

MUSÉE D'ART
MODERNE ET
CONTEMPORAIN
SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE

AUTOUR DE FLUXUS

ATELIERS HORS-LES-MURS

AVRIL 2023 - AVRIL 2024



SOMMAIRE

ÉDITO	3
POURQUOI FLUXUS ?	4
LE MOUVEMENT FLUXUS	5
LES ARTISTES	6-7
LES ŒUVRES SÉLECTIONNÉES	8-9
LES ATELIERS	10-14
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS	15

En couverture

Rassemblement d'étudiants à *The House of Dust* en 1971, lieu conçu par **Alison Knowles**, California Institute of the Arts (CalArts), Valencia (Californie, États-Unis). Photo : California Institute of the Arts Institute Archives.

ÉDITO

Depuis la création du Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne en 1987, plus de 2 millions de visiteurs ont arpenté ses 3000 m² de salles d'exposition. Parmi eux, un grand nombre de scolaires et groupes de tous âges sont entrés pour la première fois en contact avec l'art et la création contemporaine.

Pendant plus de 35 ans, les murs de notre bâtiment ont été peints et repeints, percés, colmatés des centaines de fois pour présenter au public près de 400 expositions. Pour assurer l'avenir de notre Musée signé par l'architecte Didier Guichard, d'importants travaux sur les sols, les cimaises et les centrales climatiques doivent aujourd'hui être réalisés. Alors qu'à partir du 11 avril 2023, les ouvriers s'affaireront pour donner une nouvelle jeunesse au MAMC+, nous sommes mobilisés pour faire vivre l'équipement hors de ses murs.

Pendant un an, la fermeture sera une formidable occasion de s'essayer à de nouveaux dispositifs de médiation et de rencontre avec l'art. Renouant avec une expérimentation menée lors de la pandémie, quand nous nous sommes rendus dans les écoles alors que le Musée était fermé, il s'agit d'aller au-devant des publics. Nous proposons cette fois des performances au sein des établissements scolaires, des centres sociaux et auprès des publics empêchés (prisons, hôpitaux, EHPAD...) notamment. Ces performances issues du mouvement Fluxus, l'une des richesses de nos collections, peuvent être réalisées par tout un chacun. Petits gestes chorégraphiés, poésie du quotidien, paroles, actions sonores et chantées, permettront aux publics de se sentir au cœur de la création contemporaine.

Cette offre de médiation nomade se déploiera sur tout le territoire de Saint-Étienne Métropole et au-delà. Nos équipes sont à votre disposition pour imaginer, détailler et construire avec vous les formules les plus adaptées, autour des propositions présentées dans ce document.

Pour cette année inédite, la vie des œuvres de nos collections se décline à vos côtés.

Aurélie Voltz, directrice du MAMC+

POURQUOI FLUXUS ?

De l'art partout dans la vie

Le MAMC+ ferme ses portes pour travaux mais profite de ce temps suspendu pour réaffirmer que l'art peut se faire et se penser partout, tout le temps et avec chacun et chacune quels que soient son âge, sa situation ou son goût.

Dans ce contexte inédit où le MAMC+ vient à votre rencontre sur vos lieux de vie, de séjour, d'études ou de travail, la question de la participation active nous semblait centrale.

Le MAMC+ possède une importante collection d'œuvres de nature conceptuelle ou énonciative, en particulier autour du mouvement Fluxus : œuvres à protocoles, événements, instructions, etc. Autant de « partitions » dont l'interprétation est laissée libre par les artistes. Ce trésor de réalisations en puissance est une mine de propositions pour composer ce programme hors-les-murs ambitieux.

L'équipe du Département des publics a exploré la collection du MAMC+ et celle de la Bibliothèque Jean Laude pour sélectionner des performances des artistes Alison Knowles et George Brecht.

En s'appuyant sur un petit nombre d'œuvres de la collection, un effet de série est créé et permet à chaque action de médiation de prendre une forme unique (atelier de pratique plastique, performance, action dans l'espace public, captation vidéo, écriture, etc.) tout en s'inscrivant dans un tout cohérent.

L'histoire du MAMC+ avec le mouvement Fluxus n'est pas nouvelle, le Musée lui a consacré une grande exposition en 2012-2013 : « FIAT FLUX, la nébuleuse Fluxus 1962-1978 », qui a fait l'objet d'un important catalogue éponyme aux éditions Silvana Editoriale.

En 2019, le MAMC+ a acquis l'œuvre phare d'Alison Knowles *The House of Dust*.

Ci-contre

Alison Knowles, *The House of Dust* (détail), 1967-2018, logiciel, imprimante, papier, édition 1/5. Collection MAMC+, achat en 2019. Photo : Aurélien Mole/MAMC+.

LE MOUVEMENT FLUXUS

Fluxus est un mouvement artistique international qui a émergé dans les années 1960. Il regroupe des artistes, des musiciens, des écrivains et des designers qui ont travaillé ensemble pour explorer des formes d'expression nouvelles et interdisciplinaires. Les artistes Fluxus ont utilisé des médiums tels que la performance, l'installation, la poésie visuelle et la musique expérimentale pour défier les conventions traditionnelles de l'art et explorer de nouvelles formes de création. Ils ont également cherché à briser les barrières entre les différentes formes d'art et à explorer les liens entre l'art, la vie quotidienne et la politique par exemple.

Le mouvement a été fondé par George Maciunas, en collaboration notamment avec l'artiste japonaise Takako Saito, et a inclus de nombreux artistes internationaux tels que Yoko Ono, Alison Knowles, John Cage, Dick Higgins, Robert Filliou, George Brecht et Nam June Paik.



LES ARTISTES

Alison Knowles

1933, New York (États-Unis)

Alison Knowles est une artiste américaine connue pour ses œuvres sonores, ses installations, ses performances et ses publications. Active au sein du mouvement Fluxus, elle continue de créer des œuvres inspirées par cette expérience. Au début des années 1960, elle a composé le *Notations book of experimental composition* [Livre de notes de composition expérimentale] avec John Cage (Something Else Press). En 1967, elle réalise une gravure avec Marcel Duchamp intitulée *Cœurs Volants*. Elle a beaucoup voyagé, notamment dans toute l'Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

En 1963, Knowles produit l'un des premiers livres-objets, une boîte de textes et de haricots appelée *The Bean Rolls* [Les rouleaux de haricots], livre composé de petits rouleaux d'informations sur les haricots contenus dans une boîte de conserve. En 1967, Knowles et James Tenney ont produit le poème généré par ordinateur *The House of Dust* [La maison de poussière]. Le livre *Loose Pages* [Des pages détachées] de 1983, conçu à l'origine en collaboration avec Coco Gordon, consistait en des pages conçues pour chaque partie du corps.

La maison d'édition Passenger Books a récemment publié une nouvelle collection d'essais, d'entretiens transcrits, d'articles et de critiques liés à *The Big Book* [Le grand livre] (1967), un livre monumental avec des pages de 2,5 mètres de haut, s'articulant autour d'un dos central.



Alison Knowles dans son atelier, photographiée par Jessica Higgins en 2012.

George Brecht

1926, New York (États-Unis) - 2008, Cologne (Allemagne)

Né George Ellis MacDiarmid, George Brecht est un artiste américain et un membre fondateur du mouvement Fluxus.

En 1945, alors qu'il est engagé dans l'armée américaine et basé en Allemagne, il prend le nom de Brecht – non pas en référence à Bertold, mais parce qu'il en aime la sonorité.

Dans les années 1950, il rédige *Chance-Imagery* [Imagerie du hasard], publié en 1966, texte traitant de la fonction du hasard dans les arts et les sciences du XX^e siècle.

Elève de John Cage à la New School for Social Research à New York, il est surtout connu pour ses œuvres d'art conceptuel, qui consistent souvent en des instructions simples ou des performances. Ses œuvres sont pour la plupart basées sur l'utilisation de la langue et l'interaction avec le public.

En 1963, il participe à l'organisation du *Yam Festival* à New York. S'ensuivra l'édition du premier « fluxobject », *Water Yam*. Il va alors jouer un rôle majeur dans la diffusion et le développement de Fluxus.

En juillet 1965, George Brecht et l'artiste Robert Filliou ouvrent une galerie-boutique, *La Cédille qui sourit*, à Villefranche-sur-Mer près de Nice, pour produire et diffuser des multiples échappant à la logique du marché de l'art.



George Brecht dans une salle de classe de la New School, New York le 5 août 1959.

Photo : Fred W. McDarrah/MUUS Collection. © Getty Image

LES ŒUVRES SÉLECTIONNÉES

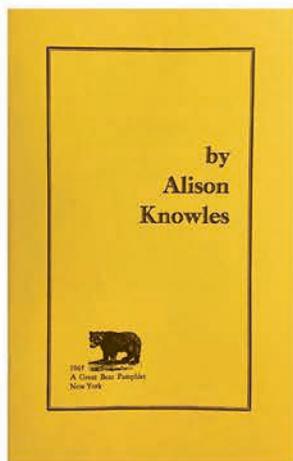
Alison Knowles, *by Alison Knowles*, 1965

Publication de la série « A Great Bear Pamphlet », cet ouvrage conservé dans la collection de la Bibliothèque Jean Laude est un fac-similé édité en décembre 2007 par Primary Information, New York.

La série « A Great Bear Pamphlet », publiée à l'origine par la maison d'édition new-yorkaise Something Else Press entre 1965 et 1967, a été pensée comme un outil de diffusion des pratiques artistiques de l'époque, une ouverture à un large public. La série, pensée par l'éditeur Dick Higgins, avait pour but de rendre des œuvres radicales accessibles au plus grand nombre. Pris dans leur ensemble, les Pamphlets constituent un témoignage de première main sur l'avant-garde des années 1960 et sur les possibilités élargies dans l'art, la musique et la poésie, encore très actuelles.

by Alison Knowles est le premier recueil de la série. Publié en 1965, il regroupe des « partitions » de performances/événements de 1961 à 1965 allant de simples énoncés tels que « Faites quelque chose dans la rue et donnez-le » ou « Préparez une salade » à des orchestrations plus élaborées, certaines en lien avec des éditions de l'artiste ou à l'intention d'autres artistes (Nam June Paik, George Brecht).

La bibliothèque Jean Laude conserve plusieurs de ces Pamphlets, dont *A Book About Love & War & Death* [Un livre sur l'amour et la guerre et la mort] par Dick Higgins, *Chance-Imagery* [Imagerie du hasard] par George Brecht en 1966 ou encore celui de John Cage, *Diary: How to Improve the World (You Will Only Make Matters Worse)* [Journal : comment rendre le monde meilleur (vous ne ferez qu'empirer les choses)] datant de 1967.



Alison Knowles, *by Alison Knowles*, 1965/2007, impression en noir sur papier jaune, 22 × 14 cm, 16 pages, broché. Collection MAMC+/Bibliothèque Jean Laude.

George Brecht, *Water Yam*, 1962-1972

Deux versions font partie de la collection du MAMC+.

Considérant son art comme une « musique qui ne serait pas seulement pour les oreilles », George Brecht cherche, par différents biais, à mettre en évidence des processus temporels et poétiques. Ainsi en est-il de sa conception capitale d'*Events* [Événements] qui sont des propositions d'actions ou d'objets insolites. Une centaine de ces propositions sont rassemblées dans une boîte de petit format. Les fiches cartonnées qui composent *Water Yam* sont consultables à l'envi par le spectateur/lecteur/participant, auquel il est laissé entière liberté de réaliser ou non les propositions.

Water Yam est considéré comme l'un de ses projets les plus importants d'exploration de la participation active du public et de formes d'expression alternatives, visant à questionner les conventions traditionnelles de l'art. Il joue également un rôle important dans sa pratique artistique en permettant à d'autres artistes notamment de réaliser ses événements en dehors de leur contexte d'origine.

Water Yam a fait l'objet de nombreuses rééditions jusque dans les années 2000.



George Brecht, *Water Yam*, 1962-1972,
boîte et inscription sur papier,
6,5 × 19,5 × 14,5 cm. Collection MAMC+,
donation Vicky Rémy en 1992.

Photo : Cyrille Cauvet/MAMC+.

LES ATELIERS

Créons ensemble : des ateliers pour jouer avec l'art et libérer sa créativité

Les ateliers sont conçus par l'équipe du MAMC+ à partir des propositions des artistes Fluxus. Nous venons à votre rencontre avec tout le matériel et le contenu pédagogique.

DEUX EXERCICES

D'après **George Brecht**, 1961.

« Considère un objet. Appelle *autre* ce qui n'est pas l'objet.

Exercice : Ajoute à l'objet un autre objet, provenant de l'*autre*, pour former un nouvel objet et un nouvel *autre*.

Répétez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'*autre*.

Exercice : Prenez une partie de l'objet et ajoutez-la à l'*autre*, pour former un nouvel objet et un nouvel *autre*.

Répète jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'objet. »

Un atelier à destination des plus jeunes qui met en jeu la motricité et le langage autour d'une installation collective qui croît et décroît au fil de la séance.

RESSOURCES Un grand nombre d'objets de toute nature et un espace délimité au sol, l'atelier peut également donner lieu à une vidéo d'animation image par image.

DURÉE 1 heure 30 (temps de présentation interactif autour de la notion d'assemblage dans la collection du MAMC+ et atelier).

PUBLIC Cycle 1, à partir de 2 ans.



#5 - ŒUVRE DE RUE

D'après **Alison Knowles**, 1962-1963.

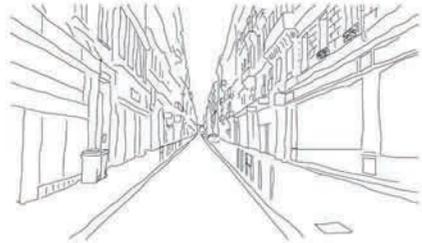
« Fais quelque chose dans la rue et donne-le. »

Un atelier pour appréhender son environnement, faire attention aux détails et créer du lien social.

RESSOURCES Une rue, place ou autre environnement extérieur (à déterminer ensemble), carnet de croquis ou feuilles volantes, matériel de dessin ou d'impression, des passants.

DURÉE 2 heures 30 à 3 heures (temps de présentation et de mise en contexte et atelier).

PUBLIC Scolaires cycles 3 et collèges. Hors temps scolaire, de 9 à 14 ans.



ÉCHELLE OU ROUE

D'après **George Brecht**, non daté.

ÉCHELLE :

« Peins une échelle simple droite en blanc.

Peins l'échelon inférieur en noir.

Répartis les couleurs spectrales sur les échelons intermédiaires. »

ROUE :

« Peins le moyeu en blanc.

Peins la jante en noir.

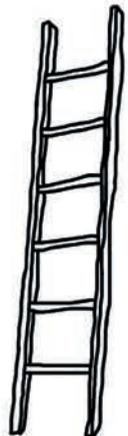
Répartis les couleurs spectrales sur les rayons. »

Un atelier entre peinture, sculpture, installation et initiation à la théorie des couleurs.

RESSOURCES Des échelles et des roues adaptées à la taille des participants, matériel de peinture.

DURÉE 2 heures 30 à 3 heures (temps de présentation et de mise en contexte et atelier).

PUBLIC Scolaires cycles 1, 2 et 3. Hors temps scolaire, de 3 à 11 ans.



MUSIQUE AU GOUTTE À GOUTTE

D'après **George Brecht**, 1959-1962.

« Une source d'eau permettant l'écoulement goutte à goutte et un récipient vide sont disposés de manière à ce que l'eau puisse tomber dans le récipient. »

Un atelier pour expérimenter le son de l'eau en fonction des matières, des rythmes, des résonances.

RESSOURCES Un point d'eau, divers récipients et dispositifs pour canaliser l'eau, matériel d'enregistrement audio/vidéo.

DURÉE 2 heures 30 à 3 heures (temps de présentation et de mise en contexte et atelier)
Un travail plus long sur plusieurs séances peut être mené sur les sons produits (mixage, montage, nappes sonores) avec l'intervention d'un électro-acousticien.

PUBLIC Scolaires du CE1 à la 3^e, hors temps scolaires de 7 à 14 ans, personnes en situation de handicap (IME, ULIS, ITEP...)



#9 – MUSIQUE EN COULEUR N° 2 ET VARIATION

D'après **Alison Knowles**, performance réalisées pour la première fois à l'automne 1963 sur Canal Street à New York.

« Imprimés dans les rues.

1^{er} mouvement : orange

2^e mouvement : noir

3^e mouvement : bleu. »

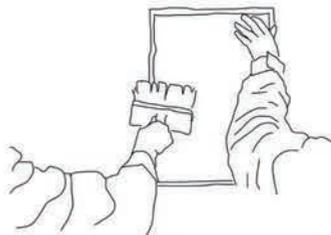
« Idem que ci-dessus, sauf que le blanc, l'aluminium et le cerise ont été utilisés. »

Un atelier-performance dans l'espace public où les couleurs deviennent « musique » et viennent habiller les murs et le mobilier urbain de manière éphémère.

RESSOURCES Une rue ou un espace public donné, des impressions colorées, du scotch. L'atelier peut être décliné en atelier autour de photos d'objets colorés qui sont ensuite reproduites pour investir l'espace public.

DURÉE 1 heure 30 ou deux séances de 2 heures 30 et 1 heure 30.

PUBLIC Scolaires, à partir du cycle 3. Hors temps scolaire à partir de 9 ans. Personnes en situation de handicap (IME, ULIS, ITEP...).



CHAUSSURES DE TON CHOIX

D'après **Alison Knowles**, performance réalisée pour la première fois le 6 avril 1963 dans l'ancien gymnase du Douglass College, New Jersey.

« Un membre de l'assistance est invité à s'avancer vers un micro, s'il y en a un, et à décrire une paire de chaussures, celle qu'il porte ou une autre paire.

Il est encouragé à dire où il les a eues, leur taille, leur couleur, pourquoi il les aime, etc. »

Un atelier d'expression orale avant tout, entre improvisation, travail scénique et écriture, avec des prolongement possibles vers le graphisme et la littérature.

RESSOURCES Un microphone (le cas échéant), un espace faisant office de scène. Éventuellement du matériel d'écriture, un logiciel de composition graphique (si prolongement graphique).

DURÉE 2 heures 30 à 3 heures (temps de présentation et de mise en contexte et atelier), un travail plus long sur plusieurs séances peut être également mené (ateliers graphisme, ateliers d'écriture).

PUBLIC Scolaires collèges et lycées. Public adolescent et adulte de l'éducation populaire, locuteurs en LSF, personnes en situation de handicap.

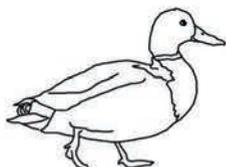


À vous de jouer : des cartes, un mode d'emploi, des objets pour créer de la musique en groupe. Nous sommes là pour vous aider !

George Brecht s'intéressait également beaucoup au jeu et à la notion de hasard pour proposer des performances autour du son et de la musique en détournant des cartes à jouer et divers objets. Cette approche ludique permet à n'importe quel groupe de vivre une expérience scénique, sans connaissance préalable de la musique.

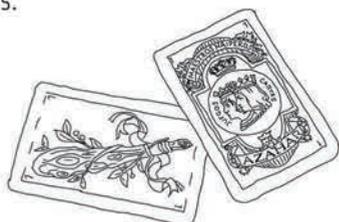
LAIT DE COLVERT [MALLARD MILK]

Une proposition au titre mystérieux pour 4 interprètes qui met en jeu objets et instruments de musique autour d'un court poème de Dick Higgins.



MORCEAU DE CARTES ESPAGNOLES POUR OBJETS [SPANISH CARD PIECE FOR OBJECTS]

Une proposition pour 1 à 24 interprètes qui utilise le jeu de cartes espagnoles et des chronomètres pour produire du son avec des objets.



MORCEAU DE CARTES POUR VOIX [CARD PIECE FOR VOICE]

Une performance pour 1 à 54 interprètes avec des cartes à jouer traditionnelles et des règles simples qui met en jeu la voix et les sons que nous pouvons produire avec différentes parties de notre bouche.



Illustrations : Marie Henrich

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Choix des ateliers

Les ateliers sont imaginés pour une tranche d'âge spécifique, mais ils restent déclinables pour d'autres publics. Nous sommes à votre disposition pour construire avec vous des actions sur mesure autour des propositions d'œuvres participatives du présent programme.

Si des membres de votre groupe présentent des besoins spécifiques, nous vous invitons à échanger avec nous au moment de la réservation dans un souci d'adaptation de nos ateliers. Nous favorisons ainsi la participation de tous à l'ensemble des activités.

Réservation

Nous sommes à votre disposition pour envisager avec vous la ou les meilleures dates pour notre intervention auprès de vous (dans l'idéal trois semaines en avance).

Une fois les dates retenues, notre équipe de médiation et notamment les deux personnes de l'équipe du MAMC+ qui vous accompagneront dans votre projet seront à votre disposition pour l'organisation pratique de notre venue.

mamc.reservation@saint-etienne-metropole.fr

04 77 79 70 70

Tarifs

Les tarifs des ateliers se déclinent en fonction du nombre et de la nature des interventions. N'hésitez pas à nous contacter pour un devis selon votre situation.

Modalités de paiement

Règlement possible en différé par chèque, par bon de commande, par virement, avec le numéro de SIRET de l'établissement, ou à distance pour le pass culture ou le pass Région.



Pour les élèves du collège à partir de la classe de 4^e :
règlement possible grâce au pass Culture.



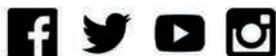
Pour les lycéens et les apprentis :
financement possible avec le Pass'Région.

Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole

mamc@saint-etienne-metropole.fr
+33 (0)4 77 79 52 52

Retrouvez toutes les informations sur :
mamc.saint-etienne.fr

SUIVEZ-NOUS



Alison Knowles, *99 Red North* (détail), 1970,
performance à *The House of Dust*, 1970,
California Institute of the Arts (CalArts),
Burbank, California.

Photo: California Institute of the Arts Institute Archives.