

Dossier pédagogique

Exposition Adam Saks : « Loops of utopia »

du 8 Avril au 27 Mai 2018

Des boucles d'utopie ?

La traduction en Français du titre de l'exposition « Loops of utopia » signifie « boucles d'utopie ».

Immédiatement un paradoxe se pose par le rapprochement de ces 2 termes car l'utopie contient intrinsèquement l'idée d'un idéal impossible à atteindre mais qui porte en lui un véritable espoir de renaissance. En proposer des boucles , tel un ruban de Moebius, ne ferait-il pas mordre sa queue au serpent , proposant un pied de nez à toute forme d'espérance ?

Le projet d'idéal ne tournerait-il pas au vinaigre , nous rappelant le mythe de Sisyphe, condamné pour l'éternité à pousser un énorme rocher jusqu'au sommet d'une montagne et à le remonter à peine ce but atteint ?

Rappelons rapidement l'origine du mot utopie forgé par Thomas More dans son ouvrage éponyme avec la volonté de critiquer l'ordre existant et de le réformer en profondeur en décrivant ce qu'il pourrait être. Proposer des boucles d'utopie, ce serait confirmer l'inaccessibilité de ce rêve avec la prise de conscience que l'utopie peut se retourner en son contraire et le rêve tourner au cauchemar. C'est sans doute ce qu'Adam Saks nous propose à travers le parcours de ses œuvres au LAC.

Le parcours de l'exposition

Le parcours proposé par l'artiste et Patrick Sauze, commissaire de l'exposition nous fait ici voguer entre peintures à l'huile sur toile de très grands formats, peintures à l'huile sur toile de formats plus modestes, et gravures de petits formats.

Ce qui semble au 1er regard empli de positivisme par des couleurs attrayantes, des motifs parfois naïfs, traditionnellement représentés dans la nature morte tels des fleurs, des poteries, des coquillages...semble se retourner en son contraire et proposer une vision beaucoup plus sombre lorsque nous progressons dans le parcours de l'exposition. Une rupture se crée dans la récurrence de ces motifs lorsque des fonds sombres, et des couleurs fortement saturées viennent se mêler à des motifs de cranes ou de l'écriture.

La candeur 1ère s'estompe laissant place à une certaine instabilité nous mettant face à notre condition de mortel. D'une œuvre à l'autre, le spectateur est alors emporté dans un univers expressif dans lequel l'intériorité complexe de l'artiste jaillit sans aucun filtre.

Une énergie baroque ?

Adam Saks n'hésite pas à s'approprier des images de culture populaire « je travaille toujours à partir d'images trouvées auxquelles je donne une nouvelle facette ».

Son répertoire d'images figuratives se mêle à des surfaces abstraites . Les images se juxtaposent, se superposent, et envahissent l'espace du tableau. Ce télescopage crée une narration ouverte mais donne surtout à chaque œuvre une sorte d'énergie baroque :

- Par la composition : avec des lignes de force multidirectionnelles (obliques, verticales, horizontales...) .

- Par la saturation des espaces : toute la surface est remplie, il n'y a pas de blanc. De plus on note des jeux de superposition, des recouvrements, des grattages...

-Par des contrastes de couleur souvent saturée et rappelant même le mouvement artistique du Pop art (dans la série présentée dans la 2ème salle).

Cette force néo-baroque semble générer un flux d'énergie vital rythmé par le vide laissé entre 2 œuvres , tel une respiration , une pause , un silence.

Une temporalité multiple

Dans son travail, Adam Saks mélange différentes temporalités : des époques aussi diverses que la préhistoire (avec les coquillages nous rappelant les fossiles, les dinosaures, ou des ossements de cheval...), l'antiquité (avec des motifs de poteries), viennent à la rencontre de temps plus modernes tels que la Renaissance (avec la vanité, le portrait...) ou aujourd'hui (abstraction, couleur pop, écriture proche du graffiti, stylisation du dessin...). Cet éclectisme post-moderne, ce téléscopage spatio-temporel, tel un kaléidoscope de l'Histoire engage un dialogue entre notre maintenant et notre passé. Tout semble mis sur un même plan sans aucune hiérarchisation créant une sorte de « constellation de l'anachronisme » pour reprendre l'expression de Didi Huberman dans son ouvrage « Devant l'image ».

Propositions pédagogiques

Après la découverte du travail d'Adam Saks, les élèves de la Maternelle à la Terminale pourront travailler autour des notions de couleur, de matérialité, d'espace, de ligne ou de temporalité.

Ces notions seront travaillées en fonction des niveaux et les difficultés seront adaptées.

Ecole Maternelle : « La couleur est là »

Consigne : Vous peindrez votre support (toile ou papier) en noir avec des effets de matière (pinceau brosse , éponge, main, ou tout autre outil) puis, vous le laisserez sécher.

Sur une autre feuille, vous peindrez avec des couleurs vives des éléments que vous avez pu observer dans les tableaux d'Adam Saks. (coquillage, vase, fleur, visage...) puis en réaliserez l'empreinte sur le support noir.

Objectif : Se familiariser avec les couleurs et la matérialité de la peinture. Apprendre à faire des empreintes.

Programmes : S'exercer au graphisme (exécution de tracés volontaires) à une observation fine, et à la discrimination des formes / Travail de la couleur avec les mélanges (à partir des couleurs primaires)

Ecole Primaire, cycle 2 « Nature morte haute en couleur »

Consigne : Dans un 1er temps, vous peindrez votre support (toile ou papier) de plusieurs couleurs vives puis vous le laisserez sécher. Par la suite , vous réaliserez une nature morte (représentation d'un ou plusieurs éléments inanimés : objets, fleurs...) intégrant plusieurs éléments repérés dans les tableaux d'Adam Saks.

Contrainte : Le dessin de la nature morte s'étendra sur toute la surface du support et sera à réaliser à l'encre noire.

Objectifs : Expérimenter les mélanges de couleur, travailler le dessin d'observation et l'organisation dans l'espace.

Programmes : La représentation du monde.

Collège , cycle 4 : « C'est le baz'art »

Consigne : Après avoir peint un fond coloré avec des dégradés de couleur, , vous réaliserez plusieurs dessins qui donneront l'idée de désordre. Les motifs choisis partiront dans tous les sens et pourront se superposer. Vous devrez également intégrer une tâches ou des éléments abstraits. Attention à la cohérence plastique, il doit s'agir d'un désordre artistique !

Contrainte : Les dessins devront être réalisés de manières différentes (réaliste, stylisé...) et à des échelles différentes.

Programmes : La représentation / Image, réalité, fiction

La représentation plastique et les dispositifs de présentation
(l'organisation des images)