

MUSÉE
UNTER
LINDEN

Fabienne Verdier — Le chant des étoiles

01.10.22 - 27.03.23

Dossier pédagogique (professeur)

Cycle 4

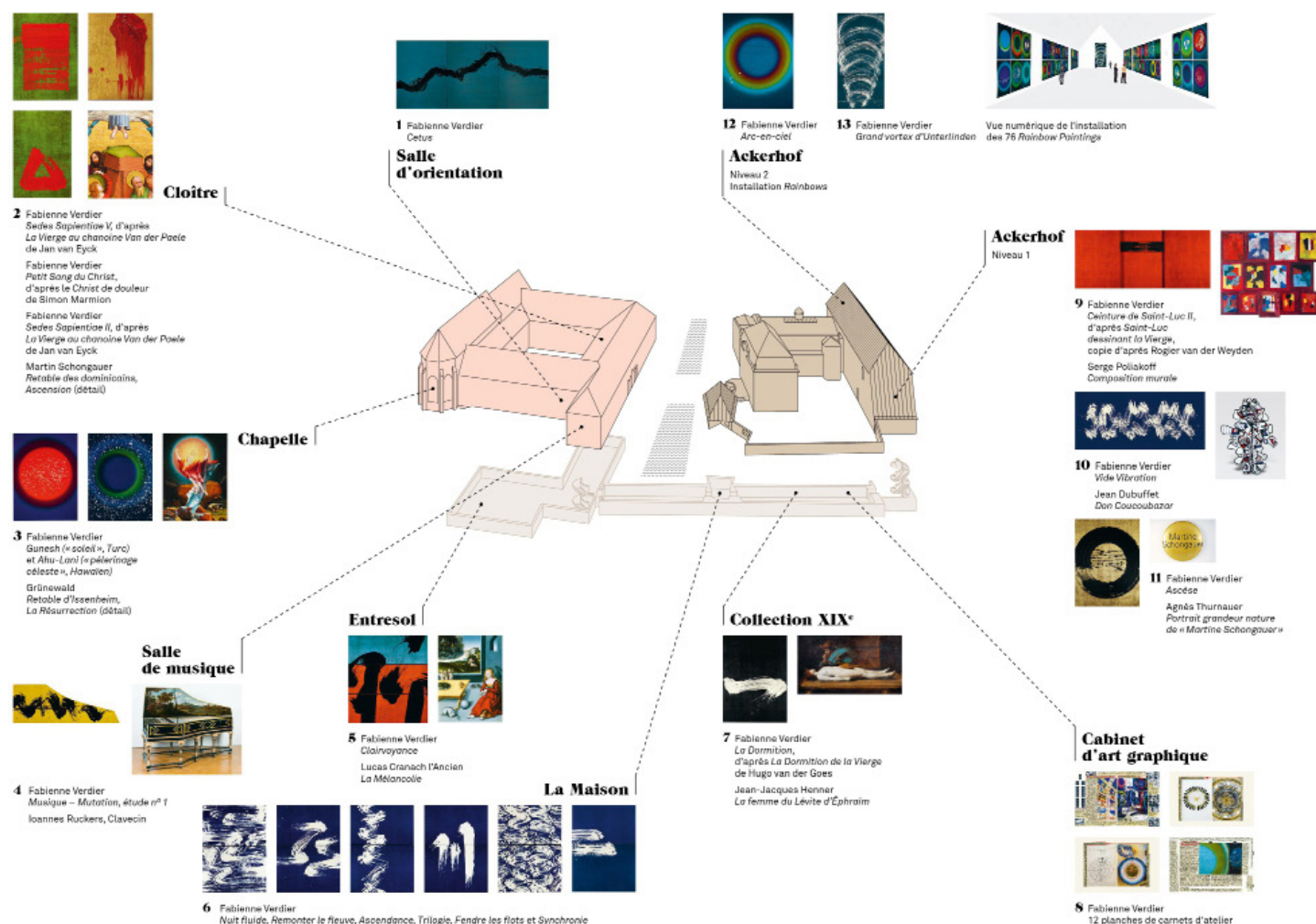
Note à destination des élèves et des professeurs

Fabienne Verdier

Née à Paris en 1962, Fabienne Verdier entame en 1979 des études à l'École des beaux-arts de Toulouse. À vingt ans, elle part en Chine pour étudier auprès des derniers grands maîtres de la peinture traditionnelle. Atteinte d'une grave maladie, elle rentre en Europe à trente ans et publie en 2003 le roman autobiographique *Passagère du silence, dix ans d'initiation en Chine*. Fabienne Verdier abandonne la peinture de chevalet et imagine une nouvelle manière de peindre à la verticale où la force de la gravitation devient centrale. En 2006, elle conçoit des pinceaux monumentaux avec lesquels elle fait corps pour réaliser ses tableaux au sol. Elle collabore régulièrement avec des musiciens, des écrivains et des scientifiques pour saisir les forces qui engendrent les formes.

Le chant des étoiles

Envisagée en deux temps, l'exposition montre d'abord une sélection de tableaux significatifs de l'artiste, peints entre 2006 et 2018, en dialogue avec un choix d'œuvres d'art ancien et moderne. Elle se poursuit dans la salle d'exposition de l'Ackerhof, présentant l'installation monumentale *Rainbows* (76 toiles) et le *Grand Vortex d'Unterlinden* (polyptyque).

Dans le parcours des collections

Observe les reproductions d'œuvres présentes ci-dessous.

Fabienne Verdier
Sedes Sapientiae II et Sedes Sapientiae V, 2011
d'après *La Vierge au chanoine Van der Paele*
de Jan van Eyck (1434-1436)

Jan van Eyck
La Vierge au chanoine Van der Paele
1434-1436

Que nous apprend la lecture des cartels de ces trois œuvres ?

En lisant les cartels, on comprend que Fabienne Verdier s'est inspirée de l'œuvre de Jan van Eyck pour créer ses œuvres à elles. Elle rend hommage à Jan van Eyck ou propose sa version du sujet...

Comment qualifie-t-on une œuvre comme celle de Jan van Eyck / celles de Fabienne Verdier ?

L'œuvre de Jan van Eyck est une œuvre figurative, celles de F. Verdier sont des œuvres abstraites...

Pour comprendre la démarche de Fabienne Verdier, observe le croquis d'analyse qu'elle a pu réaliser à partir de l'œuvre de Jan van Eyck et regarde la vidéo dans laquelle elle explique ses choix.

Croquis d'analyse de Fabienne Verdier

Accès à la vidéo

Dans le parcours des collections

Au sein de l'exposition *Fabienne Verdier - Le chant des étoiles*, les deux œuvres de Fabienne Verdier, *Sedes Sapientiae II* et *Sedes Sapientiae V*, ne sont pas présentées / exposées en regard de l'œuvre de Jan van Eyck, mais dans une petite salle que l'on traverse après avoir observé les salles consacrées aux œuvres du XVe-XVIe siècles avec le *Retable des Dominicains* de Martin Schongauer.

C'est le choix de la commissaire de l'exposition, en accord avec l'artiste, d'avoir placé ces deux œuvres à cet endroit-ci du musée, dans le parcours des collections du Musée Unterlinden. On appelle cela la muséographie d'une exposition.

C'est quoi un commissaire d'exposition ?

Le commissaire d'exposition est une personne qui a pour mission de créer, organiser et gérer l'exposition temporaire. Il est le référent principal de l'organisation de l'événement, mais aussi un manager répartissant les tâches.

Auteur de l'exposition, il détermine donc la thématique, le choix du lieu, des œuvres et des artistes présentés, la mise en espace des œuvres dans le lieu accueillant le projet.

C'est quoi la muséographie ?

La muséographie décrit les étapes de création d'une exposition. Le muséographe est responsable du programme établi, des contenus qui vont être présentés, des objets exposés, du public ciblé ainsi que du parcours à suivre pendant la découverte de l'exposition.

Le but principal est de mettre en valeur les pièces exposées grâce à un travail scénographique et de raconter un propos.

Martin Schongauer,
*Retable des Dominicains :
Enfance et Passion du Christ
« Ascension »*, vers 1480 (détail)

D'après toi, après avoir observé l'œuvre de Martin Schongauer reproduite ci-dessus, qu'est-ce qui a pu motiver ce choix de la part de la commissaire de l'exposition ?

.....argumentaire.de.l'élève.....

Du parcours des collections à la création

Retrouve cette œuvre de Fabienne Verdier au sein des collections du musée.

Fabienne Verdier, *Dormition*, 2012
d'après *La Dormition de la Vierge*
de Hugo van der Goes, vers 1475

Avec quelle(s) œuvre(s) à proximité de celle-ci dialogue l'œuvre de Fabienne Verdier selon toi ?

Elle peut sembler dialoguer avec l'œuvre *Le Lévit*
d'Éphraïm et sa femme morte ou l'œuvre *Jeune*
baigneur endormi, toutes deux de Jean-Jacques Henner.

Qu'est-ce qui a pu motiver la commissaire de l'exposition à rapprocher ces œuvres ?

La forme blanche peinte par Fabienne Verdier peut faire penser au corps allongé présent dans chaque œuvre citée.

Qu'évoque pour toi la forme blanche sur l'œuvre de Fabienne Verdier ?

..... argumentaire de l'élève

À toi de t'improviser « apprenti commissaire d'exposition » !

Observe l'œuvre de Fabienne Verdier reproduite ci-contre, intitulée *Saint Christophe traversant les eaux II*, 2011, Hommage à Hans Memling, le Triptyque Moreel.

Si, en tant que commissaire de l'exposition *Fabienne Verdier, - Le chant des étoiles*, tu devais présenter cette œuvre de l'artiste dans les collections du musée et établir un dialogue avec une ou plusieurs œuvres exposées, quel serait ton choix et pourquoi ?

Partage tes arguments avec ta classe puis note ici ton choix d'œuvre pour le dialogue :

..... titre de l'œuvre choisie par l'élève

Dans la salle d'exposition de l'Ackerhof

Entre dans la salle d'exposition de l'Ackerhof et laisse-toi surprendre.

Quelle est ta première impression en découvrant cette monumentale installation ?

Impression d'être absorbé dans un flux d'énergie, de couleurs, d'être immergé l'œuvre.

Quel sentiment / quelle émotion se dégage de l'ensemble de cette installation pour toi ?

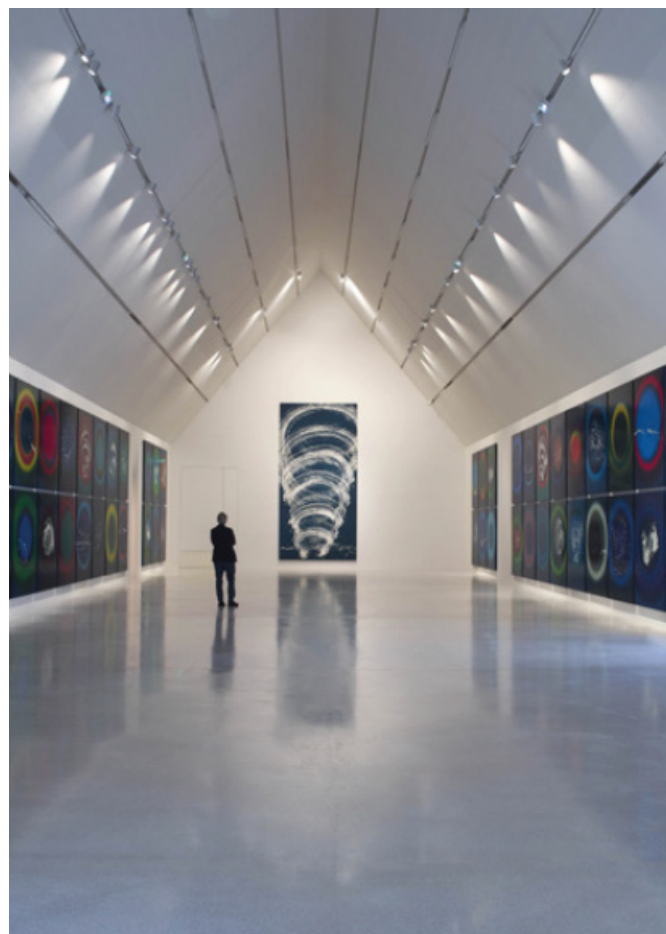
Propre à chaque élève.....

Possibilité de ne pas avoir d'émotion.....

Quels points communs et quelles différences repères-tu dans ces multiples tableaux ?

Tous ces rainbows sont basés sur une forme ronde en leur centre, plus ou moins grande. Les couleurs varient d'un rainbow à un autre.....

Certains présentent des projections blanches..

En observant le panneau de *La Résurrection* du *Retable d'Issenheim* peint par Grünewald, dont voici un détail ci-contre, quel point commun identifies-tu avec les *Rainbows* peints par Fabienne Verdier ?

Le point commun est la forme ronde au centre, le halo de couleurs / de lumière(s) riche de plusieurs teintes proches de celles d'un arc-en-ciel.....

Que montre le panneau de *La Résurrection* du *Retable d'Issenheim* ? Qu'évoque-t-il selon toi ?

Il montre la résurrection du Christ, après sa mort.....

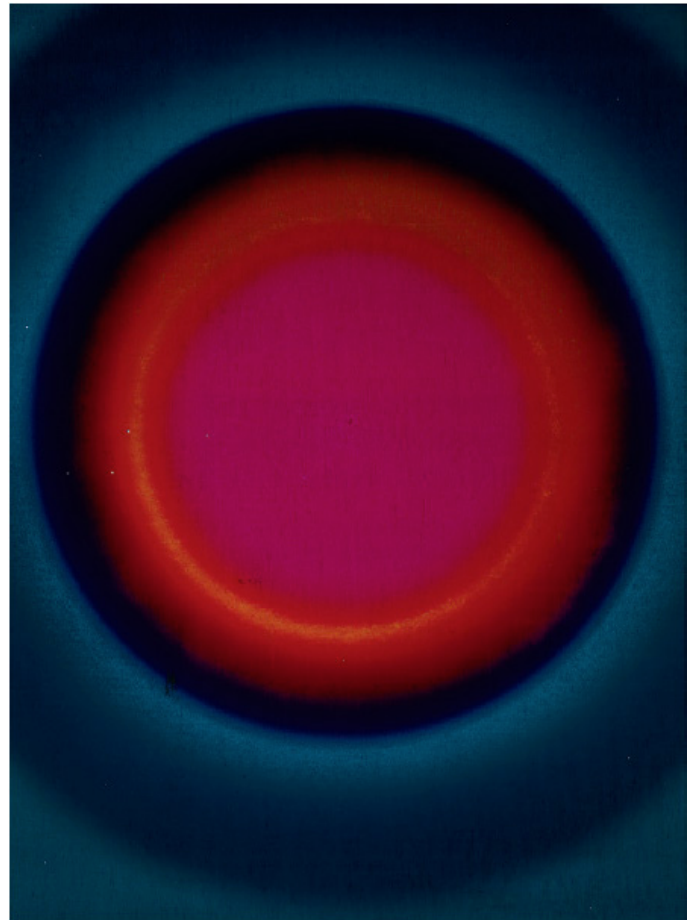
Il évoque une renaissance, une nouvelle énergie, une force..

De l'Ackerhof à la réflexion

Observe l'ensemble des *Rainbows* (arcs-en-ciel) présents dans cette grande salle. Ils sont tous différents mais présentent des similitudes, des ressemblances.

L'artiste, Fabienne Verdier, a trouvé son inspiration en observant durant la récente pandémie, les panneaux du *Retable d'Issenheim* peints par Grünewald, et notamment celui consacré à *La Résurrection*. De là est née cette installation de 76 *rainbows*, portant chacun un prénom en lien avec le ciel, les étoiles ou la lumière (prénoms du monde entier recensés par une équipe de linguistes, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent aux différentes langues parlées dans le monde).

Par exemple, le *rainbow* ci-contre, intitulé *Cutarmani*, signifie « Joyau lumineux, noyau solaire » en Tamoul, la langue parlée dans le sud de l'Inde. Ce *rainbow*, comme tous les autres exposés dans l'Ackerhof, est une représentation de la mort de quelqu'un, non pas empreinte de tristesse, mais prenant la forme d'une énergie qui se transmet aux vivants.

Fabienne Verdier explique : « J'ai pensé chaque tableau de l'installation comme le portrait d'une étoile ou d'un individu qui, dans les derniers instants de sa vie, se transforme dans une phase de sublimation. [...] Nous sommes tous les enfants des étoiles. Tout ce qui constitue notre organisme : nos os, nos muscles, notre peau sont des tissus vivants composés d'atomes de carbone, d'oxygène, de fer, d'azote, de calcium... Tous ces éléments proviennent du cœur des étoiles. ». Elle fait ici écho à la citation de Hubert Reeves : « Nous sommes tous des poussières d'étoiles ».

Pour en savoir plus sur la vie d'une étoile :

<https://jardin-sciences.unistra.fr> et <https://stellarium.org/fr/>

Ni un portrait robot, ni un portrait chinois, mais un portrait « rainbow » !

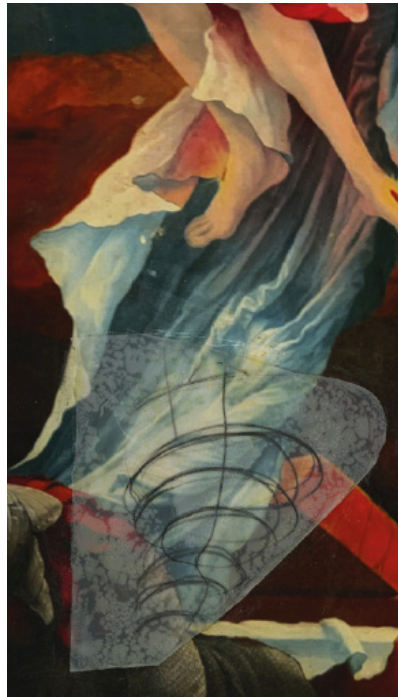
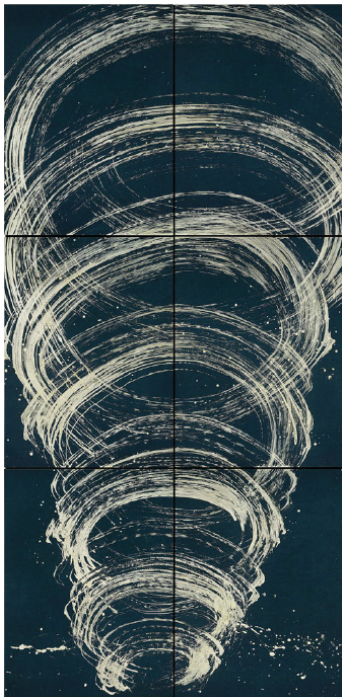
Si tu devais être représenté par un *rainbow* (c'est-à-dire un arc-en-ciel), à quoi ressemblerait-il ?

À toi de décrire ce à quoi ressemblerait le *rainbow* te caractérisant, en tâchant d'être suffisamment précis dans le vocabulaire que tu vas utiliser : serait-il sombre ou lumineux ? quelles seraient ses couleurs ? quelle couleur dominerait l'ensemble ? quel serait son nom ? contiendrait-il des projections de peinture ? mais encore...

Sitôt ce travail descriptif terminé, confie-le à l'un de tes camarades qui devra alors créer ce *rainbow* en s'appuyant sur la description que tu lui auras laissée. En espérant que tu t'y reconnais...

De l'Ackerhof à la création

Observe l'œuvre intitulée *Grand Vortex d'Unterlinden* qui accompagne les *Rainbows* dans l'Ackerhof.

Que montre l'œuvre *Grand Vortex d'Unterlinden* ? Quelle forme s'y inscrit ?

L'œuvre montre un vortex, un tourbillon
qui prend la forme d'une tornade.....

Que nous apprend l'observation du
croquis de travail réalisé par Fabienne
Verdier sur le panneau de *La Résurrection*
du *Retable d'Issenheim* ?

Ce...croquis...nous...montre...qu'elle
s'est inspirée du mouvement inscrit
sur le panneau de *La Résurrection*.....

Selon toi, pour quelle raison cette œuvre accompagne-t-elle les *Rainbows* dans l'Ackerhof ?

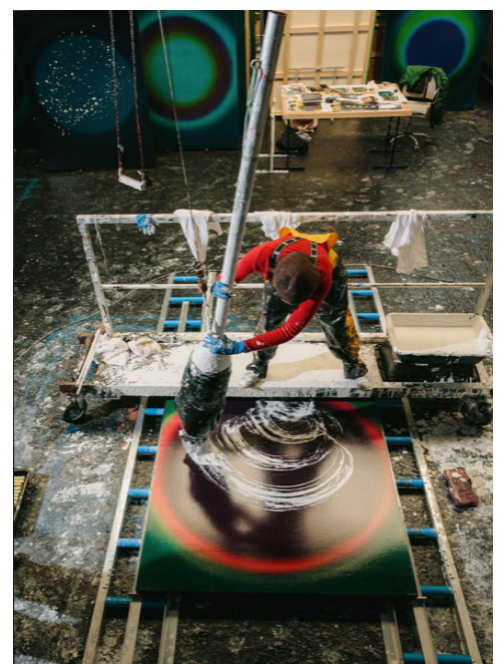
Ce vortex montre une ascension, un départ vers l'au-delà, une dissolution du corps matériel en
expansion dans le ciel étoilé, le passage du corps vers l'esprit : une synthèse des rainbows.....

Comment l'artiste a-t-elle pu s'y prendre pour peindre une
forme en mouvement d'aussi grandes dimensions ?

Aide-toi de la photographie ci-contre pour répondre.

Fabienne Verdier survole le tableau, en s'installant
sur un travelling. Elle utilise un très grand pinceau
suspendu, qu'elle guide et déplace sur la toile,
en lui infligeant un mouvement tourbillonnaire.....

Prends-toi le temps de regarder la vidéo présentant le
travail de Fabienne Verdier, diffusée dans la Piscine du
Musée Unterlinden, pour bien t'imprégner de son travail et
comprendre la manière dont elle peint ses toiles.

Fabienne Verdier - Le chant des étoiles

Dossier pédagogique cycle 4 - Service des publics du Musée Unterlinden

Informations

Pour toute venue au Musée Unterlinden, il est indispensable d'effectuer une réservation au préalable, en contactant le Service réservations :

- soit par le formulaire en ligne prévu à cet effet
- soit par téléphone au 03 89 20 22 79
- soit par courriel à reservations@musee-unterlinden.com

Adresse : Musée Unterlinden - Place Unterlinden - 68000 Colmar

Horaires d'ouverture du Musée Unterlinden :

- lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche : 9h - 18h (fermé le mardi)
-

Œuvres présentes dans le dossier pédagogique par ordre d'apparition :

- *Dara Reaksmey*, 2022, Rayon / lumière d'étoile, Khmer (Cambodge), acrylique et technique mixte sur toile, 183 x 135 cm (en couverture)
- *Sedes Sapientiae II*, 2011, d'après *La Vierge au chanoine Van der Paele* de Jan van Eyck (1434-1436), acrylique et technique mixte sur toile, 180 x 120 cm, collection particulière (p. 3)
- *Sedes Sapientiae V*, 2011, d'après *La Vierge au chanoine Van der Paele* de Jan van Eyck (1434-1436), acrylique et technique mixte sur toile, 183 x 165 cm, collection particulière (p. 3)
- Jan van Eyck, *La Vierge au chanoine Van der Paele*, 1434-1436, huile sur panneau de bois, 141 x 176,5 cm, Groeningemuseum, Bruges (Belgique) (p. 3)
- Martin Schongauer, *Retable des Dominicains*, vers 1480, huile sur panneau de bois, Musée Unterlinden, Colmar, © Musée Unterlinden (p. 4)
- *La Dormition*, 2012, d'après *La Dormition* de Hugo van der Goes (vers 1475), encre, pigments et vernis sur toile, 183 x 135 cm, collection particulière (p. 5)
- *Saint Christophe traversant les eaux II*, 2011, Hommage à Hans Memling, le Triptyque Moreel, acrylique et technique mixte sur toile, collection particulière (p. 5)
- Fabienne Verdier - *Le chant des étoiles*, photographie de l'Ackerhof, 2022, vue d'ensemble en direction du *Grand Vortex d'Unterlinden*, © Musée Unterlinden
- Grünewald et Nicolas de Haguenau, *Retable d'Issenheim - La Résurrection* (détail), 1512-1516, Le Réverbère / Mulhouse, © Musée Unterlinden (p. 6)
- *Cutarmani*, 2021, Joyau lumineux, noyau solaire, Tamoul (sud de l'Inde), acrylique et technique mixte sur toile, 183 x 135 cm (p. 7)
- *Grand Vortex d'Unterlinden*, 2021, acrylique et technique mixte sur toile, 550 x 272 cm, collection particulière (p. 8)

Crédits photographiques pour les œuvres de Fabienne Verdier :

Inès Delieman, © Fabienne Verdier, ADAGP, Paris, 2022

Dossier réalisé par Xavier Gaschy

Enseignant-relais auprès de la Délégation Académique à l'Action Culturelle

Service des publics du Musée Unterlinden - Contact : educatif@musee-unterlinden.com

À l'occasion de l'exposition : Fabienne Verdier - *Le chant des étoiles* (01.10.22 - 27.03.23)

Commissaire de l'exposition : Frédérique Goerig-Hergott, conservatrice en chef du patrimoine

Assistante d'exposition : Léa Rosenfeld

Fabienne Verdier - Le chant des étoiles

Dossier pédagogique cycle 4 - Service des publics du Musée Unterlinden