

DOSSIER PEDAGOGIQUE / L'art de la métamorphose, **la forme**

La métamorphose en tant que processus de modification physique peut être rapproché de la démarche de création, en cela que l'artiste explore des moyens de transformer le monde. Il recherche un résultat plutôt lié à la contemplation, à l'émerveillement des sens, l'œuvre suscitant de l'émotion et interrogeant la raison.

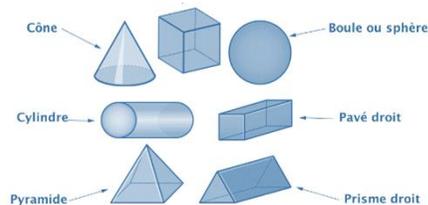
Hubert Reeves, astrophysicien canadien, extrait de *Patience dans l'azur, évolution cosmique*, 1981 :
Personne ne sait comment sont exactement les choses quand on ne les regarde pas.

A cet oiseau mort, Lois Weinberger porte toute son attention. En projetant des particules d'eau sous le froid et le vent, il remodèle sa silhouette, lui dessine une aura de glace. Voué à une disparition certaine, Lois Weinberger l'érige en totem, pour en faire une sentinelle dans un paysage éphémère. La photographie pérennise cet moment suspendu.

La neige est une matière naturelle, à disposition, malléable à souhait mais éphémère. Chaque flocon a une forme propre mais la neige constituée par les flocons agglomérés n'a pas de forme propre. Riche de ces souvenirs de jeunesse, Nathalie Talec fait de cette matière des trophées d'enfance, sous une forme élémentaire et universelle. Sublimées par la porcelaine, ersatz de neige, ces trois boules témoignent de la fragilité de la matière et d'une géométrie approximative.

L'œuvre de Hannah Rickards porte sur la traduction musicale du tonnerre. Le son devient matière pour l'artiste. Phénomène naturel, fascinant et effrayant, Hannah Rickards dompte son déchainement ponctuel, en décortiquant la matière entendue et en lui donnant une forme sonore artificielle. Le Satellite devient un microcosme dans lequel l'œuvre se déploie, l'espace et le temps se trouvent métamorphosés

LES OUVERTURES / L'art de la métamorphose, la forme

Giuseppe Arcimboldo,
Le printemps, 1573

[Le Printemps - Louvre Collections](#)

Les portraits phytomorphes d'Arcimboldo sont de curieux assemblages qui juxtaposent la description fidèle des éléments de la nature, à la figure qui résulte de leur association. Le résultat produit une allégorie, une sorte d'état transitoire (pareidolie) entre portrait et nature morte.

Dans l'hindouisme, un avatar est l'incarnation d'une divinité sur terre. Krishna est le seul considéré comme un avatar complet de Vishnou. La plupart des hindous considère les grandes figures religieuses comme autant d'avatars ou de manifestations du principe divin. Ce terme d'avatar désigne aussi une illustration graphique personnalisée qui représente un alter ego de l'utilisateur. Enfin, il désigne l'univers de science-fiction créé par James Cameron pour le film éponyme (2009). En tant que manifestation d'une métamorphose, « avatar » s'étend à chacune des formes diverses que prend successivement une chose ou une personne.

Les *Métamorphoses* sont des poèmes épiques d'Ovide qui racontent en quinze livres un ensemble de brefs récits sur les métamorphoses d'hommes, de héros ou dieux en animaux ou plantes. De nombreux artistes se sont inspirés de ces récits, issu de légendes traditionnelles grecques et romaines.

Cécile Reims, *Les Métamorphoses d'Ovide*, 1957

[Les métamorphoses d'Ovide - Cécile Reims | Boutiques de Musées \(boutiquesdemusees.fr\)](#)

Fabien Léaustic
Genèse d'un paysage médusé, 2020

[Genèse d'un paysage médusé — Fabien Léaustic \(fabienleaustic.fr\)](#)

Fabien Léaustic, artiste contemporain, met en forme l'invisible dans *Genèse d'un paysage médusé*. Les photographies jouent sur une vision en deux temps, le lointain et le proche. Apparitions énigmatiques mais universelles, en précipitant son propre ADN, l'artiste donne forme à des méduses ADN, composant des paysages non reproductibles. Le précipité est une métamorphose chimique non réversible, qui permet la matérialisation d'un solide.

EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES

Atelier d'observation/ photographie

Objectifs : instaurer un jeu de chasse aux formes aléatoires pour activer l'imagination.

Préparation : repérer des formes aléatoires sur des surfaces environnantes (mur, sol, plateau de table, / goudron, ciment, bois...) ou dans le ciel.

Proposition : photographier les formes découvertes sur les surfaces choisies, plein-écran. Sur les tirages papier réalisés, proposer des interventions graphiques qui révèlent les formes imaginées (personnage, animal, végétal, objet...). Il est possible de fournir des formes photocopiées à découper : yeux, roulettes, feuilles...

Atelier de dessin

Objectifs : étudier les tracés régulateurs dans un carré. Composer collectivement.

Préparation : dans des tranches de pain de mie carrées, découper les formes géométriques : triangles, rectangles, carrés, losanges...

Proposition : trouver une composition globale avec toutes les pièces obtenues, à la façon d'un mandala abstrait ou figuratif. Déposer le travail dans un lieu fréquenté par les oiseaux. Observer la modification des formes jusqu'à la disparition complète des pièces.

Atelier de peinture, collage

Objectifs : projeter sa propre métamorphose.

Préparation : utiliser le trombinoscope de la classe. Agrandir les portraits des élèves sur format A4.

Proposition : intervenir sur son portrait de façon à matérialiser sa propre mutation vers le règne animal ou végétal. Trouver le juste équilibre entre les deux états.

Atelier de photomontage

Objectifs : manipuler des fragments d'images.

Préparation : récolter des magazines variés

Proposition : sélectionner et découper des fragments d'images qui mettent en valeurs les 5 sens (yeux, mains, bouches, nez, oreilles). Constituer une banque d'images commune. Sur une image pleine page, greffer les fragments sélectionnés afin de constituer un être aux supers pouvoirs. Travail à plat ou faible relief.

DOSSIER PEDAGOGIQUE / Le temps de la métamorphose, **la matière**

Les pierres contiennent la mémoire de l'évolution du monde, elles sont la mémoire de la vie, au cœur de la Terre. Elles sont issues du compactage de matériaux rocheux, rendus visibles par affleurements ou prospection. Roches magmatiques, sédimentaires ou métamorphiques (comme les schistes ou les marbres), les artistes interrogent la matière dans sa capacité à traverser le temps, à témoigner de son élaboration, de ses métamorphoses.

Les pierres sont des formes sculpturales naturelles, inscrites dans une géologie et une géographie. Leur matière est dure et solide. Julien Discrit transfigure le temps et la matière dans ces deux œuvres. En pierre reconstituée, elles évoquent les temps premiers de la présence de l'homme, ses gestes de façonnage et son évolution. A la manière de fossiles, ces deux œuvres créent un raccourci temporel, une sorte d'archéologie factice.

De la pierre brute à la pierre précieuse engoncée dans sa géode, seule la main du lapidaire saura la magnifier. Pour Julien Discrit l'améthyste restera prisonnière de ses origines, le temps de la métamorphose n'est pas là où on l'attend. La pierre reconstituée gardera intrinsèquement la mémoire possible de l'améthyste.

Les objets en cristal de Elise Grenois retracent le processus de constitution des pierres métamorphiques obtenues par transformation chimique, cuisson tellurique. Le temps évoqué ici est celui de la métamorphose au sens propre structurel de la matière en cristal, mais aussi au sens figuré : il s'apparente à un hommage qui nous entraîne de la réalité tangible du corps de l'oiseau à l'émotion, à la mémoire. La transformation en cristal témoigne ainsi de la fragilité de la vie. Il devient une mue figée et émouvante.

LES OUVERTURES / Le temps de la métamorphose, la matière

Il faudra attendre le XIXème siècle pour que Giuseppe Fiorelli révèle les silhouettes pétrifiées de Pompéi : des corps disparus des victimes du Vésuve en irruption, en 79 avant JC. En versant du plâtre dans la cavité laissée par la décomposition des corps emprisonnés dans la gangue de dépôts volcaniques, puis la retirant, il laisse apparaître des figures humaines ; Le temps a absorbé les corps, Giuseppe Fiori les restitue.

Par la technique d'embaumement, les corps d'humains ou d'animaux de l'Égypte antique traversent les temps. Une lente métamorphose des chairs s'opère par momification.

Benjamin Rembeault, artisan-joaillier est fasciné par les gemmes rares. Il travaille les météorites, des pierres extra-terrestres qui ont traversé le temps et l'espace.

Le jardin en mouvement est un concept créé par le paysagiste Gilles Clément. Il mise sur une métamorphose prochaine des friches, dans un temps que seule la nature peut définir, basée sur la collaboration des espèces. Le jardinier tente d'infléchir les énergies néfastes pour apprivoiser les métamorphoses positives.

Julian Charrière, *Metamorphism*, 2016

[Julian Charrière – Metamorphism, 2016 – Biennale de Lyon \(labiennaledelyon.com\)](http://labiennaledelyon.com)

Les sculptures de Julian Charrière, *Metamorphism*, (2016) sont constituées de lave artificielle et de déchets informatiques : cartes mères, disques durs, RAM... Ces agglomérats renvoient à des temps géologiques et historiques. Comme issus d'un musée d'histoire naturelle futuriste, ces amalgames sont des vestiges culturels dans une matrice géologique. La matière est posée dans des temps passés et futurs.

EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES

Atelier de cuisine, moulage.

Objectifs : organiser une séance d'identification scientifique.

Préparation : pâte à pizza, bonbons...

Proposition : découper dans la pâte, une silhouette de main pour chaque élève. Placer un ingrédient secret dans la paume, fermer la pâte, et cuire. Observer les modifications apparues, identifier les pièces réalisées.

Atelier de moulage

Objectifs : fabrication d'artefacts

Préparation : argile

Proposition : avec l'aide d'une fiche documentaire sur les empreintes animales, confectionner de fausses empreintes d'animaux imaginaires dans des blocs d'argile. Laisser sécher et organiser une exposition d'histoire naturelle de ces animaux fantastiques en leur créant une fiche d'identité : nom, silhouette, habitat...

Atelier de dessin

Objectifs : observer et imaginer.

Préparation : chaque élève apporte une pierre qu'il aime bien (minimum 5cm) et choisit un animal

Proposition : en quatre temps, dessiner sur quatre papiers de format A5, le caillou (1) qui se métamorphose (2+3) en animal (4).

Atelier d'animation

Objectifs : observer la rapidité des métamorphoses qui amorcent la disparition de la matière.

Préparation : repérer un espace au sol suffisamment grand, à investir en extérieur.

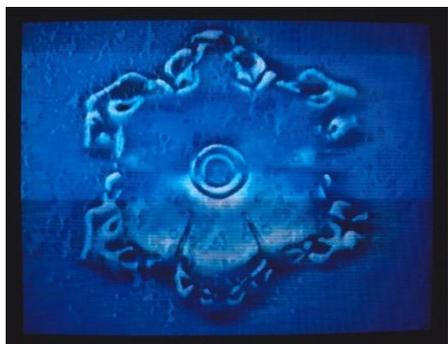
Proposition : avec un arrosoir d'eau, dessiner sur le sol un motif choisi en groupe. Réaliser d'un time-laps pour chaque performance dessinée. Montage en boucle.

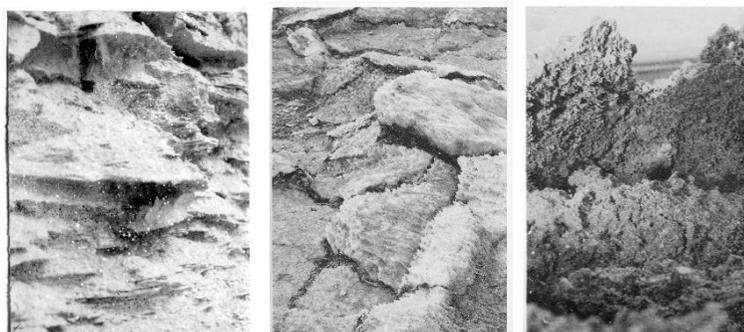
DOSSIER PEDAGOGIQUE / La chimie de la métamorphose, **la structure**

La chimie est une science qui étudie la composition et les réactions et transformations de la matière. Son but n'est pas seulement la découverte, mais aussi la création. Elle joue un rôle primordial dans la compréhension des phénomènes matériels, dans notre capacité d'agir sur eux, de les modifier ou de les contrôler. L'art peut lui aussi activer ces mêmes leviers pour révéler la beauté d'univers insoupçonnés.

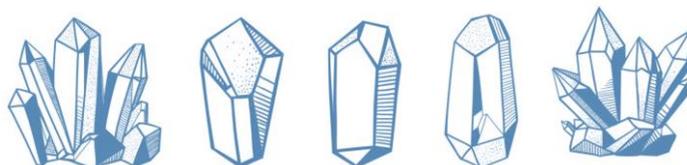
Marie Curie, physicienne et chimiste polonaise (1867-1934), extrait de *Madame Curie* (1938) par Eve Curie
*Sans la curiosité de l'esprit, que serions-nous ? Telle est bien la beauté et la noblesse de la science :
 un désir sans fin de repousser les limites du savoir, de traquer les secrets de la matière et de la vie.*

L'œuvre vidéo diffusée en boucle, opère un effet hypnotique qui magnifie la forme sculpturale en étoile, merveille de perfection et de complexité mathématique. Le froid et l'humidité ont façonné le flocon filmé par Nathalie Talec. Le flocon se fait et se défait sous les yeux du spectateur, à l'inverse de l'image fugace que le scientifique pourrait saisir sous la lentille du microscope.

Par un cadrage serré, Ilanit Illouz force le spectateur à entrer dans la matérialité du paysage. Ces côtes arides de la Mer Noire, renvoient aux sources de l'humanité. L'artiste s'empare du processus photographique pour l'activer avec la matière prélevée sur place. Les cristaux du sel de Judée, se recomposent à fleur d'image, comme richesse de l'histoire passée, autre dimension de l'image.

Hicham Berrada immerge le spectateur au cœur de la matière, les formes se font et se défont, se modifient. Tableau vivant, l'œuvre est un laboratoire d'expérimentations, l'artiste, quant à lui, orchestre à la manière d'un chimiste, des mutations sans fin. Macrocosme aux allures abstraites, l'œuvre opère une séduction hypnotique.

LES OUVERTURES / La chimie de la métamorphose, la structure

Edouardo Kac, *Lapin PVF*, 2000

[LAPIN PVF \(ekac.org\)](http://ekac.org)

Bien souvent les artistes qui explorent les métamorphoses de la matière en allant au cœur de celle-ci, s'adosent les compétences de scientifiques, comme Edouardo Kac, artiste transgénique. Pour le projet « Lapin PVF » (2000), il a collaboré avec des scientifiques pour extraire la protéine de la méduse *Aequora Victoria* responsable de la fluorescence et la greffer au génome d'un lapin albinos.

La très sérieuse machine à digérer *Cloaca* de Wim Delvoye (1992), reproduit scientifiquement un tube digestif. Les aliments ingérés sont soumis à de sucs pancréatiques, des bactéries, des enzymes, des acides pour finir extrudés sous forme d'excrément. La performance scientifique souligne l'absurdité même du dispositif. La machine improductive met en scène une métamorphose jusque-là réservée aux entrailles des corps.

Wim Delvoye, *Cloaca*, 1992

[wim-delvoye](http://wim-delvoye.com) | [Museum Tinguely](http://MuseumTinguely.com)
Basel

Mathieu Nicol, *Better food for our fighting men*, 2022

[BETTER FOOD FOR OUR FIGHTING MEN](http://BETTERFOODFOROURFIGHTINGMEN.com)
[Matthieu Nicol - delpire & co](http://MatthieuNicol-delpire&co.com)
(delpireandco.com)

Triturer la structure-même de la matière, déshydrater, réhydrater, thermostabiliser, ioniser, irradier la nourriture pour prolonger sa conservation, détruire les parasites, bloquer la germination... L'ouvrage de Mathieu Nicol regroupe des photographies de repas militaires, sur lesquelles les aliments revêtent des formes improbables : stick de jambon, purée en tube, poulet liquide...

Pour contrer la pollution liée à la production textile, la designer canadienne Roya Aghighi explore la biologie synthétique pour concevoir un textile vivant *Biogarmentry*, à base d'algues capables d'absorber le CO₂. Il s'agit de cellules vivantes photosynthétiques sur des tissus naturels. Ce n'est pas seulement la métamorphose du textile qu'elle déclenche, mais aussi un changement radical de notre relation au vivant et au vêtement.

Roya Aghighi,
Biogarmentry, 2020

[biogarmentry \(royaaghghi.com\)](http://biogarmentry.com)

EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES

Atelier de peinture

Objectifs : provoquer des phénomènes d'absorption aléatoire.

Préparation : mettre à disposition du papier épais, du gros sel, des encres.

Proposition : sur des fonds largement encrés, dessiner des personnages en déposant du gros sel sur l'encre liquide. Observer les étapes jusqu'au séchage.

Atelier de modelage et d'observation

Objectifs : provoquer des craquelures et l'apparition de micro-événements.

Préparation : de l'argile et des petits objets : graines, brindilles, cailloux... un lèche-frite.

Proposition : après avoir incorporé les petits objets à l'argile humidifiée, tapisser le fond du moule, lisser. Au fil du séchage, faire des relevés graphiques des fissures jusqu'à la désagrégation complète du bloc initial.

Atelier de dessin ou de peinture

Objectifs : imaginer les aliments de demain.

Préparation : Réunir des images d'aliments (fruits, légumes, viande...) et apporter des emballages alimentaires variés.

Proposition : Sur le modèle des boîtes de soupe de Andy Warhol, concevoir et dessiner un emballage pour un aliment improbable : carottes en tube, cubes de brocoli... Cet atelier peut être proposé en infographie.

Atelier de photographie ou animation

Objectifs : rendre visible la modification formelle et structurelle d'aliments en décomposition.

Préparation : Réunir des denrées périssables variées : fruits, légumes, laitages...

Proposition : concevoir un espace d'exposition pour ces produits alimentaires. Sur plusieurs séances, réaliser des photographies révélant l'évolution de l'altération des matières. Proposer un leporello en 5 temps ou faire un stop-motion selon les moyens à disposition.

