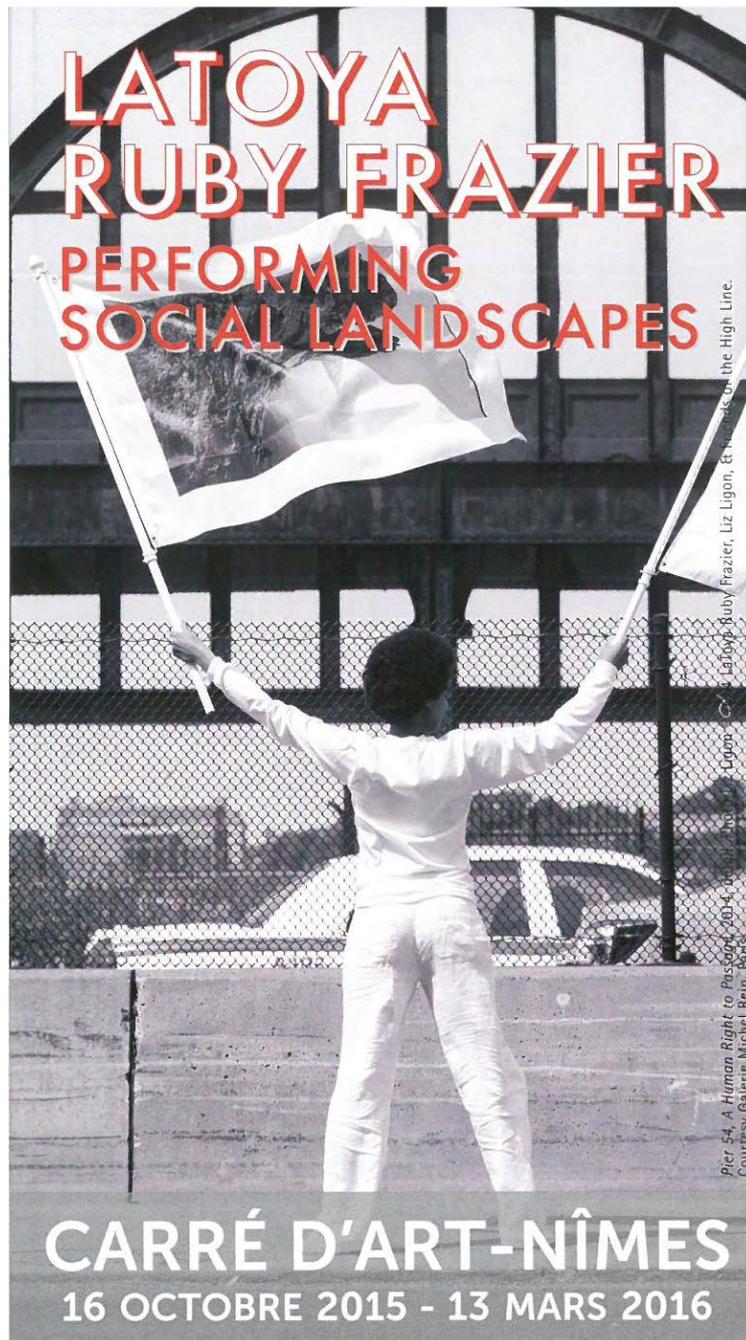

CARRE D'ART-MUSEE D'ART CONTEMPORAIN

DOSSIER PEDAGOGIQUE EXPOSITION LATOYA RUBY FRAZIER

SERVICE EDUCATIF

WWW.CARREARTMUSEE.COM

DOSSIER PEDAGOGIQUE

SERVICE EDUCATIF

Dans ce dossier on trouvera des propositions pédagogiques du service éducatif pour permettre aux enseignants du secondaire d'exploiter avec leurs élèves en histoire des arts et en arts plastiques l'exposition *Performing Social Landscapes* de Latoya Ruby Frazier.

Thèmes abordés:

Art, politique et société : un réalisme contemporain.

L'art est-il engagement social ?

Coordonnées du service culturel et éducatif:

serviceculturel@carreartmusee.com

Alice.Bonnet@ac-montpellier.fr

sylvie.logeux@ac-montpellier.fr

Visite commentée pour les scolaires du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h uniquement sur rendez-vous pris avec le Service culturel du musée.

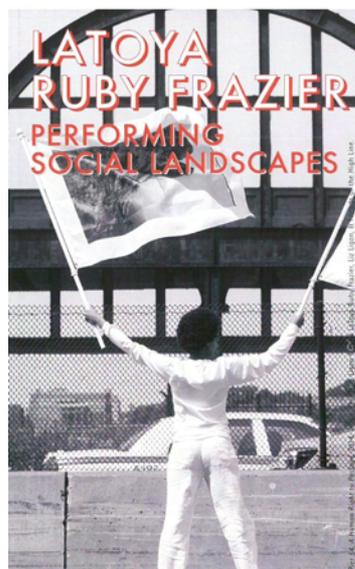
Coût d'une visite commentée:

30 € pour une classe.

Abonnement possible: 45 € valable pour 3 visites et utilisable par l'ensemble des enseignants du même établissement.

Visite libre gratuite pour tous les scolaires.

Accueil sur rendez-vous du mardi au vendredi de 10h à 18h.

EXPOSITION LATOYA RUBY FRAZIER
PERFORMING SOCIAL LANDSCAPES
16 OCTOBRE 2015—13 MARS 2016

POUR EN SAVOIR PLUS

Visites commentées à 16h30 samedi et dimanche pour les individuels.

Pendant les vacances scolaires du Gard à 16h30 du mardi au dimanche .

Des médiateurs sont présents dans l'exposition samedi et dimanche de 10h à 18h.

Ateliers et visites pour les enfants de 14h à 16h certains mercredis et aussi jours des vacances scolaires du Gard (voir l'agenda du musée).

Stages pour adultes certains samedis de 10h à 13h (voir l'agenda du musée).

Retrouvez toutes les activités du musée et son programme d'expositions sur le site :

WWW.CARREARTMUSEE.COM

ART, POLITIQUE ET SOCIÉTÉ : UN RÉALISME CONTEMPORAIN.

L'ART EST-IL ENGAGEMENT SOCIAL ?

PERFORMING SOCIAL LANDSCAPES

Jeune **photographe, vidéaste et performeuse américaine**, LaToya Ruby Frazier mêle dans son travail : **contestation sociale**, parti pris politique, **récit familial** avec en toile de fond la **mémoire d'un territoire**, celui de sa ville natale **Braddock**, en Pennsylvanie.

A Human right to passage (2014) s'inscrit dans la manifestation artistique new-yorkaise *Pier 54* (2014) qui rejoue *Pier 18* menée à l'initiative de Willoughby Sharp, en 1971. À l'époque, cette action artistique a rassemblé 27 artistes masculins qui ont réalisé des performances, gestes spontanés et actions improvisées sur cette jetée 18, documentés par 354 photographies exposées au Moma. Cette fois, *Pier 54*, montre la production de 27 artistes femmes, menée sur les lieux de l'ancienne jetée 54, exposée ensuite à Chelsea.

Dans ce cadre là, LaToya Ruby Frazier propose une **série de dix photographies en noir et blanc**, *A Human Right to Passage (Un droit fondamental au passage)*. Habillée en blanc, l'artiste, avec des poses choisies, inscrit son corps dans le paysage urbain en brandissant des drapeaux sur lesquels sont imprimés des photographies d'archives de la Librairie du Congrès américain. Une **mise en abyme** s'effectue entre **l'image historique hissée**, qui fait écho au **lieu de prise de vue**, un lieu chargé d'histoire, témoin du passage des migrants à Ellis Island, du débarquement des rescapés du Titanic ou encore du retour de *Buford* bateau militaire supposé renvoyer des anarchistes russes. La mise en scène établie par LaToya Ruby Frazier est photographiée par Liz Ligon. Le **scénario**, déterminé à l'avance par l'artiste, permet de donner des **indications précises** à la photographe au moment de la séance de prises de vue sur le choix du cadrage, du point de vue, du lieu, du paysage urbain en arrière-plan, de l'attitude, de la tenue, des accessoires. Son **corps** se révèle être **support et porte étendard d'un message symbolique**, historique et politique. Pour l'exposition, huit photographies sont imprimées sur la toile Denim, suspendues à des barres d'acier, rappelant la porte de la jetée 54, qui sera bientôt le lieu d'un parc de loisirs.

Sur une décennie, **The Notion Family (L'idée de famille)** documente à la fois **l'histoire familiale** de LaToya Ruby Frazier et **l'histoire collective** de la ville de Braddock. Cette série de photographies en noir et blanc, pour la majorité, met en parallèle l'environnement familial de l'artiste et les **conséquences de la désindustrialisation** de la ville de Braddock, considérée comme la capitale de l'acier jusqu'à sa déchéance dans les années 1980. Braddock, ville de la banlieue de Pittsburg, en Pennsylvanie, comptait plus de 20000 habitants dans les années 1920, pour en dénombrier que 2500 actuellement. Elle fait partie de ce qu'on nomme la « *Rust belt* » (*La ceinture de rouille*). L'abandon de la production de l'acier dans la ville a eu de lourdes conséquences sociales et humaines, où **une ville se désertifie massivement pour être laissée à l'abandon** : infrastructures, habitations, sites industriels, hôpital, contamination des sols. Les photographies témoignent de la **fin d'un système, l'échec d'une économie** fondée sur la mono-industrie.

Holding flag laying at the edge of Pier 54 and Hudson River, 2014.

Image imprimée sur le drapeau : Transport de l'armée américaine BUFORD, le « Soviet akt », utilisé pour expulser les étrangers en Russie, 1919.

Extrait de la série

A Human Right To Passage (2014),
photographie noir et blanc, 30x45cm.

PISTES PÉDAGOGIQUES AU COLLÈGE

Histoire des Arts

Art, société, propagande, communication.

AU LYCÉE

Arts plastiques

La re-présentation

Les procédés de représentations

Les processus de représentation

La présentation

Stratégie de présentation

L'œuvre

Le chemin de l'œuvre

L'œuvre et le monde

Histoire des arts

Arts, réalités, imaginaires.

Arts, mémoires, témoignages, engagements.

Philosophie

L'art est-il engagement ?

L'art est-il engagement social, politique, culturel ?

L'art doit-il représenter la réalité ?

L'art révèle-t-il le réel ?

L'art peut-il être le témoin d'une réalité sociale ?

De nombreuses images montrent des **sites laissés en jachère**, mais aussi éventrés, par une **tentative récente de reconstruire la ville** pour tenter de donner un nouvel élan à ce territoire.

En l'absence de documentation sur la communauté noire, qui a été l'une des seules à rester en majorité à Braddock, l'artiste a d'abord souhaité **témoigner de son récit familial sur trois générations**, à travers des autoportraits et des autoportraits guidés, collaboratifs. Photographier sa famille, son histoire, elle-même, lui permet de dénoncer les conséquences médicales de cette industrie, comme le montrent certains diptyques. Deux images se confrontent : l'une d'un corps malade, l'autre d'une ville en souffrance. **Cette histoire familiale fait écho à d'autres récits humains invisibles aux Etats-Unis ou ailleurs**. Ce réalisme particulier devient un réalisme commun, universel. Ces photographies montrent avec gravité cette réalité, accentuée par le choix du noir et blanc et une **mise en scène maîtrisée**, préalablement construite. La présentation des œuvres accumule les preuves de cette friche industrielle, mais aussi humaine.

En 2010, la **marque de jeans Levi's** commence une collaboration avec Braddock, ville brisée, étranglée, essayant de se réinventer. La marque investit dans un centre communautaire, une bibliothèque, un potager urbain. Pour IFC Sundance, onze documentaires de cinq minutes sont produits. Le résultat de cette collaboration est une **campagne publicitaire** pour raconter l'histoire des habitants de **Braddock**. À travers cette publicité « **Go Forth** » (En Avant), Levi's induit que Braddock représente une **nouvelle terre de conquête urbaine**, un nouveau territoire à investir, un nouvel espace de travail avec une autre campagne « **Ready to work** » (Prêt à travailler). **LaToya Ruby Frazier dénonce le discours de Levi's** qui n'a pas aidé là où il fallait en utilisant l'image d'une ville ruinée, pour construire une campagne publicitaire pour vendre des jeans. D'une part, en 2010, LaToya Ruby Frazier répond à la marque en dénonçant le parti pris de Levi's à travers la performance **If everybody's work is equally important** (*Si le travail de chacun compte autant*). Cette performance résulte d'une collaboration avec Liz Magic Laser, sous les conseils de la chorégraphe Leah Friedman. Elle est réalisée devant le Levi's photo workshop à New York, qui est un lieu éphémère de monstration et de production d'images photographiques. La trace de cette performance nous est livrée dans un documentaire vidéo : **Frazier takes on Levi's** (*Frazier s'en prend à Levi's*), pour l'émission télévisée *New York close up*, produit par l'association et le site internet Art21. D'autre part, sur des sérigraphies des publicités Levi's, LaToya Ruby Frazier retouche et ajoute ses propres commentaires, pour prolonger sa critique de la marque, à l'instar de Barbara Kruger ou encore Jenny Holzer.

Avec **Campaign for Braddock Hospital** (2013), l'artiste poursuit son activisme en documentant le combat des habitants de Braddock contre la fermeture du seul hôpital de la ville.

En **septembre 2015**, le travail photographique sur Braddock, de LaToya Ruby Frazier, est récompensé pour sa création dans son engagement social, politique et humain par le **Prix MacArthur**. Pour la première fois, ce prix distingue une artiste photographe noire. La dotation de 625.000 dollars, répartie sur 5 ans, lui permettra de poursuivre son action de documentation d'une ville laissée à l'abandon, qui essaie de se reconstruire.

The Notion of Family :
Mom and Me in The Phase, 2007,
photographie noir et blanc, 50,8x61cm.

The Notion of Family :
United States Steel Mon Valley Works
E.T. Plant, 2013, photographie noir et
blanc, 122x152cm.

The Notion of Family :
Homes avenue, 2009, photographie noir
et blanc, 40,6x50,8 cm.

The Notion of Family :
Mom Making an Image of me, 2008,
photographie noir et blanc, 50,8x61cm.

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

Avant d'aller voir l'exposition, quelques propositions de travail pour les élèves, à s'approprier et à adapter selon le niveau de la classe.

Genres de la peinture académique interprétés en photographie

« Je prends ma vie en photographies pendant un temps déterminé pour constituer une collection d'images classées en portraits, natures mortes et scènes de genre qui représentent le quotidien de ma famille pendant cette période. »

Séance photographique scénarisée

« J'écris le scénario d'une séance photographique familiale au cours de laquelle chacun joue son propre rôle, dans une mise en scène qui accentue la vérité. Je réalise les photographies avec l'aide des membres de ma famille et je présente cette collection d'images. »

Diptyque, triptyque et polyptyque photographiques

« Je réalise une série de prises de vue photographiques présentant dans le même cadre plusieurs images différentes, mais qui se complètent sur un même thème, pour soutenir une cause que je défends. »

Images de mon engagement

« Je fabrique un grand panneau portable pour manifester mon opinion à propos d'un problème de société qui me touche particulièrement (défense des animaux, protection de la planète, aide aux plus faibles, etc.) »
« J'imagine une action dans laquelle le(s) participant(s) dénoncent pacifiquement et silencieusement ce qui me semble néfaste pour l'ensemble des habitants d'une même rue, d'un même quartier, d'une même ville, devant un lieu qui symbolise ce mal commun pour présenter les photographies et les vidéos de cette action dans une exposition. »

Guerre des images

« J'utilise les mêmes images et les mêmes codes que ce que je combats pour mieux revendiquer mon propre avis sur la question (Images de presse, de mode, de publicité, de signalisation, de synthèse, de communication, etc.) »

Ruines contemporaines

« Je présente une série de photographies de ruines trouvées dans les médias (bâtiment, paysage urbain, corps humain, intérieur, etc.) en les mettant en relation plastiquement, pour rendre visible et encore plus horrible la cause de ces multiples délabrements (pollution, abandon, guerre, accident industriel, etc.). »

POUR EN SAVOIR PLUS

- Catalogue d'exposition LaToya RUBY FRAZIER, *Performing Social landscapes*, Nîmes, Carré d'art, 2015.
- LaToya Ruby Frazier : *The Notion of Family*, New York, Aperture, 2014.
- *Frazier take's on Levi's*, 2011, 6mn31, film documentaire sur sa performance, pour l'émission de TV *New York close up*. <http://www.art21.org/newyorkcloseup/films/latoya-ruby-frazier-takes-on-levis/>
- *Frazier makes moving pictures*, 2012, 6mn56, film documentaire sur sa série *The Notion of Family*, pour l'émission de TV *New York close up*. <http://www.art21.org/newyorkcloseup/films/latoya-ruby-frazier-makes-moving-pictures/>
- Film documentaire *Braddock (2013)*, 1h41mn, de Jean-Loïc Portron et Gabriella Kessler. Projection à venir au Carré d'Art.

Un des visuels de la campagne publicitaire Levi's, *Ready to work*, 2010.

Campaign for Braddock Hospital (save Our Community Hospital), 2011, sérigraphie retouchée, 43x33,5cm.

Photogrammes extrait du documentaire *Frazier Take's on Levi's*, 2011, 6mn31.