

L'ensemble des pistes pédagogiques présentées ne s'attachent pas à un niveau scolaire spécifique mais se concentre sur des notions étudiées en arts plastiques qui vous permettront d'axer et d'exploiter la visite de l'exposition « Devenir Traces » de Jérôme Zonder.

Le dessin et le sujet

Axer la visite sur le sujet, ce qui est représenté, les références et les interprétations de ces images.

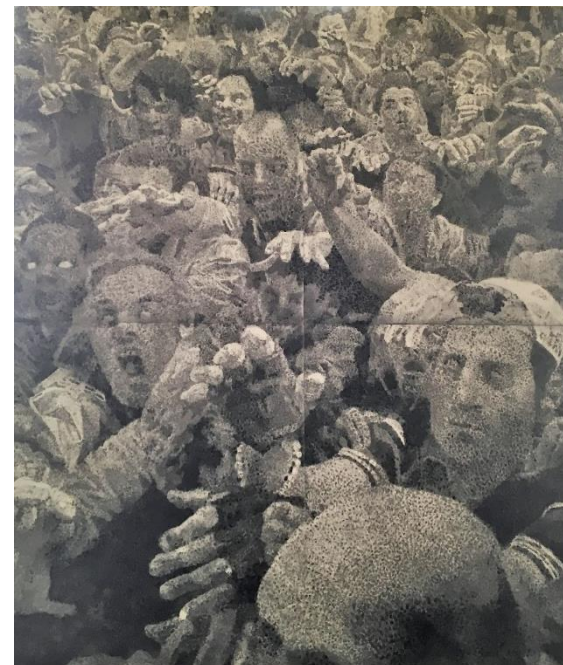
Jérôme Zonder revendique plusieurs rapports à l'image associés aux différentes techniques qu'il emploie :

- Un rapport à l'image plutôt **documentaire**, proche de l'hypperréalisme, lorsqu'il utilise la technique traditionnelle du crayon : série des *Fruits de l'histoire* (86 dessins encadrés)
- Un travail davantage axé sur la **mémoire et la saisie de l'histoire** pour le travail à l'empreinte. (ci-contre)
- Et une écriture correspondant à quelque chose de l'ordre du « *ici maintenant* » pour le dessin à la main.

Les mains

Le grand format inspiré de la série *The walking dead** appartient à la seconde catégorie : « *pour moi c'est un avatar contemporain de la **vanité**, un rapport au temps qui passe et une image assez littérale de la mauvaise conscience de l'histoire un peu négative. Une foule qui tend ses mains vers nous et essaye de nous saisir, comme certains cauchemars qui nous poursuivent.* » JZ.

(* The walking dead série télévisée d'horreur (américaine) diffusée en France à partir de 2011)

Sans titre (2018), Poudre de graphite et poudre de fusain sur toile, 430x400 cm

Comme sur la couverture du catalogue de l'exposition Jérôme Zonder nous confronte aux mains, à la sienne, outil, enveloppe, peau laissant sa trace, ses empreintes, uniques ou démultipliées, hésitant entre révérences et idolâtrie, tendresse du contact et hystérie collective...

Face au flot incessant d'images auxquelles nous sommes confrontés Jérôme Zonder nourrit le désir de construire « *un système de représentation qui soit capable de faire tout rentrer : la complexité, l'hétérogénéité dans laquelle on est, les grandes vitesses dans lesquelles on est pris* ».

« *Le temps du dessin est un temps qui est long, contrairement à celui de l'unité numérique, c'est le temps dont j'ai besoin pour pouvoir réfléchir à tout ça* ». JZ (interview Arte)

Les images de la culture Pop, de l'histoire de l'art, et de l'actualité peuplent notre mémoire et Zonder les collecte, les traite dans le but de raconter l'histoire des sensations et des traces qu'elles laissent en nous. S'il choisit le noir et blanc, c'est qu'il le considère comme la couleur de l'histoire, celle des archives, des images de l'enfance.

Les Fruits de l'histoire et la Forêt

La forêt est une sorte de frise historique, de condensé de l'histoire de l'humanité, une narration en accéléré de l'espèce, de l'empreinte rupestre à la greffe bionique opérée en 2014 sur un soldat américain.

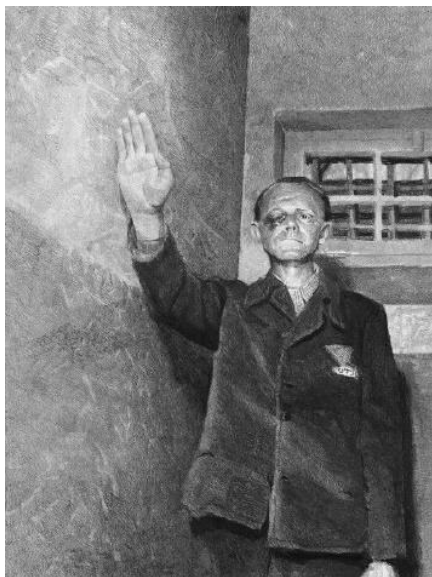

Fruit de l'Histoire #16, mine de plomb et fusain sur papier, 25x32 cm / *Fruit du dessin #81*, fusain et mine de plomb sur papier, 24 x32cm

Cette frise est plurielle : frise des temps historiques, de l'Humanité, mais également du temps de l'artiste lui-même, puisque les œuvres sont pratiquement disposées dans leur ordre de création, à quelques exceptions près.

Avec les élèves repérer les divers domaines convoqués et catégories graphiques :

L'HISTOIRE

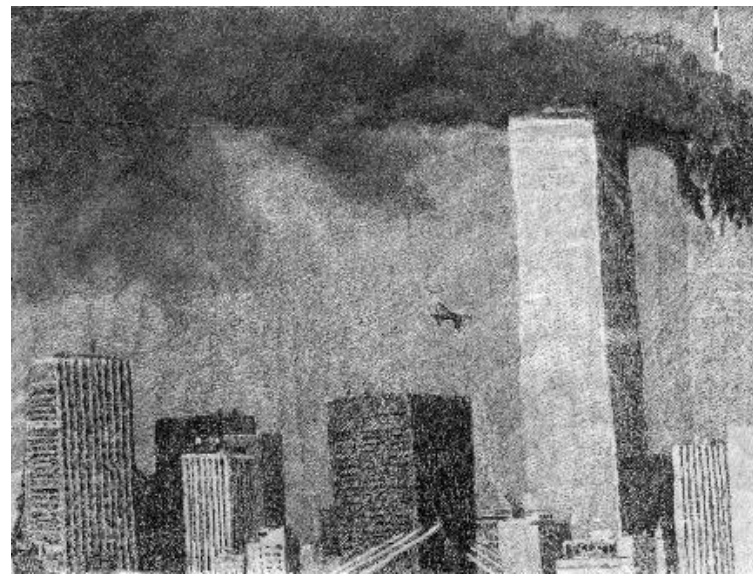
Le nazisme

Fruit de l'histoire #1 (2013), fusain et mine de plomb sur papier 33x24cm

La guerre d'Algérie

Fruit de l'histoire #8 (2018), 24x32cm

Le 11 septembre 2001

Fruit de l'histoire #13 (2018), 24x32 cm

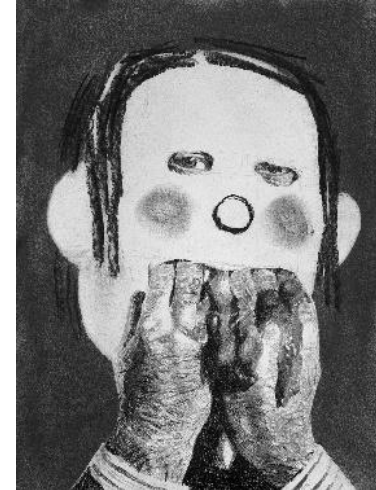
L'HISTOIRE DE L'ART

Le Caravage

Fruit de l'Histoire #15 (2018), mine de plomb et fusain, 24x32 cm

Otto Dix

Fruit du dessin #2 (2013), 24 x 32 cm, fusain et mine de plomb sur papier

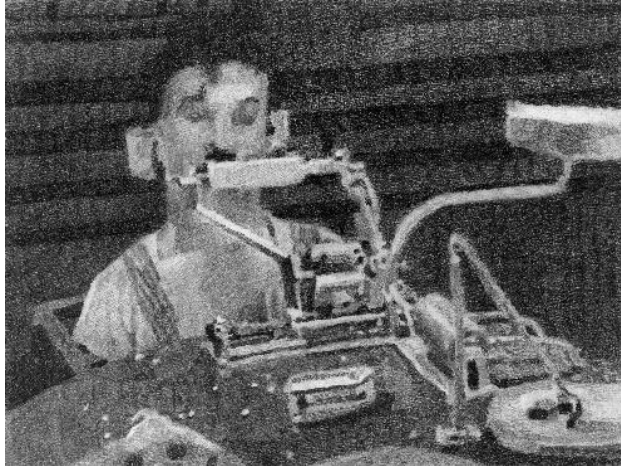
Le Caravage *L'incrédulité de Saint Thomas* (1603)
Huile sur toile 107 × 146 cm
Palais de Sanssouci, Potsdam

Otto Dix *Assaut sous les gaz* 1924
Gravure 35,3 × 47,5 cm
Musée historique allemand, Berlin

LA CULTURE POPULAIRE

Le cinéma

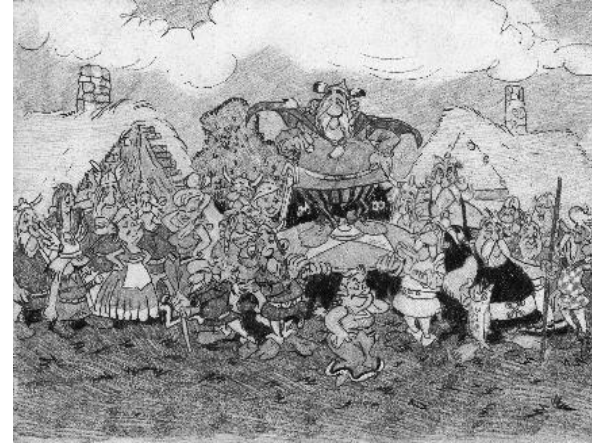

Fruit de Baptiste #3 (2018), mine de plomb et fusain sur papier, 24 x32 cm

Charlie Chaplin *les Temps modernes* 1936

La bande dessinée

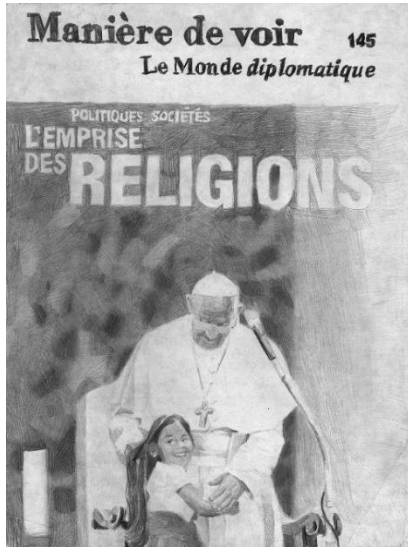

Les fruits du dessin #72 (2016-2017), fusain et mine de plomb sur papier, 24x32 cm

Astérix le Gaulois, René Goscinny et Albert Uderzo
A partir de 1961

LA PRESSE

Focus : La reprise de couverture de presse (The Books)

Les fruits du dessin #73 (2016-2017), Fusain et mine de plomb sur papier, 32x24 cm

Les différents niveaux de l'image :

L'évènement photographié, la diffusion et démultiplication de la photographie imprimée sur le magazine, la photographie de la couverture du magazine, sa mise en ligne éventuelle sur internet, l'éventuellement impression par Jérôme Zonder pour en faire une copie.

Zonder explique que le dessin est une manière de remettre de la temporalité, de la chair et de la matière dans l'image. L'utilisation du charbon est ici importante, c'est une matière du réel, une pratique de produire des œuvres qui redonnent chair, corps à ce qui est de plus en plus dématérialisé (reproductibilité des images).

Les graffiti de Chambord

Ces deux œuvres représentent deux graffiti, repérés dans le château par Jérôme Zonder, photographiés, puis agrandis pour enfin être dessinés sur de grands formats. Ils symbolisent le rapport direct entre l'artiste et le château, car les graffiti y sont doublement représentés, par leur trace physique dans les lieux puis par ces dessins, 5 siècles plus tard.

Ces œuvres renvoient à des symboles historiques ou artistiques :

- L'œil est un motif classique en histoire de l'Art, et ce, depuis l'homme des cavernes
- Les cercles concentriques sont présents dans l'architecture et l'art à la Renaissance.

Graffiti 1 (2018), Poudre de graphite et poudre de fusain sur toile, 200x263 cm

Graffiti 2 (2018), Poudre de graphite et poudre de fusain sur toile (150x200 cm)

Ces deux graffitis, presque patrimoniaux, car faisant référence à la construction du château, sont mis en tension avec un dessin exposé dans l'alcôve (ancien théâtre), dans une dimension quasi religieuse.

La défaite de Kasparov

Ce dessin représente un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité : Gary Kasparov, le maître russe des échecs (Champion du monde de 1985 à 2000) est battu par un ordinateur.

Fruit du dessin #80 (2018), fusain et mine de plomb sur papier, 24x32 cm

Série Les *Blessés*

Blessé #7, poudre de fusain et poudre de graphite sur papier, 76 x 57 cm

Le canton Dieudonné présente une ligne de 24 portraits, de formats identiques (76x57 cm), *Les Blessés*, qui hésitent de manière permanente entre figuration et défiguration, apparition et disparition.

Le 1er portrait réalisé, *Blessé #7*, fait référence à l'unique photographie de victimes des attentats de Nice (14 juillet 2016) présente sur Internet, 2 ans après le drame. La persistance des images ou leur disparition, les algorithmes qui font « remonter » ou disparaître les images de la page Google ont incité

Jérôme Zonder a métisser et combiner différents portraits de victimes de divers attentats dans la série *Les Blessés*. L'image, ne se réduisant plus à une simple figure, elle subit le traitement de défiguration dans une réflexion mémorielle.

Ces œuvres esquissent, en filigrane, un autoportrait de l'artiste. Elles forment une sorte de Journal, de mémoire intime d'évènements, de lieux, de souvenirs qui, tout au long de sa vie, ont interpellé, fasciné ou révolté Jérôme Zonder. Les coucher sur le papier est pour lui une façon « de les ranger, de s'en débarrasser, de ne plus y penser ». Le dessin joue alors un rôle d'exutoire. Tout son travail ne parle finalement que de cela. Regarder le monde, s'imprégner de l'Histoire, la comprendre, tenter de la représenter mais aussi se libérer de son poids. (Connaissance des Arts n° 771, juin 2018.)

« L'espace narratif me sert de cadre à l'intérieur duquel je peux expérimenter le dessin et questionner les limites. Pour moi dessiner c'est poser des limites, limites du sens, de formes, du dessin lui-même, de mes capacités, de la narration, c'est tout cela que j'interroge. » J.Z

EN COURS

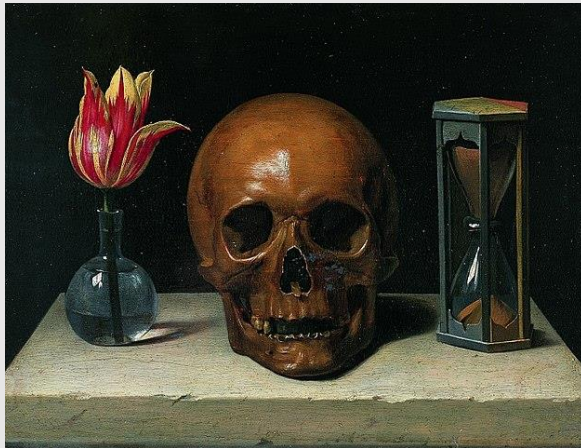
Pistes pour vos séquences :

- Travail sur les **vanités** à partir, par exemple du tableau de Philippe De Champaigne. (Memento mori, codes visuels...). Quels seraient les symboles du temps qui passe aujourd'hui ?
- Confronter le **temps de fabrication des images** : la photographie vs le dessin.
 - A l'heure de l'instantanéité rappeler les origines de la photographie, les développements argentiques, la camera obscura
 - Observer les miniatures du Moyen-Age, se questionner sur l'outil, sa taille et la surface à travailler.
 - Expérimenter différentes temporalités pour effectuer un dessin : croquis, schéma, gestuel/minutie.
 - Evoquer le champ des arts appliqués : broderie, couture, gravure...
- Se questionner sur la **temporalité**
 - L'instant décisif en photographie, le mode rafale, la chronophotographie, le *bullet-time* au cinéma...
 - Le futurisme et son rapport aux avancées technologiques de son époque.
 - La série : Bernd et Hilla Bescher
 - La mesure du temps : autoportraits de Rembrandt, On Kawara, Roman Opalka

- **L'actualité** et les œuvres contemporaines :

- Banksy (*Le radeau de la Méduse* sur un mur de Calais en 2015), JR (installation à la frontière Mexique-EU 2018), *les Terracotta Daughters* de Prune Noury interrogeant la sélection du sexe en Chine en 2013, Liu Bolin et ses disparitions photographiées...
- Proposer aux élèves de travailler à partir d'un événement de l'actualité qu'ils comprennent, d'une image dite « virale » disponible sur internet.
- Se questionner sur le sens de la reproduction : copier est-ce créer ? Etudier différents « remakes » de l'histoire de l'art, comme les multiples propositions du *Déjeuner sur l'herbe* de Manet

Références :

Philippe de Champaigne (1602-1674)
Vanité, ou Allégorie de la vie humaine, première moitié du XVIIe
huile sur bois, 28 cm x 37 cm, musée de Tessé, Le Mans

Nicéphore Niépce, *Point de vue du Gras*, 1827
Héliographie/photographie, 16,2 x 20,2 cm
Université du Texas à Austin, Austin (États-Unis)

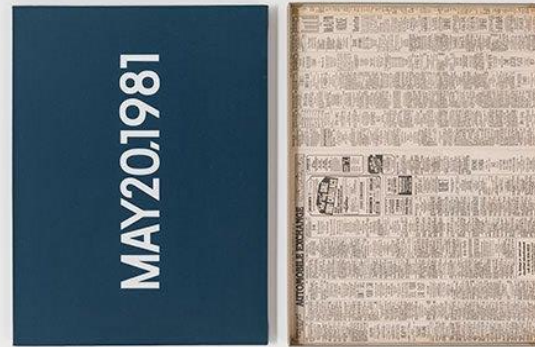
Vanités : tableaux classés dans le genre de la nature morte, où figurent un ensemble d'emblèmes et d'objets dont la possession paraît vaine, futile, dérisoire

Autoportraits de Rembrandt à différents âges de sa vie

BANKSY *Radeau de la Méduse* 12-2015 Calais
Street Art sur un mur de la ville de Calais

On Kawara, série des *Date paintings*, commencée en 1966 (art conceptuel)

Prune Noury *terracotta daughters* 2013-2030
Sculptures enfouies en Chine pour être exhumées en 2030

Service pédagogique Domaine de Chambord – N. Henquel – missionnée DAAC