dimanche 23 juillet 2023 à 16h30 ; jeudi 31 août 2023 à 16h (durée : 1h)
- Contes musicaux Chateaubriand et la nature : dimanche 12 novembre et samedi 2 décembre 2023, 14 janvier et 4 février 2024 à 15h (durée : 1h)

Informations détaillées et programmation complète :

www.vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr