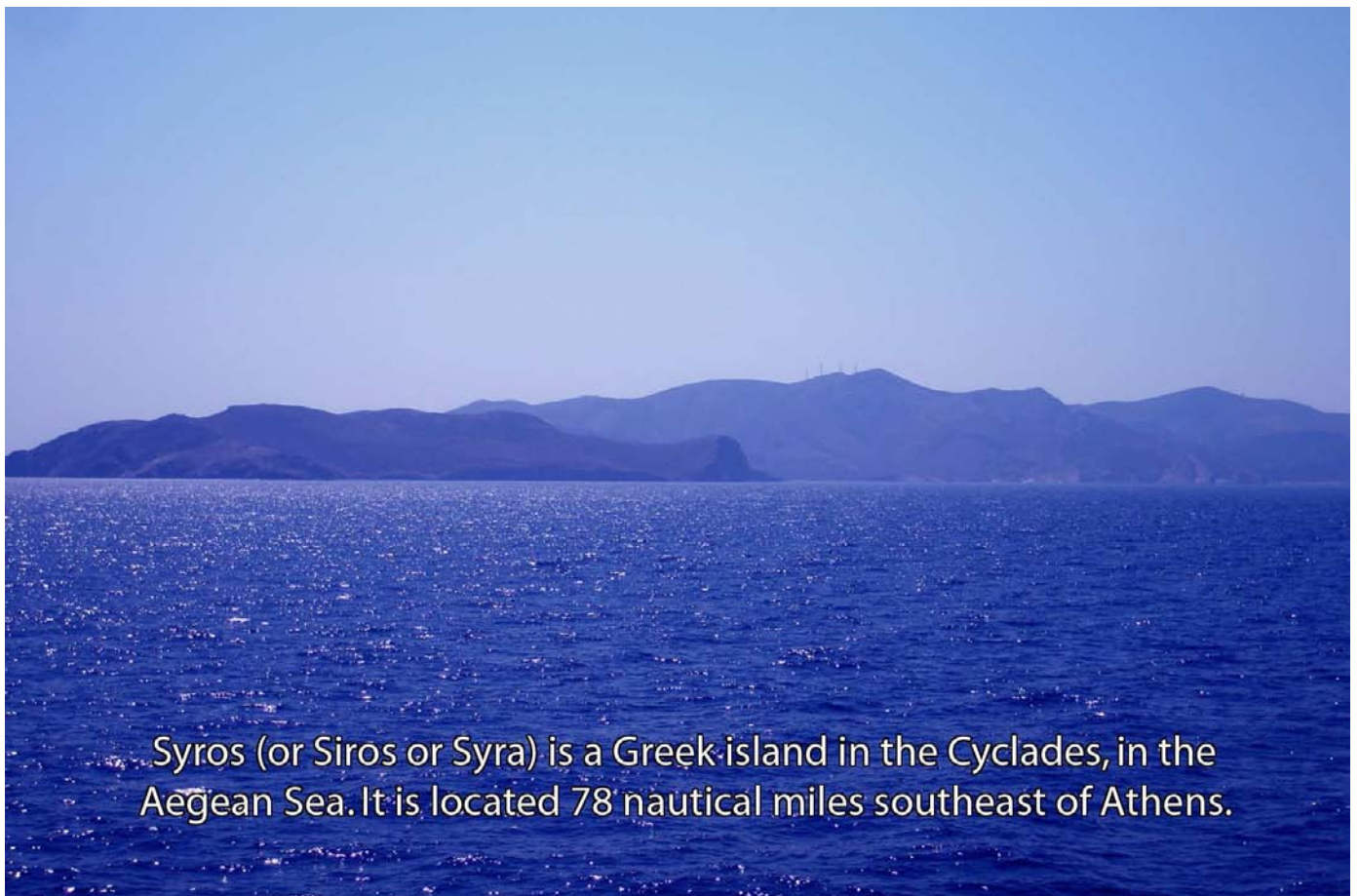

frac franche-comté / au pavé dans la mare
**mario garcia torres – « *what doesn't kill you*
makes you stronger », du 31 mars au 21 mai**
2010

dossier pédagogique
à destination des enseignants

Syros (or Siros or Syra) is a Greek island in the Cyclades, in the Aegean Sea. It is located 78 nautical miles southeast of Athens.

Mario Garcia Torres - *What Doesn't Kill You Makes You Stronger*, 2007 – collection Frac Franche-Comté © Mario Garcia Torres

Mario GARCIA TORRES
What Doesn't Kill You Makes You Stronger
2007, 53 diapositives

Dates : du 31 mars 2010 au 21 mai 2010
Horaires : du mardi au samedi, de 14h00 à 18h00
Lieu : Le Pavé Dans La Mare, 7 place Victor Hugo, 25000 Besançon
Nature de l'exposition : monographique

Le travail de Mario Garcia Torres, artiste mexicain vivant à New York, interroge la manière dont l'histoire de l'art se construit. Son point de départ est l'œuvre d'artistes conceptuels, tel Martin Kippenberger pour la série de diapositives présentée, ou Ruscha, Barry, Alighiero et Boetti, dont il questionne le devenir et les résonances. Ses œuvres traduisent le souhait d'investir la pratique d'autres artistes avec de nouvelles problématiques notamment d'ordre social et politique.

Descriptif de l'œuvre

What Doesn't Kill You Makes You Stronger est une œuvre sous forme de diaporama composée de 53 diapositives sous-titrées qui documente de manière narrative la mise en place d'une exposition personnelle de Mario Garcia Torres sur le site du Museum of Modern Art Syros (MOMAS) en Grèce, mythique projet de l'artiste allemand Martin Kippenberger.

Garcia Torres y raconte l'histoire du MOMAS et s'interroge sur son inscription dans le contexte socioculturel de l'île.

Comme dans la plupart de ses œuvres, Mario Garcia Torres travaille avec la mémoire. Non pas pour « sauver » le passé mais pour essayer de comprendre comment les faits se transmettent et dans quelles mesures histoires, mythes ou rumeurs influent sur le présent.

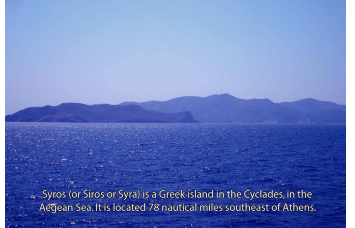

« En 2007, l'association Locus à Athènes invite Mario Garcia Torres et quelques autres artistes à participer à un projet autour de la question du tourisme. Bien que très active sur la scène artistique, Locus ne possède pas de lieu d'exposition. Les artistes sont amenés à réaliser des œuvres ou des événements ici et là, dans les environs d'Athènes; chaque projet s'inscrit donc fortement dans le contexte où il voit le jour. C'est l'occasion pour Mario Garcia Torres de revenir sur un projet lancé en 1993 par l'artiste allemand Martin Kippenberger. Familier de l'île de Syros, ce dernier avait repéré un bâtiment en chantier, abandonné depuis des années mais dont le toit et les structures porteuses étaient en place. Abandonné, mais magnifiquement situé sur une colline surplombant la mer. Pour Kippenberger, c'était l'endroit idéal pour créer un musée. Le 10 septembre 1993, le MOMAS (Museum of Modern Art Syros) fut donc inauguré par son directeur autoproclamé. Différents artistes seront invités à y exposer, mais à la mort de Kippenberger, en 1997, le musée fut également laissé à l'abandon.

Dix ans plus tard, Mario Garcia Torres ajoute un chapitre à cette histoire : il tente de réactiver le projet de Kippenberger en exposant des œuvres à l'intérieur du bâtiment (devenu entre-temps une usine de traitement des eaux), attirant l'attention de la population, diffusant abondamment affiches et cartons d'invitation.»

Elisabeth Wetterwald

Descriptif du dispositif

Au Pavé Dans La Mare, les diapositives sont projetées sur le mur blanc à droite en entrant dans la salle d'exposition. L'image, à une distance de 20 cm du sol, a une taille de 2 m 50 de large et 1 m 50 de haut. Chaque diapositive apparaît quelques secondes et ne comporte pas de son. La salle d'exposition en dehors du dispositif de projection est vide. On entend les sons du projecteur lorsqu'il change d'image.

N°	Image	Analyse
	 <p data-bbox="236 443 523 472">Syros (or Siros or Syra) is a Greek island in the Cyclades in the Aegean Sea. It is located 78 nautical miles southeast of Athens.</p>	<p data-bbox="587 255 1398 472">Ligne d'horizon centrée qui va monter et descendre sur les quatre images suivantes pour évoquer le voyage instable en mer Point de vue d'un bateau, arrivée et présentation de l'île Le texte informatif complète l'image dépouillée, presque abstraite Couleur bleue omniprésente, communément associée à la mer et au ciel Monochrome, observation de perspective atmosphérique Plan d'ensemble</p>
<p data-bbox="108 488 1414 555">1 - Syros (ou Siros ou Syra) est une île grecque des Cyclades, en mer Egée. Elle est localisée à 78 miles nautiques au sud-est d'Athènes.</p> <p data-bbox="108 555 1414 622">Syros (or Siros or Syra) is a greek island in the Cyclades, in the Aegean Sea. It is located 78 nautical miles southeast of Athens.</p>		
	 <p data-bbox="272 801 491 831">Unlike other islands in the area, Syros appears more as the background of the picture.</p>	<p data-bbox="587 629 1477 748">Plan général, on s'approche. L'île se présente en arrière-plan. Le texte double l'image. Le mot « background » désigne à la fois fond, contexte et formation, « image » veut dire tout autant tableau, photo, film, dessin ou s'imaginer.</p>
<p data-bbox="108 853 1477 920">2 - À la différence des autres îles de la région, Syros apparaît davantage comme l'arrière-plan d'une image. Unlike other islands in the area, Syros appears more as the background of the picture.</p>		
	 <p data-bbox="252 1099 512 1128">Neither Valentino's yacht is docked here, nor does Daryl Hannah fly in to shoot a film or Paris Hilton host a party.</p>	<p data-bbox="587 927 1406 1010">Une jetée avance dans la mer en zigzagant Un magnifique quatre-mâts est à quai, lui faisant écho, le texte renvoie aux célébrités absentes du lieu</p>
<p data-bbox="108 1151 1477 1218">3 - Ici pas de yacht de Rudolf Valentino amarré, pas de Daryl Hannah qui atterrit pour tourner un film, pas non plus de Paris Hilton donnant une grande fête.</p> <p data-bbox="108 1218 1414 1256">Neither Valentino's yacht is docked here, nor does Daryl Hannah fly in to the shoot a film or Paris Hilton host a party.</p>		
	 <p data-bbox="252 1435 512 1464">The jet-set is harbored across the sea, in Mykonos which on a clear day can be seen from the top of the hills.</p>	<p data-bbox="587 1263 1461 1442">La ligne séparant mer et terre est descendue fortement laissant place à celle des collines au centre de l'image, collines qui sont évoquées à la fin du texte. Le point de vue se déplace vers le haut annonçant l'image suivante La ville occupe de plus en plus l'espace de l'image, effet de zoom lent La jet-set absente que l'on imagine de l'autre côté par un effet de champ contre-champ, est aussi absente de l'image</p>
<p data-bbox="108 1487 1477 1554">4 - La jet-set s'est installée de l'autre côté de la mer, sur l'île de Mykonos que l'on peut apercevoir du haut des collines par temps clair.</p> <p data-bbox="108 1554 1302 1585">The Jet-Set is harbored across the sea, in Mykonos which on a clear day can be seen from the top of the hills.</p>		
	 <p data-bbox="252 1765 512 1794">The twenty-four-square-Kilometre rocky island is more of a low-profile place where tourism is not the main industry.</p>	<p data-bbox="587 1592 1445 1809">Changement de point de vue annoncé par la phrase précédente (du haut des collines) Raccord texte-point de vue. Texte informatif sur la modestie de l'endroit non perceptible par l'image Premier plan avec amorce de rochers à rapprocher de la première indication du texte « île rocheuse » Tout semble petit : point de vue en plongée qui accentue cet effet. Le port industriel en fond, et le tourisme sont présentés comme minimes</p>
<p data-bbox="108 1816 1382 1883">5 - Cette île rocheuse de 24 km² de surface, est un endroit plutôt modeste où le tourisme n'est pas l'industrie principale.</p> <p data-bbox="108 1883 1398 1921">The twenty-four-square-Kilometre rocky island is more of a low-profile place where tourism is not the main industry.</p>		
<p data-bbox="108 1921 1102 1955">6 - Les Syriens sont principalement des armateurs et des producteurs textile.</p> <p data-bbox="108 1955 703 1989">Syrians are shipbuilders and textile producers, mainly.</p>		
<p data-bbox="108 1989 1437 2056">7 - La population qui débarque ici est constituée de locaux, de quelques âmes en peine, ou de touristes grecs fuyant le continent.</p> <p data-bbox="108 2056 1406 2083">People who disembark here are local, a few lost souls, or domestic tourists on a quick getaway from mainland Greece.</p>		

<p>8 - De l'autre côté de l'île se trouvent Finikas, Galissas et Grammata, les attractions touristiques principales. On the other side of the island is Finikas, Galissas and Grammata, the main visitor attractions.</p>	
<p>9 - Les côtes de Syros sont paisibles, avec de longues baies bleues peu profondes où de petites vagues n'arrivent même pas à se briser. Syros' beaches are peaceful, with long shallow blue bays and small waves don't even manage to break.</p>	
<p>10 - Durant la saison estivale, les côtes sont de fait envahies. During summer time they actually seem over crowded.</p>	
<p>11 - Mais à l'ère du billet d'avion bon marché, elles se sentent merveilleusement sous-développées. But, if seen from the cheap-ticket-era perspective, they feel blissfully underdeveloped.</p>	
<p>12 - Ermoupolis, la ville portuaire de l'île et capitale des Cyclades, a toujours été un port important. Ermoupolis, the island's harbor town and capital of the Cyclades, has always been a significant port.</p>	
 <p>In the 19th century it was even more important than Piraeus. The recorded history of Syros goes back as far as 2800 BC.</p>	<p>Photographie nette et contrastée Perspective linéaire centrée rappelant les codes de la Renaissance et renvoyant, comme le texte, au passé Introduction d'un scooter que l'on retrouvera deux images plus loin</p>
<p>13 - Au XIXe siècle, il était même plus important que Le Pirée (Port d'Athènes). L'histoire connue de Syros remonte jusqu'à 2800 avant notre ère. In the 19th century it was even more important than Piraeus. The recorded history of Syros goes back as far as 2800 BC.</p>	
 <p>Phoenicians, Romans, Venetians, Franks and Turks all managed to leave a mark on the island's past.</p>	<p>Reflets, déformations et superpositions d'images en lien avec les différentes civilisations ayant laissé des traces La trace donne une image peu lisible Multiples corps masculins, un nu au centre que le texte masque Jeu intérieur / extérieur, espace public / espace privé Collage visuel, image composite, mouvements d'aller-venue</p>
<p>14 - Les Phéniciens, les romains, les vénitiens, les francs et les turcs ont tous réussi à laisser une trace dans l'histoire de l'île. Phoenicians, Romans, Venetians, Franks and Turks all managed to leave a mark on the island's past.</p>	
 <p>However, not everything seems so certain. The large amount of myths and stories that live here set life into perspective.</p>	<p>Deux femmes en mouvement, l'une de dos en scooter, l'autre de face regardant on ne sait quoi. Deux miroirs de rétroviseurs ne renvoyant rien Diagonale entre les deux femmes, soulignée par la route et qui renforce l'idée du mouvement, du déplacement.</p>
<p>15 - Pourtant, rien ne semble être si certain. Le nombre important d'histoires et de mythes qui perdurent ici, mettent la vie actuelle en perspective. However, not everything seems so certain. The large amount of myths and stories that live here set life into perspective.</p>	
 <p>It is believed that in the 6th century the pre-Socratic Thinker Pherecydes of Syros invented the sundial here.</p>	<p>Vue générale sur la vieille ville. Renvoie à l'idée d'histoire évoquée dans le texte.</p>
<p>16 - On pense qu'au VIe siècle le Penseur pré socratique Pherecydes de Syros inventa le cadran solaire ici. It is believed that in the 6th century the pre-Socratic Thinker Pherecydes of Syros invented the sundial here.</p>	
 <p>Since then, the idea of time seems to have taken on a unique cyclical nature.</p>	<p>Raccord avec la direction de l'homme qui marche au bout du quai de l'image précédente. Mouvement du photographe Ciel toujours blanc</p>

	<p>17 - Depuis lors, l'idée même du temps semble avoir pris une nature vaguement cyclique. Since then, the idea of time seems to have taken on a vaguely cyclical nature.</p>	
	<p>18 - Au début du XIXe siècle l'île a connu la mise en place de l'État grec, et avec lui, la naissance de plusieurs institutions modernes. In the early 1800's the island saw the beginning of Greek State and, with it, the birth of several modern institutions.</p>	
	<p>19 - Parmi elles, le Musée d'Archéologie qui expose certaines des découvertes archéologiques de Syros. Among them was the Archaeology Museum which displays some of the archaeological findings of Syros.</p>	
	<p>20 - Tomber sur ce qui fut un jour un musée d'art moderne sous ces latitudes pourrait bien être également considéré comme une découverte archéologique. Bumping into what once was a modern art museum in these latitudes could be claimed an archaeological discovery as well.</p>	
	<p>21 - Le conte qui va suivre n'est pas un conte ancien, comme ce récit pourrait le laisser supposer. The following tale is actually not an ancient one, as this narrative might suggest.</p>	
		<p>Disparition de la grue dans le sens de lecture d'un texte Annonce et laisse la place à autre chose Goût de l'artiste pour le vide et l'immatériel dans une œuvre d'art</p>
	<p>22 - Mais un conte qui pourrait raconter la façon dont la culture a été débattue publiquement durant les dernières décennies. But one that could be telling about the way culture has been publicly discussed in the last decades.</p>	
		<p>Rupture, contraste de couleur avec l'image précédente marquant le début du conte Un conte, ayant pour titre une citation de Nietzsche, qui réactive un projet mort (noir) pour en faire quelque chose d'encore plus fort</p>
	<p>23 - Ce Qui Ne Vous Tue pas Vous Rend Plus Forts What Doesn't Kill You Makes You Stronger</p>	
		<p>Série de photos en noir et blanc pour marquer un autre espace temps, celui de Kippenberger Vue aérienne, redondance du texte Contraste lumineux, courbes de la côte et isolement du bâtiment en accentuent la visibilité du bâtiment</p>
	<p>24 - Un jour, au début des années 1990, l'artiste allemand Martin Kippenberger aperçut une construction inachevée alors qu'il atterrissait sur le petit aéroport de Syros. Sometime in the early 1990's, German artist Martin Kippenberger spotted an unfinished structure while landing in Syros' small airport.</p>	
	<p>25 - C'était une construction abandonnée, réalisée entre 1967 et 1974 sur la côte sud du port. It was a forgotten construction built between 1967 and 1974 on the southern coast of the port.</p>	
	<p>26 - Durant quelques années, Kippenberger gardera cet édifice en mémoire, jusqu'à ce qu'il le déclare : Musée d'Art Moderne de Syros. The edifice would stay in Kippenberger's mind for a couple of years, until he declared it the Museum of Modern Art Syros.</p>	
	<p>27 - Situé sur un terrain vierge et pittoresque, Le MoMAS occupait une place privilégiée, à la fois à l'extrémité de la baie et avec une vue imprenable sur la mer. Picturesquely situated on an empty lot, MoMAS had a privileged position in on end of the bay as well as an excellent sea view.</p>	
	<p>28 - Même si la vieille construction en ciment n'avait que quelques décennies, son architecture et l'érosion maritime lui avaient donné l'allure d'une ruine. Even if the old cement construction was only a couple of decades old, its design and maritime decay gave it the flair of a ruin</p>	

<p>29 – Kippenberger, qui aimait passer du temps sur l'île, avait l'habitude d'inviter plusieurs amis artistes à exposer des œuvres spécialement conçues pour le bâtiment nu.</p> <p>Kippenberger who liked to spend time in the island, would invite fellow artists to exhibit works commissioned for the bare building.</p>	
	<p>Tout le temps de la description du projet de Kippenberger, les images représenteront un vol d'oiseaux sur fond blanc Immatérialité des projets conçus pour le lieu matérialisée par le blanc Envol vers un projet</p> <p>Faire chercher ce que peut être une œuvre « non-artistique ». Trouver des exemples d'œuvres en lien avec le vide et le blanc de l'image.</p>
<p>30 - C'était une manière pour lui de consolider son propre projet.</p> <p>It was a way for him to reassure his own project.</p>	
<p>31 - La plupart des œuvres « non-artistiques » - comme il les appelait, étaient des événements et des déclarations d'intentions...</p> <p>Most of the non-art works – as he called them – were events and statements...</p>	
<p>32 - ...plutôt que des objets et sculptures tels qu'on se les imaginerait volontiers remplissant un musée d'art moderne.</p> <p>...rather than the objects and sculptures that one would imagine crowding a modern art museum.</p>	
<p>33 - Les artistes faisaient la cuisine, jouaient le rôle de gardien de musée, déclaraient avoir peint le sol ou organisaient des projections de film.</p> <p>Artists would cook, take the role of a museum guard, declared to have painted the floor or organize film screenings.</p>	
<p>34 - Il n'existe que peu de documentation sur les événements, en dehors des souvenirs des participants impliqués et de quelques photographies et cartons d'invitation.</p> <p>There is little documentation of the events, besides the recollections of those involved in them and a few photographs and invitation cards.</p>	
<p>35 - Le site a été activé en tant que musée par les actions inattendues du petit groupe d'artistes s'y réunissant, et les rumeurs qu'ils provoquent.</p> <p>The site was activated as a museum by the unexpected actions of the small group congregating in it, and the rumors they provoked.</p>	
	<p>L'artiste meurt et l'oiseau s'en va, sort du cadre par la droite vers le fond, comme la fin de quelque chose Une trajectoire qui se poursuit dans le hors-champ Fin du récit de l'existence du bâtiment en tant que musée</p>
<p>36 - Kippenberger mourut avant la fin de la décennie et emporta le vécu du MoMAS avec lui.</p> <p>Kippenberger died before the decade had come to an end and took MoMAS ' days with him.</p>	
	<p>Image de la poursuite du chantier en station d'épuration et texte qui annonce la prolongation du projet de Kippenberger par Garcia Torres Image de mauvaise qualité ; grain, manque de netteté et couleurs saturées, délavées, évoquent les premiers temps de la couleur en photographie Image d'archives qui renvoie aussi aux premiers temps du numérique Reprise du chantier en 1997</p>
<p>37 - Quand je sus que le lieu était toujours existant sur l'île, j'ai pensé que ce qui semblait être un chapitre clos pouvait probablement être ouvert de nouveau et prolongé.</p> <p>When I knew the place was still standing on the island, I thought that what seemed liked a closed chapter could probably be extended.</p>	
<p>38 - Comme tant d'autres histoires sur l'île, celle ci pourrait bien aussi avoir un autre écho et se terminer différemment.</p> <p>As many stories in the island, this one might also have another echo, and end up with a different finale.</p>	
<p>39 - Le musée n'a jamais pu s'inscrire dans l'histoire de la ville, ni de la municipalité qui est actuellement propriétaire du bâtiment abandonné.</p> <p>The museum was never able to become part of the narrative of the city, nor of the municipality who actually owned derelict building.</p>	

<p>40 - Aujourd'hui l'édifice abrite les bureaux et le laboratoire de la station d'épuration de la ville. Today, the edifice is the office and laboratory of the city's wastewater treatment plant.</p>		
	 <p>Although it now stands finished and has proper walls, the MoMAS early shape is still easily recognizable.</p>	<p>Même définition d'image lors des vues précédentes Point de vue qui s'est éloigné et élevé, comme pour prendre de la distance Jeu avec les mots « facilement reconnaissable » ce qui n'est pas le cas à cause du grain, de l'angle de vue, de l'environnement, de la nouveauté des murs et de la fonction du bâtiment. Ironie</p>
<p>41 - Bien qu'il soit maintenant achevé et remis à neuf, l'aspect initial du MoMAS est toujours facilement reconnaissable. Although it now stands finished and has proper walls, the MoMAS early shape is still easily recognizable</p>		
<p>42 - Il y a quelques mois, lors de ma venue à Syros, j'ai produit quelques travaux que j'avais conçus durant les années 1990 et n'avais jamais réalisés. When I went to Syros a couple of months ago, I made some works I conceived during the 1990's but that had never realized.</p>		
<p>43 - Je les ai installés dans le bâtiment, espérant que les gens se rassembleraient comme autrefois et raconteraient à nouveau les histoires légendaires du MoMAS. I installed them in the building, hoping that people would gather once again and retell the mythical stories about MoMAS.</p>		
<p>44</p>	 <p>As it is known, Kippenberger would often do an exhibition just as an excuse to make an invitation card or a poster.</p>	<p>Image de carte postale pour présenter la ville qui peut être mise en relation avec le prétexte de la réalisation de carton d'invitation par Kippenberger</p>
<p>Comme on le sait, Kippenberger faisait souvent une exposition juste comme prétexte à la réalisation d'un carton d'invitation ou d'une affiche. As it is known, Kippenberger would often do an exhibition just as an excuse to make an invitation card or a poster.</p>		
<p>45</p>	 <p>So I did... Trying to get the attention of the locals hanging out on the other side of the bay.</p>	<p>Faire analyser cette image à l'élève : raccord, couleur, point de vue, ligne d'horizon, texte... Qu'est-ce qui montre que l'auteur n'arrive pas à attirer l'attention ? Qui regarde quoi ?</p>
<p>Je fis donc de même... essayant d'attirer l'attention de la population locale traînant de l'autre côté de la baie. So I did... trying to get the attention of the locals hanging out on the other side of the bay.</p>		
	 <p>From there, the Museum of Modern Art Syros could be seen at the end of the shoreline.</p>	<p>Zoom sur l'homme qui pointe vers le musée Raccord sur le fait d'attirer l'attention Zoom, et au premier plan une belle femme pour attirer l'attention du spectateur Ligne de construction en diagonale qui se termine au bout du doigt pointé Vue en plongée qui écrase et montre la difficulté à se faire remarquer Temps du présent matérialisé par une image nette et lumineuse comme au début du diaporama</p>
<p>46 - De cet endroit, on pouvait apercevoir le MoMAS à la pointe du littoral. From there, the Museum of Modern Art Syros could be seen at the end of the shoreline.</p>		
<p>47 - Comme le prouve le récit de l'île, les histoires et leurs personnages vont et viennent, mais parfois seul un édifice reste comme témoin. As proven by the island's narrative, stories and their characters come and go, but sometimes a building stays as the only witness.</p>		
<p>48 - Si les Syriens visitent ce lieu, on pourrait alors en reparler et probablement faire revivre l'idée du musée, puisque la ville l'a racheté. If Syrians visit the site, the idea of the museum might be talked about and probably revive as it is taken over by the town.</p>		
	 <p>The Museum of Modern Art Syros was founded by Martin Kippenberger in 1993. The artists that exhibited there were: Carolee von Berlin, Robert Rauschenberg, Michelangelo Pistoletto, Ulrich Troppmann, Christopher Wood, Christopher Williams, Johannes Wilschulte and Werner Zimmerling.</p>	<p>Fond noir texte blanc que l'on retrouve sur les cinq dernières diapositives, tel un générique de fin de film</p>

49 - Le Musée d'Art Moderne de Syros a été fondé par Martin Kippenberger en 1993. Les artistes qui y ont exposé sont : Cosima von Bonin, Hubert Kiecol, Michel Majerus, Stephen Prina, Ulrich Strothjohann, Christopher Wool, Christopher Williams, Johannes Wohnseifer et Heimo Zobernig.

The Museum of Modern Art Syros was founded by Martin Kippenberger in 1993. The artists that exhibited there were : Cosima von Bonin, Hubert Kiecol, Michel Majerus, Stephen Prina, Ulrich Strothjohann, Christopher Wool, Christopher Williams, Johannes Wohnseifer and Heimo Zobernig.

50 - Quand le directeur de la station d'épuration, Yiorgos Halavazis a demandé l'autorisation d'organiser une exposition dans le bâtiment, le maire de Syros s'est souvenu de l'histoire du MoMAS. Il avait reçu une proposition officielle pour créer le MoMAS dans cet édifice qui devait à l'origine abriter un abattoir. La ville en avait discuté publiquement pendant un moment, mais cela était tombé dans l'oubli avec le décès de Kippenberger.

When the director of the plant Yiorgos Halavazis asked for authorization to organize a show in the building, the mayor of Syros remember the story. He had received a proposal to formally give to MoMAS the structure that had been built to host an abattoir. This was publicly discussed in the town for some time but faded away after Kippenberger's early demise.

51 - Photographies : Margarita Bofiliou, Mahia-Thalia Carras, Mario García Torres, Images supplémentaires : Lukas Baumewerd, Wasterwater Treatment Plant Archive.

Photographs : Margarita Bofiliou, Mahia-Thalia Carras, Mario García Torres, Additional images : Lukas Baumewerd, Wasterwater Treatment Plant Archive.

52 - A la Rata y a Bam Bam (Dédié à Rata et Bam Bam). Remerciements à : Eva Backhaus, Maria-Thalia Carras, Josz García Torres, Yiorgos Halavazis, Maria Papadimitriou, Iosif Regoutusos, Alexandros Skopelitis et Sofia Tournikiotis.

Ce projet a été réalisé grâce au concours de Locus Athens.

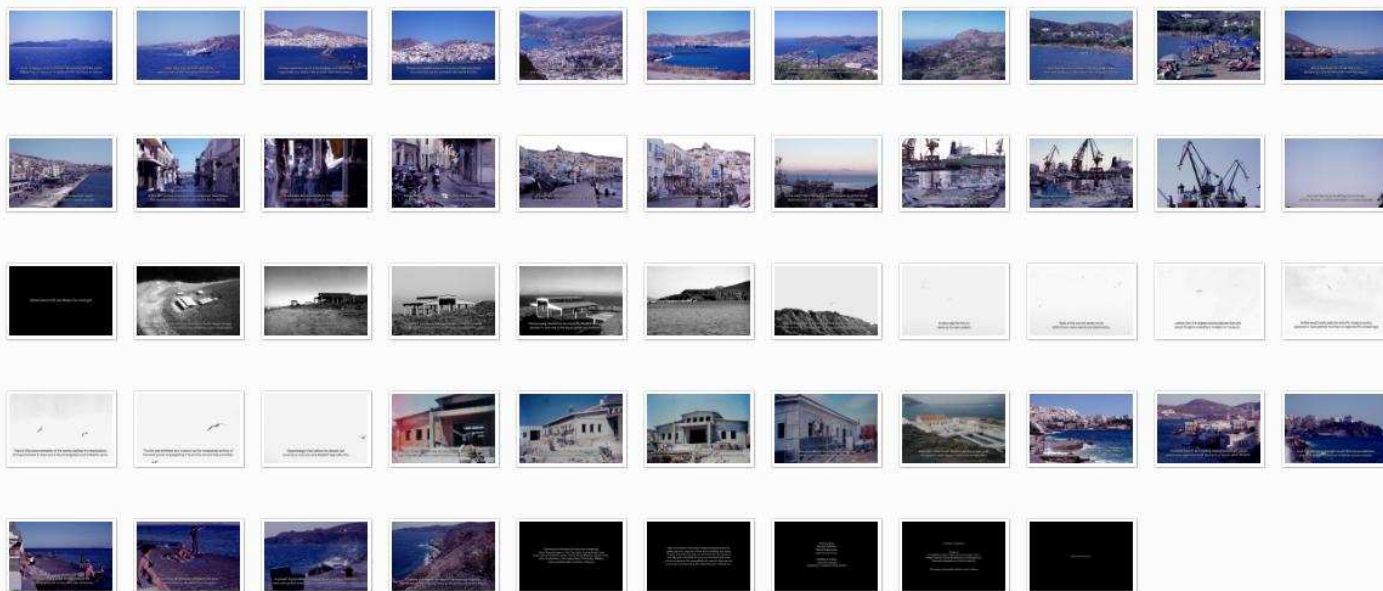
A la Rata y a Bam Bam. Thanks to : Eva Backhaus, Maria-Thalia Carras, Josz García Torres, Yiorgos Halavazis, Maria Papadimitriou, Iosif Regoutusos, Alexandros Skopelitis and Sofia Tournikiotis.

This project was possible thanks to Locus Athens.

53 - Mario García Torres, 2007

Document d'étude

Faire remarquer les cadrages, points de vue, ruptures, couleurs, textures, raccords dans leur ensemble
Les relier au récit

REACTIVATION des ŒUVRES (niveaux 4ème, 3ème, Hida)

Exemples d'œuvres réalisées par l'artiste :

- Garcia Torres reprend l'avis de recherche d'œuvres manquantes de Edward Ruscha lancé par la galerie Gagosian en 2006 dans une installation *This Painting is Missing/This Painting Has Been Found* présentant une vingtaine de toiles blanches de différents formats sur lesquelles sont typographiés : titre, date, technique et dimensions.
- *Historical reposition* est le titre d'une vidéo de Mario Garcia Torres et Stephan Bruggeman réalisée en 2002. Ils marchent côte à côte dans la partie Est de Berlin et réactivent ainsi le projet de film jamais réalisé de Marcel Broodthaers et David Lamelas, pensé trente ans plus tôt, où l'on devait voir les deux artistes descendre les marches du Reichstag de Berlin.

L'artiste veut réactiver, se repositionner et actualiser des œuvres qui remontent souvent aux années 1960 et 1970. Rejouer, en pensant aux multiples possibilités et scénarios qui auraient pu avoir lieu si les circonstances politiques, culturelles, etc. avaient été autres. L'usage de la citation chez lui n'est ni répétition, ni réinterprétation, ni reprise, elle reste libre et énigmatique.

Une œuvre naît dans un temps et un contexte particuliers. De quelle façon pouvons-nous les regarder aujourd'hui, alors que le monde a changé ?

MEMOIRE et DISPARITION (niveaux 5ème, 4ème, 3ème)

Mario Garcia Torres interroge un art, qui entendait se libérer de l'objet et pousser cette logique jusqu'à ne plus rien montrer, à se dématérialiser complètement.

Dans *July 2007* et *August 2007*, Mario Garcia Torres projette des diapositives vierges, après les avoir portées pendant un mois dans sa poche. On n'y voit rien, sinon l'empreinte de la destruction, ainsi toute disparition est un processus actif générateur de traces.

- Autre œuvre proche formellement de *What Doesn't Kill You Makes You Stronger*: Barry réalisait en 1969, *What Happens* in Halifax (en 36 diapositives) [2004-2006]. Cette pièce consistait en une idée, convenue par ses étudiants et gardée secrète au sein du groupe, sinon l'œuvre disparaissait. Le projet de Garcia Torres fut de rassembler les anciens étudiants pour réactiver l'œuvre en créant de nouvelles discussions au sein du groupe. Présentée sous forme d'une série de diapositives la pièce de Garcia Torres soulève des questions liées à la pérennité et à la circulation d'œuvres immatérielles. Elle s'intéresse aussi à la mémoire comme lieu de conservation des œuvres d'art.

L'enjeu de travail de Mario Garcia Torres est une exploration de la mémoire : l'Histoire, les oublis, absences, lacunes, disparitions, dérives, reconstructions, questions, fictions et histoires. Il se nourrit des disparitions qui scandent l'art conceptuel, pour déployer une œuvre travaillée par le vide et l'absence.

L'absence peut recouvrir deux sens, l'un de ce qui n'est pas, et l'autre comme la part manquante d'une chose comprenant possiblement tout le reste, c'est-à-dire beaucoup.

L'œuvre *What Doesn't Kill You Makes You Stronger* réactive un musée éphémère (de 1993 à 1996) pour des actions éphémères. Qu'en reste-t-il dans les mémoires ? La mémoire suffit-elle à faire exister l'œuvre ?

COMMENT L'HISTOIRE DE L'ART se CONSTRUIT (niveaux 3ème, seconde, Hida)

Mario Garcia Torres tente d'établir des liens entre le présent et des artistes du passé qui essayaient de légitimer une autre façon de concevoir de l'art. Il réalise un travail basé sur des recherches et des préparations minutieuses, qui produit des récits plus larges, plus en accord avec ses préoccupations personnelles, sociales et politiques. D'une façon très subjective, il documente et réactive le travail des artistes, crée sa propre histoire de l'art.

Il revisite l'histoire de l'art conceptuel et s'amuse à retrouver les origines de certaines pièces pour re-poser la question de ce qu'est l'art et une certaine histoire de l'art.

Comment opérer la distinction entre hommage et réactivation ?

RÔLE et FONCTIONNEMENT des MUSEES (niveaux 3ème, seconde)

Garcia Torres ne fait pas une critique habituelle de l'institution mais développe une préoccupation centrale pour leur appropriation subjective et personnelle. Il questionne aussi l'art qui brouillait les limites entre ce qui est l'art et ce qui n'est pas de l'art. « Le problème de l'art pour la nouvelle génération est de trouver le moyen d'être à la fois présent et absent »

- En 2007 Mario Garcia Torres est invité au Stedelijk Museum d'Amsterdam qui est en rénovation et chantier, ce qui l'incite à réfléchir sur les conditions de monstration des œuvres et les codes de conduite des institutions muséales. Il réalise la vidéo *A Brief History of Jimmy Johnson's Legacy*, en écho aux œuvres de Michael Asher, qui questionnait les dispositifs muséaux, et en se référant à *Bande à part*, film de Jean-Luc Godard, où on voit trois jeunes qui tentent de battre le record de Jimmy Johnson, parcourant le Louvre en 9mn 45sec. Mario Garcia Torres monte un film avec des scènes qui reproduisent cette course, projetant des œuvres d'art majeures qui défilent à toute vitesse, dans un lieu industriel quasiment vide. Il projette simultanément des vidéos et des photos retraçant des performances filmées dans ce lieu, montrant des petites actions (on court, fait du vélo etc.) et des visites du musée (en plein chantier).

Dans quelle mesure l'œuvre dépend-elle de l'apparence du lieu ? Les espaces servent-ils à cautionner l'art qu'ils renferment ? Peut-on aujourd'hui encore repenser le musée ?

FICTION et NARRATION (niveau 5ème)

Les œuvres de Garcia Torres sont pensées comme des zones de contact entre les éléments fictionnels et la réalité. L'artiste conçoit et produit des images et un récit qui se rapprochent de la forme documentaire. S'il crée ses propres documents en photographiant l'espace environnant, parfois il utilise des archives qu'il retravaille tout comme certaines de ses photographies. Son utilisation de la mise en scène, du noir et blanc, du grain, font de son récit un documentaire de fiction.

- Pour le musée du Jeu de Paume, Mario Garcia Torres a imaginé un projet intitulé *Il aurait bien pu le promettre aussi* qui occupe quatre espaces différents. Ces interventions, liées entre elles, évoquent l'histoire d'un personnage qui travaille avec le cinéma, la photographie et plus particulièrement le sous-titrage. Progressivement il élabore une mythologie personnelle qui réside dans la construction minutieuse de notes, de projets, de collections, d'images, etc. dans les registres du document et de la fiction.

ESPACE ET TEMPS (niveau 3ème)

L'œuvre *What Doesn't Kill You Makes You Stronger* permet à la fois l'étude de l'espace littéral de l'installation et celui de l'espace représenté avec quelques clins d'œil aux codes perspectifs et à la symbolique des points de vue.

Les images projetées de 5 m sur 3 fascinent et enveloppent le spectateur de par leur dimension. La variation incessante des points de vue, avec parfois de brusques déplacements, produit chez lui un sentiment d'instabilité, comme s'il était lui-même, à l'instar de l'artiste, en recherche de signes, de traces du passé. L'espace représenté bascule pour mieux nous entraîner à suivre l'artiste dans ses pérégrinations. Alors l'espace tout entier se fait instable, c'est la salle d'exposition même qui tournoie.

RECITS OUBLIES (niveau 5ème)

Se reporter aux paragraphes précédents sur la réactivation des œuvres, la mémoire et la fiction dans la narration documentaire et le tableau d'analyse des diapositives, pour faire construire aux élèves un récit photographique uniquement composé d'images à partir d'un objet souvenir.

RELATIONS TEXTE / IMAGE (niveau 4ème)

Les nombreuses relations entre les sous-titres, comme aime les nommer Mario Garcia Torres, et l'image nous mènent à penser que l'artiste se joue des mots et des images. Parfois en accord lorsque l'effet escompté relève de la sérénité, parfois complétant l'information donnée à l'image avec une pointe d'humour, ou encore la contredisant subtilement mais jamais dans un rapport illustratif simple.

Entrées dans les programmes d'Arts Plastiques

SIXIEME : L'objet et l'œuvre.

- L'objet et son environnement : exploration des modalités et lieux de présentation de l'objet (exposition, installation, intégration ; le musée, la vitrine, l'espace quotidien, l'écran)

CINQUIEME : Images, œuvres et fiction.

Etude sur ce qui différencie les images qui ont pour référent le monde sensible, réel, de celles qui se rapportent à un univers imaginaire, fictionnel.

Dimensions indicielles, métaphoriques ou symboliques des images de fiction

Dans la pratique, mise en œuvre de fictions par divers outils, médiums et techniques

- Construction des images : cadrages, montage, points de vue, hétérogénéité et cohérence
- L'image et son référent : sens produit par la citation, l'interprétation
- Images dans la culture artistique : relations avec les mythologies

QUATRIEME : Images, œuvres et réalité.

Développer la capacité à analyser et interpréter les images qui entretiennent sous un abord direct, un rapport complexe avec la réalité.

Codes qui régissent un style documentaire.

Image comme trace ou indice d'un fait, d'un événement, d'une présence.

Analyse d'œuvres sur leur portée informative, communicative, émotionnelle.

Travail des images fixes et animées, analogiques ou virtuelles.

Etude du temps, réel ou suggéré.

Nature et modalités de production des images : relation entre l'image séquentielle, son moyen de production (photographie, image numérique) et son support.

Images et son référent, le réel, comme source d'expression poétique, symbolique, métaphorique, allégorique

- Images et relations au temps et à l'espace : étude des processus séquentiels (montage, découpage, ellipse, rythme)
- Images dans la culture artistique : question des supports et lieux de diffusion des images artistiques ; comprendre la place de l'art, acteur et témoin de son temps, interroger les relations entre images et pouvoirs.

TROISIEME : L'espace, l'œuvre et le spectateur.

Les différentes qualités de l'espace ; habitable, scénique, étendue naturelle, urbaine, monument.

Organisation des volumes dans l'espace environnemental

- Compréhension de l'espace de l'œuvre : dimensions de l'espace (in situ) et du temps (durée, pérennité, instantanéité) comme éléments constitutifs de l'œuvre. Espace de présentation de l'œuvre, échelle du lieu, mise en scène, rapport au spectateur.
- Expérience sensible de l'espace : rapports entre espace perçu et espace représenté, rapport entre le corps de l'auteur et l'œuvre (point de vue, posture, performance)
- Dans la culture artistique : dimensions culturelles, sociales et politiques de l'œuvre (engagement de l'artiste, œuvre de commande, œuvre publique, mécénat)

SECONDE : L'œuvre et l'image

- La compréhension de la nature et des enjeux d'une production de type artistique
- La connaissance d'œuvres et d'attitudes artistiques permettant de se repérer dans l'histoire
- S'approprier, en les identifiant et en les actualisant, des questions fondamentales qui, du passé à l'actualité récente, traversent les formes et les mouvements artistiques.
- Thème de « l'œuvre et l'image » sous l'angle de la matérialité, du rapport au réel, des intentions et de la visée artistique des créateurs, et de la prise en compte de ce qui relève de la fonction et du statut des œuvres et des images, de leur perception et de leur interprétation.

LETTRES

Entrées :

- La maîtrise et l'analyse de la langue française : les temps du récit
- Un déroulement chronologique, avec des époques privilégiées pour chaque niveau en relation avec les programmes d'histoire (Sixième : l'Antiquité, Troisième : les XXe et XXIe siècles)
- L'initiation à l'étude des genres et des formes littéraires : le récit documentaire
- Un regard sur le monde, sur les autres et sur soi à différentes époques, en relation avec l'histoire des arts

HISTOIRE DES ARTS

L'approche historique s'appuie sur l'apport d'autres sciences humaines en prenant en compte les interrelations entre auteur, œuvre, public, institution, critique et société.

En classe de seconde, l'enseignement de l'histoire des arts est avant tout une sensibilisation aux œuvres prises dans un large panorama historique. L'objectif est de favoriser l'acquisition d'une méthodologie, l'emploi des vocabulaires techniques de base, la maîtrise de repères chronologiques pertinents avec la découverte et l'analyse d'œuvres prises dans une période allant de l'Antiquité au milieu du XIXe siècle.

- *What Doesn't Kill You Makes You Stronger*, permet l'étude de repères liés à l'histoire grecque ancienne et récente, ainsi que l'observation des éléments formels constitutifs de l'image et du récit.

En terminale option facultative : Entrée « De l'internationalisation de l'art à sa mondialisation »

Depuis un siècle et demi, la circulation des pratiques et des pensées liées aux arts ainsi que la confrontation des imaginaires se sont internationalisées. Aujourd'hui, ce phénomène s'est considérablement développé dans le cadre de « la mondialisation de l'art ». Désormais se dessinent de nouveaux rapports de forces et d'influences pour la création artistique internationale et les questions qui se posent sont autant économiques, politiques, que culturelles. L'étude aura pour objet quelques exemples significatifs pris dans diverses formes d'expression artistique, de la seconde moitié du XIXe siècle à nos jours.

- Plus précisément l'étude de cette œuvre pourra alimenter une réflexion sur les conditions de commande et de réalisation et donner des repères intervenant dans l'analyse formelle et sémantique d'une œuvre (modes de construction ou de découpage, mouvement et rythme, valeurs, couleurs, texture, tissure, rapport au corps)

CINEMA-AUDIOVISUEL

A tous les niveaux en lycée, l'œuvre de Garcia Torres peut conduire et illustrer de façon simple les entrées du programme. Une comparaison avec l'œuvre de Chris Marker *La Jetée*, formellement similaire, peut s'avérer éloquente

- au niveau seconde par l'enseignement des différents plans fixes (cadres, angles de prises de vue, qualité de l'image, raccords, effets de " ponctuation ", montage et variations rythmiques dans la section « cinéma du réel » (documentaire, documentaire-fiction)
- en première de série L, celui de « l'écriture et la mise en scène »
- en terminale L pour l'étude de « la mise en scène et le montage »
- De même, l'enseignement en option facultative centré sur « la représentation du réel et le point de vue » en première, ou sur « la fiction et le point de vue » en terminale, peut être conduit en partie au travers de cette œuvre.

HISTOIRE

- Sixième : l'Antiquité
- Troisième : les XXe et XXIe siècles

ANGLAIS

Les sous-titres en anglais peuvent permettre un travail pluridisciplinaire en amont de la visite, par exemple, sur les temps du récit.

Exposition organisée par le Frac Franche-Comté au Pavé Dans La Mare
Le Pavé Dans La Mare, 7 place Victor Hugo - 25000 Besançon - 03 81 81 91 57
Horaires : du mardi au samedi, de 14h00 à 18h00

Le service des publics du Pavé Dans La Mare vous propose des visites de l'exposition.
Afin de préparer au mieux l'accueil des groupes dans l'exposition, il est demandé à
l'enseignant de se mettre en contact avec la chargée des publics.
Chargée des publics : Annette Griesche, annette.pave@free.fr

Ce dossier pédagogique est disponible au téléchargement sur le site du Frac Franche-Comté
Réalisation : Charlotte Bel, missionnée par l'Action Culturelle
du Rectorat de Besançon au service éducatif du Frac Franche-Comté,
Annette Griesche, service éducatif du Pavé Dans La Mare
Impression : Conseil Régional de Franche-Comté

Vernissage le Mercredi 31 Mars 2010 à 18 h

Conférence d'Elisabeth Wetterwald le jeudi 06 Mai 2010 à 18h30,
sur l'œuvre de Mario Garcia Torres *What Doesn't Kill You Makes You Stronger*
Hôtel de Région, Salle Victor Hugo, 4, square Castan - 25000 Besançon - 03 81 61 61 61
Visite de l'exposition à 18h, au Pavé Dans La Mare

Rencontre enseignants, Samedi 3 Avril, 14 h, au Pavé dans la Mare

frac franche-comté

