

**KONSCHT
HAL
ESCH**

Espace d'art
contemporain

TINA GILLEN - FLYING MERCURY

03.06.2023 - 12.11.2023

Arctic Forecast II, 2021
Acrylique sur toile
Photo : We Document Art
© Tina Gillen - Courtesy de l'artiste

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SOMMAIRE

Tina Gillen - Flying Mercury	3
Biographie	4
1. Architecture, tentes, piscines, paysages....	5
2. Photographie versus Peinture	6
3. Isoler, transformer, combiner	7
4. Figuration Abstraction	8
5. Sortir de l'espace de la toile	9
6. Expérimenter la peinture dans l'espace	10
7. Cinéma et espace de la peinture	11
8. La peinture à l'ère anthropocène	12
9. Monde intérieur - monde extérieur	13
Ressources et informations pratiques	14
Enseignement Fondamental	15
Enseignement Secondaire	16
Formations Enseignants	18

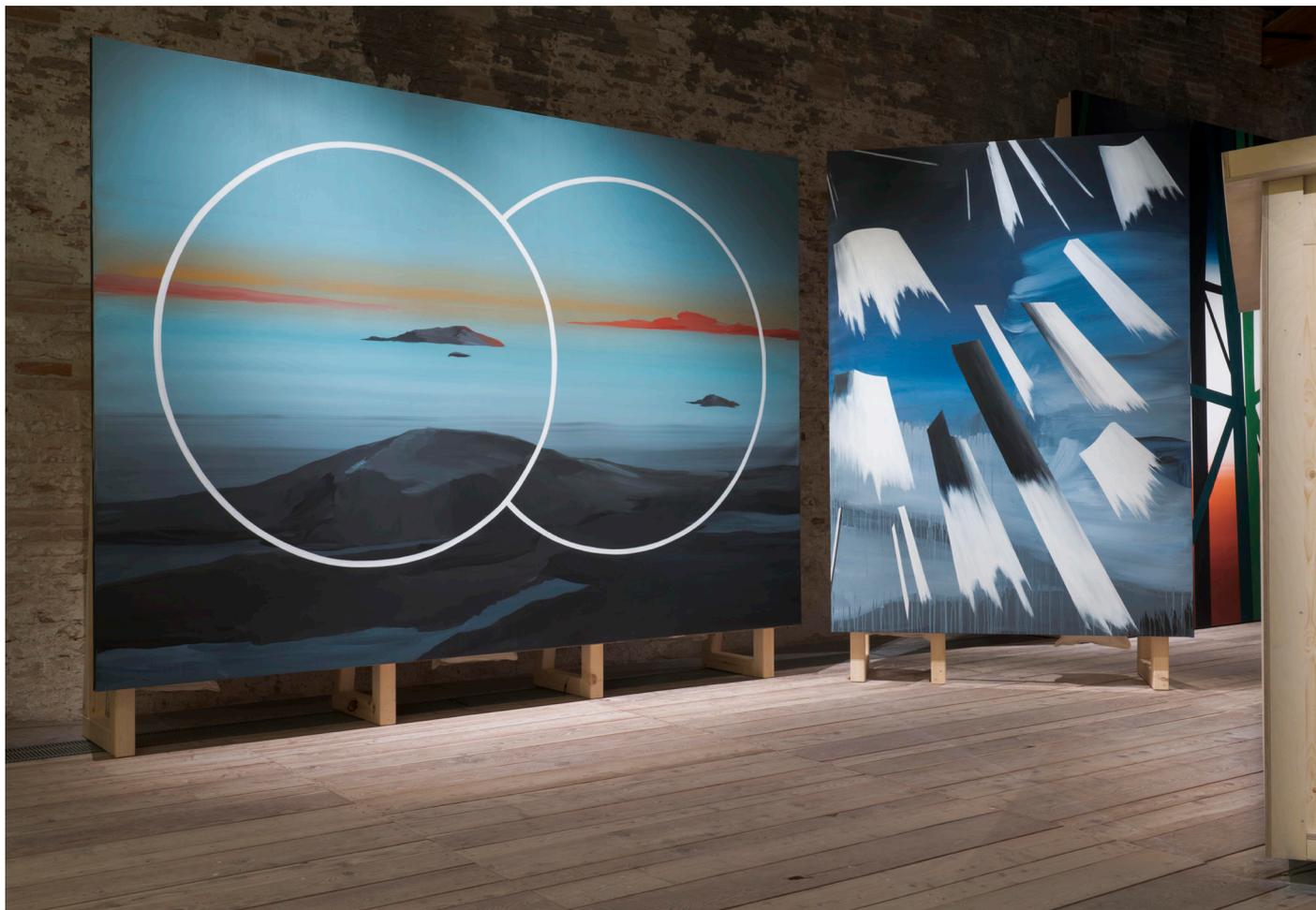
TINA GILLEN - FLYING MERCURY

Artiste peintre luxembourgeoise, Tina Gillen développe depuis les années 1990 un langage visuel examinant la relation de l'individu au monde qui l'entoure, à travers les thèmes majeurs du paysage et de l'habitat. Usant du médium de la photographie au travers de ses itinérances, elle est parvenue à se constituer une archive d'images, qu'elle complète de notes sur différents sujets et de visuels collectés dans différentes sources iconographiques (magazines, cartes postales, films, documentaires, œuvres anciennes, etc.). De cet inventaire, Tina Gillen en extrait certains fragments qu'elle épure picturalement, soustrait ou associe à d'autres pour recomposer une image qui parle de notre époque. Elle interroge le pouvoir de cette image, son rapport complexe entre la réalité et la représentation.

Ces compositions naviguent entre l'abstraction et la figuration, entre le monde construit et l'environnement naturel, entre l'espace intérieur et l'espace extérieur, entre le geste pictural et la rigueur

du dessin, entre le traitement de la toile et la mise en volume du sujet. L'ambivalence dans laquelle s'inscrit ses œuvres est d'autant plus renforcée par le jeu subtil des échelles, des perspectives, de la répétition des formes, du traitement des couleurs, des formats et des matières. Tina Gillen plonge ses sujets dans des univers sous tension et invite les visiteurs dans des atmosphères principalement figées, propices à l'observation et au questionnement.

En collaboration avec la curatrice, Tina Gillen a été invitée à concevoir une exposition en relation avec son œuvre et à prendre en charge la mise en forme scénographique de ce projet, tenant compte des contraintes architecturales des espaces lui étant dédiés. L'accrochage imaginé pour cette exposition s'inscrit dans le prolongement de ses recherches entamées sur la représentation du paysage, à l'ère de l'anthropocène.

Vues de l'exposition
Tina Gillen, Faraway So Close,
Pavillon du Luxembourg,
Biennale de Venise 2022

© Photos : Florian Kleinfenn

Biographie

Tina Gillen (née au Luxembourg en 1972) vit et travaille à Bruxelles. Elle a étudié à la Hochschule für Angewandte Kunst à Vienne (1992-1996) et au Higher Institute for Fine Arts – HISK à Anvers (1996). En 2022, elle a présenté le projet Faraway So Close à la 59ème Biennale de Venise dans le Pavillon luxembourgeois à l'Arsenale. Son travail a fait l'objet de nombreuses expositions personnelles, dont BOZAR, Bruxelles, 2015 ; Mudam Luxembourg, 2012 ; M Leuven, 2010.

Elle a également participé à de nombreuses expositions collectives dans des institutions internationales, dont au Mudam Luxembourg, 2020, 2018, 2010, 2009 ; à la Künstlerhaus Bethanien, Berlin, 2012 ; au Mu.ZEE, Ostende, 2010 ; au Wiels, Bruxelles, 2009 ; au M HKA, Anvers, 2007 et à la Platform Garanti, Istanbul, 2004. Depuis 2007, elle est enseignante au Département de Peinture de l'Académie royale des beaux-arts à Anvers.

En partenariat avec l'Académie Royale des Beaux-Arts d'Anvers, Tina Gillen a développé en 2021 avec Christophe Gallois (curateur, Mudam Luxembourg) le projet de recherche Form of Life. Elle est représentée par Nosbaum Reding, Luxembourg / Bruxelles.

Trois publications monographiques ont été consacrées à son travail : Faraway So Close (Mudam Éditions, Hatje Cantz, 2022), Echo (MER, Paper Kunsthalle, 2016) et Necessary Journey (Hatje Cantz, 2009).

Portrait Tina Gillen © Nosbaum Reding Tania Bettega

1.

Architecture, tentes, piscines, paysages...

Dans son travail, Tina Gillen porte un intérêt à l'architecture (construit) au paysage (naturel) et à la relation que l'homme entretient avec le monde qui nous entoure.

« Les habitations, et plus généralement tous les espaces que nous transformons et façonnons, sont les portraits de celles et ceux qui y vivent. Dans mon travail, je m'intéresse à des espaces qui sont universels, qui constituent des sortes d'archétypes. Les images de la piscine ou de la tente, par exemple, sont liées à des souvenirs et à des expériences personnelles, mais elles sont aussi profondément ancrées dans notre mémoire collective, et je m'attache à aboutir à une forme qui contient en elle ces deux dimensions. »

Crédit texte de toutes les citations:

Cheminement, Entretien avec Tina Gillen par Christoph Gallois
« Faraway So Close », Tina Gillen, Faraway So Close, Mudam Luxembourg, Hatje Cantz, Berlin, 2022.

Chasing Light, 2018-2019
Acrylique sur toile
Collection Mudam Luxembourg,
Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean
Acquisition 2019
© Photo : Tania Bettega / Nosbaum

Activité / workshop | à réaliser en classe

Portrait Maison :

Activité proposée par Étienne Duval & Julie Marthe Hoffmann

Le rapport complexe entre la réalité et la représentation sera le point de départ de cet atelier. À la suite d'un entretien mené avec un ami, les élèves tenteront de créer le portrait de la maison décrite. Les deux architectes invitent à une rencontre autour de récits de maison d'enfances, menant les élèves à représenter visuellement ce qui est décrit et raconté. Comment était la maison ? Quelle forme ? Quelles fenêtres et portes ? Quels éléments architecturaux ? D'une histoire réelle naît un portrait abstrait, fantasmé, personnel et nouveau qui sera par la suite représenté sous forme de croquis et de peinture par les élèves. Dans ces nouveaux portraits vont se mêler un souvenir personnel et la mémoire collective.

(Ce workshop peut également être réservé à la Kunschthal)

2.

Photographie / Peinture

Les œuvres de Tina Gillen ont souvent comme point de départ des photographies, soit trouvées soit prises par l'artiste.

« J'enregistre l'espace et l'enregistre par différents biais : en prenant des photos, en collectant des images, des objets, mais aussi en rassemblant des notes ou des réflexions autour de différents sujets. Les images que j'accumule et qui forment mes « archives » sont étroitement liées à mon propre point de vue sur le monde. C'est, d'une certaine manière, à travers elles que j'observe ce qui m'entoure. Je rassemble des sources iconographiques de manière à former petit à petit, autour de l'idée ou du motif auxquels je m'intéresse, un univers visuel.

Je travaille effectivement avec des photographies, mais ma pratique ne consiste pas à les reproduire, en peinture. Je m'intéresse à la fois à l'effet de ces images – pourquoi m'interpellent-elles, me touchent-elles ? – et à leur caractère incomplet, à leurs manques. Ma démarche consiste avant tout à fragmenter, à décomposer ces images de départ afin de recomposer ensuite ma propre image. Ce processus, qui correspond souvent à la phase la plus longue, me permet de ne conserver que les informations essentielles.»

Activité / Workshop, à faire en classe :

À P'ENVERS:

Tina Gillen prend comme point de départ pour ses peintures des sources photographiques diverses qu'elle ne révèle jamais au spectateur. Ces sources d'inspirations restent invisibles. Essaie d'aller à la recherche des motifs qui ont pu inspirer l'artiste. En te baladant dans la ville, la rue, dans la nature ou sur ton chemin pour rentrer à la maison, essaie de prendre des photographies qui pourraient devenir le mindmap d'une peinture. Choisis une oeuvre qui t'interpèle. Avec des images prises par tes soins ou trouvées (découpées dans des journaux ou magazines) visualise des liens entre ces images et l'oeuvre en question. Tu pourras aussi compléter ce mindmap d'annotations.

(Petite astuce : Le procédé du mindmap peut être utilisé à chaque fois que vous voulez faire émerger des thèmes inhérents à une oeuvre sans devoir recourir a priori à des connaissances.)

Power II, 2022
Acrylique sur papier
© photo : Tina Gillen - Courtesy de l'artiste

3.

Isoler, transformer, combiner

Les images trouvées sont traduites picturalement, elles sont isolées, transformées, combinées à d'autres éléments afin de créer des compositions entre abstraction et figuration.

« L'espace pictural est l'espace où ce processus a lieu, de manière très intuitive, l'espace où s'opère une forme de synthèse des multiples informations dont se nourrit mon travail. Parfois, autour d'un même motif, j'essaie d'associer des images qui vont dans des directions très contrastées, presque opposées. J'essaie de restituer l'ambivalence inhérente à toute chose – entre la beauté et la laideur par exemple –, la confusion qui peut exister entre la mémoire, la réalité et les projections. J'essaie de traduire un sentiment, dans toute sa complexité.

Les choses, dans notre cerveau, ne sont pas rangées comme dans une armoire à tiroirs...

La peinture permet ce travail d'association, d'entrelacement, parfois de collision, entre des éléments visuels de différentes natures, au sein d'une même réalité picturale. La matière de la peinture a son propre langage, qui m'échappe souvent. Tout l'enjeu est d'entrer en dialogue avec cette matière, afin d'orienter l'image. Le résultat est toujours inattendu, même s'il n'est jamais totalement aléatoire. »

Dune, 2022
Acrylique sur toile
© Photo : Tina Gillen - Courtesy
de l'artiste et Nosbaum Reding,
Luxembourg / Bruxelles

Activité | Workshop à faire en classes :

Frankenstein-Haus

Une maison fractionnée : activité imaginée par Étienne Duval & Julie Marthe Hoffmann

Appareil photo en main, va te promener et photographies des architectures, maisons, et surtout des détails architecturaux : fenêtres, portes, détails ornementaux, toits, façades, jardins etc... Imprime en rentrant ces photographies et réalise un collage qui à partir de ces éléments fractionnés permet de créer une nouvelle architecture. Cet exercice peut bien évidemment aussi être réalisé de façon digitale sur des programmes tels que Photoshop.

4.

Figuration | Abstraction :

Les œuvres de Tina Gillen représentent des univers figuratifs qui se confondent à des formes abstraites, s'opèrent un va-et-vient entre ces deux dimensions, mêlant une certaine rigueur dans la composition et une approche plus intuitive. Les compositions vacillent entre planéité et profondeur. La perspective linéaire semble abolie, la perception bascule.

« En ce qui concerne le processus de production lui-même, mes peintures sont composées progressivement, par strates. J'opère des allers-retours entre les différents plans : je peins généralement de l'arrière-plan vers l'avant-plan, mais, une fois parvenue à celui-ci, je vais généralement revenir vers l'arrière-plan. Un mouvement se met en place.

L'effacement joue aussi un rôle important. Effacer permet parfois de faire revivre une forme. Un jeu s'élabore entre les motifs reconnaissables et des parties plus formelles, plus abstraites. Tout au long de ce processus de composition, ce qui me guide c'est l'idée de simplifier l'image, pour moi et pour le spectateur.

Exit, 2021
Acrylique sur papier
© photo : Tina Gillen - Courtesy de l'artiste

Activité / Workshop : à faire à la Korschthal

Espace dans l'espace :

Activité proposée par l'artiste peintre Sandra Lieners.
"L'espace dans l'espace" a pour but de réfléchir à l'emplacement de modules architecturaux tridimensionnels dans les deux dimensions de la toile. Cet atelier est proposé en combinaison avec la théorie des couleurs, la mise en place de la composition et les méthodes d'abstraction.
(Ce workshop peut être réservé pour les classes scolaires à la Korschthal)

5. Sortir de l'espace de la toile

Tina Gillen a un intérêt, dès le début de sa carrière, pour l'espace. C'est par le médium de l'installation que Tina Gillen arrive à quitter le cadre circonscrit de la toile pour s'interroger sur le lien entre la peinture et l'espace.

Dans *Flying Mercury*, c'est à travers la présence d'œuvres telles que *Time Travel II* (2022) et *Arctic Forecast II* (2021) que l'artiste conceptualise cette mise en espace de la peinture.

La surface plane de la toile renvoie à sa fonctionnalité de tableau tandis que son agencement sur une structure - tel un socle faisant partie intégrante de l'œuvre - lui confère le statut d'objet. Ainsi, l'artiste modifie les standards normalisés de l'exposition d'une toile ainsi que leur perception pour rejoindre le domaine de l'installation artistique.

« L'architecture, l'espace d'exposition sont devenus l'un des supports de ma peinture. (...) Mon intérêt pour l'architecture est né en partie de mon amour pour les fresques et peintures murales. La Renaissance italienne et le développement de la perspective y jouent certainement un rôle, le trompe-l'œil et la réduction des formes à l'essentiel m'attirent (...) très rapidement, m'est venue l'idée de placer mes peintures comme si elles étaient posées, entreposées dans l'espace. (...) en dépôt. Comme si elles n'étaient là que de manière temporaire, pour être à nouveau déplacées,

réagencées. Tous ces châssis, toutes ces toiles que l'on doit stocker sont très présents dans l'atelier d'un peintre. Ils font partie de ses outils, de son univers matériel et visuel. Dans l'atelier, l'arrière d'un tableau est souvent aussi visible que l'avant. Cette « architecture » de la peinture fait désormais partie de mon vocabulaire. C'était présent dans mes expositions au Mudam et à Bozar. La peinture ne se limite pas au cadre de la toile, c'est un objet dans l'espace. »

Activité | Workshop à faire en classes :

Je multiplie:

Réalisez une recherche dans l'histoire de l'art de l'évolution de la peinture vers la peinture qui rentre dans l'espace. Quels artistes ont été les premiers à faire évoluer la peinture vers l'espace, quels en sont les artistes emblématiques et quel est le rôle de la peinture aujourd'hui ? (Exemples: Michel Majerus, ...)

Vue de l'exposition
Tina Gillen, Echo, BOZAR, Palais
des Beaux-Arts, Bruxelles, 2015
© Photo : Tina Gillen - Courtesy

6.

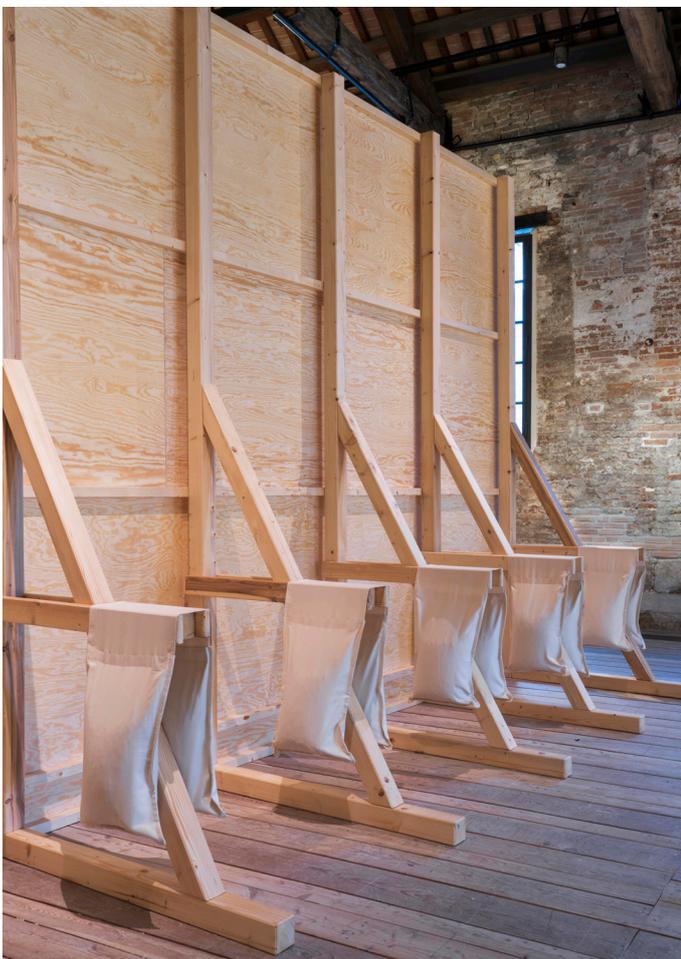
Expérimenter la peinture dans l'espace :

Le rôle du spectateur.

Les expositions de Tina Gillen sont davantage une installation picturale qu'une exposition de peinture ; l'accent est mis sur l'expérience visuelle, spatiale, physique, que le spectateur fait de cette installation déployée dans l'architecture. À travers *Shelters* et *Exit*, Tina Gillen a créé pour l'exposition à la Kunschthal, 2 refuges, œuvres dans lesquelles le spectateur est invité à rentrer, à monter les marches et faire l'expérience physique de l'exposition.

« Travailler sur l'illusion de l'espace, intégrer dans l'œuvre le positionnement du spectateur m'intéressait. Cela venait contrebalancer le fait que mes peintures étalent et sont toujours, pour la plupart, dénuées de figures humaines. À chaque fois, j'essaie

de faire voir au spectateur ce que je vois moi-même. C'est une préoccupation qui traverse mon travail, j'incorpore le regard du spectateur dans mes peintures. C'est l'une des choses qui font que la peinture commence à vivre, à s'animer. »

Activité dans l'exposition :

Changer de position :

Regarder une exposition c'est en faire l'expérience même corporelle. Comment se déplacer dans une exposition ? Comment regarder une œuvre de différentes manières ? Comment être plus attentif à l'espace qui nous entoure ? Voici un exercice à faire dans la salle d'exposition : Changer de position : prenez des positions différentes (debout, assis, couché, regarder à l'envers... .) Ces différentes positions permettent d'élargir notre vision de l'œuvre... En groupe : discutez de l'impact de cet exercice !

Vues de l'exposition
Tina Gillen. *Faraway So Close*,
Pavillon du Luxembourg,
Biennale de Venise 2022
© Photos : Florian Kleinfenn

7.

Cinéma et espace de la peinture

Les références cinématographiques dans les œuvres de Tina Gillen sont multiples, qu'elles soient directement transposées dans le titre de ses œuvres ou suggérées dans ses représentations picturales. Tout cinéphile qui s'intéresse aux tableaux de Tina Gillen ne manquera pas d'y déceler des références aux films d'Alfred Hitchcock, de Michelangelo Antonioni, Stanley Kubrik, Peter Weir, David Lynch, Robert Altman, Wim Wenders, Fritz Lang etc.

« Une autre source d'inspiration pour la mise en espace a été l'idée de film set : un endroit où seraient stockés des décors de cinéma peints, un décor en train de se faire. (...) Je pense spontanément à ces mots que j'avais notés dans l'un de mes carnets quand j'étais étudiante : « projection sur toile ». Il y a une toile blanche, le film se met en route et un univers, soudainement, apparaît sur la toile. Je fais souvent ce lien avec ma peinture, même si, bien sûr, la

temporalité des deux médiums est très différente. Là où dans un film les images se succèdent, apparaissent pour aussitôt disparaître, la peinture doit les condenser en une seule image. Je vois les toiles sur ce mode : j'ai puisé dans mon travail des dernières années différents motifs, que je projette et réinterprète, d'une certaine manière, dans ce décor. Je donne libre cours à ma production passée.»

Heat II, 2022
Acrylique sur toile
© photo : Tina Gillen - Courtesy de l'artiste et de la galerie Nosbaum Reding, Luxembourg - Bruxelles

Activité en classe:

Screenings :

Regardez un des films d'Alfred Hitchcock et comparez-le aux œuvres de Tina Gillen. Quelles similitudes pouvez-vous reconnaître? Objets, ambiances, scènes ... (Profitez des projections des films d'Alfred Hitchcock, Michelangelo Antonioni et de Jeff Nichols à la Kunschthal tout au cours de l'exposition.)

8.

La peinture à l'ère anthropocène

À travers les quatre éléments de l'antiquité (eau, terre, air, feu), ces peintures, dénuées de toute représentation humaine, retranscrivent picturalement les phénomènes naturels, les changements climatiques et la crise environnementale observés par l'artiste. La déambulation dans l'espace et l'appropriation du refuge étaient propices à la réflexion sur notre condition et les temps à venir : comment continuer à cohabiter les uns avec les autres avec les constituants actuels de notre environnement ?

L'atmosphère qui s'en dégage par exemple de la série *Heat* rappelle les ciels que l'on peut observer lors d'épisodes d'incendie, de phénomènes météorologiques extrêmes ou de pollution : des ciels chargés de poussière, de fumée, de particules, qui épaississent l'air jusqu'à y former des strates.

« Le travail autour de motifs liés à des phénomènes naturels qui échappent à notre contrôle, comme les événements météorologiques, l'élévation du niveau des mers ou l'activité volcanique. Il y aura aussi l'image du « soleil-explosion », que j'ai évoquée à l'instant. Ces motifs sont d'une certaine manière liée aux quatre éléments qui ont, historiquement, été associés à la composition du monde, mais ils évoquent aussi, pour la plupart, les conséquences de l'activité humaine sur les paysages et sur l'environnement. Les peintures sont autonomes, mais, ensemble, elles vont créer un « climat » autour de l'élément central de l'installation : *le Rifugio* (2022). »

Activité dans l'exposition :

Dé- et reconstruire

Essayer d'observer les peintures de Tina Gillen et de déceler les 4 éléments naturels et les catastrophes naturelles suggérées. Comment l'homme s'impose-t-il dans notre monde et quel en est l'impact ? Inventez ensemble des catégories qui vous permettront de regrouper différentes œuvres dans l'exposition. Cherchez des adjectifs qui pourraient décrire certaines œuvres. Quelles en seraient les notions contraires ? Est-ce que ces notions contraires correspondent également à certaines œuvres ?

Iceberg, 2022

Acrylique sur papier

© photo : Tina Gillen - Courtesy de l'artiste et de la galerie Nosbaum Reding, Luxembourg - Bruxelles

9.

Monde intérieur - monde extérieur

Alors que nous sommes submergés par un flux d'informations qui envahit et déstabilise notre quotidien, dont la plupart sont de mauvaises nouvelles, et que nous nous trouvons au lendemain d'une crise sanitaire, n'est-il pas nécessaire de prendre le temps de s'asseoir, regarder et réfléchir sur notre époque ? Faudrait-il préparer l'après en se réfugiant dans l'ombre ou bien faudrait-il métaphoriquement surmonter le poids de cette situation en poussant dans l'autre direction ? En traduisant en peinture sa vision du monde actuel, Tina Gillen ne nous offre pas de réponse mais plutôt des ouvertures pour une prise de conscience personnelle.

« Sa silhouette, très épurée, m'a été inspirée par une petite maisonnette située au bord de la mer, à Sangatte, dans le nord de la France. Dans Shelter, tout ce qui entourait cette construction a été enlevé, comme si son environnement avait été effacé, emporté par les eaux. On a l'impression qu'elle flotte dans un espace éthéré, immatériel. On pourrait la voir comme une habitation détachée de tout contexte, désancrée, flottant dans un paysage irréel. J'ai voulu me projeter à l'intérieur de cet espace que je ne connais que de l'extérieur, et imaginer comment cela pourrait être de voir le monde à partir de cet endroit. (...) C'est un abri, un lieu pour se ressourcer,

un refuge pour faire face à la dureté du monde, mais c'est aussi un espace ouvert, traversé par les images et les informations qui nous entourent. C'est aussi un lieu créatif, animé par des envies, des idées, des impressions, des espoirs. C'est à la fois mon atelier et un espace que j'offre au spectateur. C'est un espace à la fois mental et concret. Ce refuge est intimement lié à l'ici et au maintenant, il est ancré dans le présent et dans l'espace, alors que les peintures sont pour moi des projections, vers l'ailleurs, vers le passé ou vers le futur. »

Vues de l'exposition
Tina Gillen, Faraway So Close,
Pavillon du Luxembourg,
Biennale de Venise 2022
© Photos : Florian Kleinfenn

Activité / Workshop d'écriture: (à la Kongschthal)

Haïkus :

Lorsque Tina Gillen a réalisé ses œuvres, elle a souvent pensé aux "Notes de ma cabane de moines" de Kamo No Chômei, qui décrivent à partir de l'intérieur de sa cabane les tourments qui affectent le Japon à cette époque: inondations, tremblements de terre, sécheresse. Inspiré par les qualités poétiques de l'exposition, nous vous invitons à réaliser vos rêves d'Haïku. Ces poèmes populaires japonais de 5.7.5 syllabes célèbrent l'évanescence des choses et les sensations qu'elles suscitent. À vous de créer des Haïkus en observant le monde qui vous entoure !
(Cet atelier d'écriture et d'initiation à la technique du letterpress peut être réservé pour les classes scolaires à la Kongschthal)

10.

Les influences

La maison exerce un grand pouvoir d'intégration et accueille les souvenirs, les pensées et les rêves. Les maisons de Tina Gillen sont toujours dépouillées, réduites à des constructions nues, uniquement composées de murs, de fenêtres, de portes – sans meubles, sans décoration ni habitants. Ses habitations présentent des similitudes avec l'idéal moderniste, un environnement ouvert et flexible, aux lignes et plans nets, où l'intérieur et l'extérieur sont en harmonie.

L'un des peintres qui ont fait de la maison moderne l'objet de compositions iconiques est le Britannique David Hockney. Son oeuvre *A Bigger Splash* (1967) montre une maison moderne avec une piscine extérieure et deux palmiers sur fond de ciel bleu. Une grande partie du plan de l'image est bleue, avec des lignes rigoureuses qui structurent la toile. L'éclaboussement de l'eau – particulièrement pictural – de la piscine suggère la présence d'un personnage invisible. Les fenêtres reflètent le paysage environnant. L'endroit capturé par Hockney n'est pas réel ou authentique, mais un décor qui

Crédit texte

Eva Wittcox

« *Faraway So Close* », Tina Gillen, *Faraway So Close*, *Mudam Luxembourg*, Hatje Cantz, Berlin, 2022.

permet d'exprimer un sentiment de sérénité et de confort. Avec des lignes épurées et des tons chauds, le peintre met en scène un moment banal et le transforme en un idéal de fusion entre l'être humain, la nature et un environnement artificiel. Pour David Hockney, comme pour Tina Gillen, le regard et la mise en scène constituent le sujet sous-jacent, parallèlement à la quête d'harmonie entre l'homme et le paysage. L'architecture offre une structure à nos vies et à nos pensées, un cadre pour réguler l'interaction entre le privé et le public, faisant ainsi de notre environnement une expérience.[...]

Activité à faire à la Korschthal ou en classe:

Comparez et discutez :

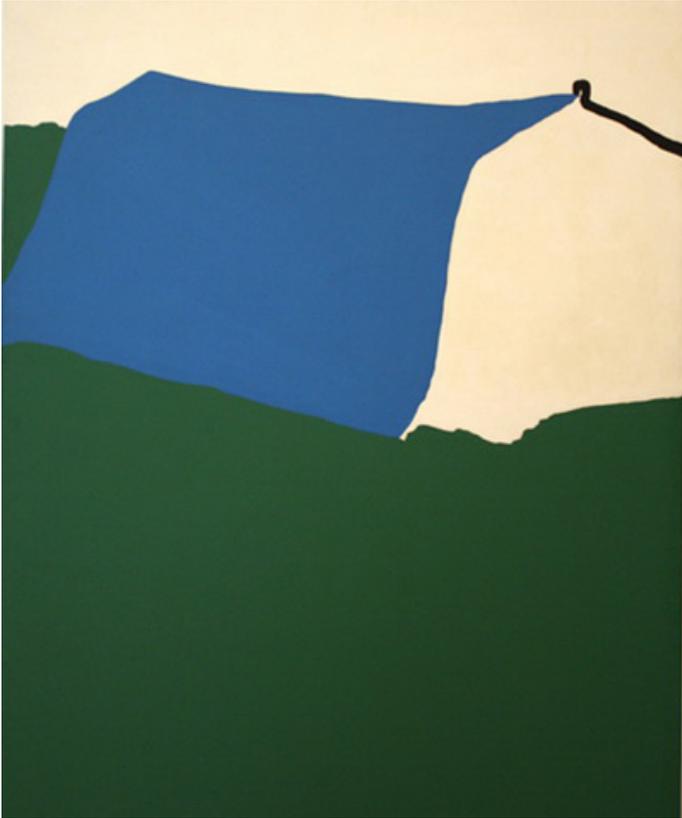
Vous trouverez ici une série d'images de différentes sources (films, œuvres etc.) : un Atlas Visuel. Regardez les attentivement et comparez les aux œuvres exposées à la Korschthal. Quels liens formels? Quels liens thématiques. En petits groupes discutez de vos réflexions.

L'atlas visuel est un jeu de cartes illustrant des images de références très variées. Pour chaque exposition, il est possible de créer un atlas visuel selon des sujets très variés. À travers des images, il s'agit de trouver des similitudes formelles, de couleur, de culture mais aussi des différences entre les images et l'œuvre exposée. Les photographies permettent d'aiguiser notre regard, de mieux observer l'œuvre à travers des images de références diverses.

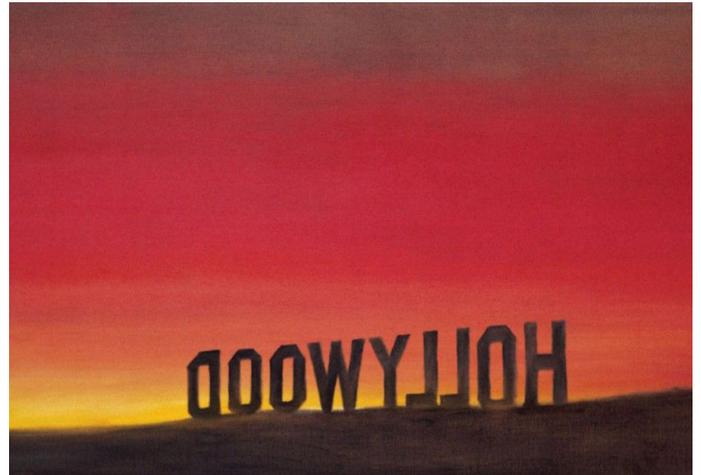
ATLAS VISUEL PERSONNEL : En vous basant sur une œuvre, constituez un atlas visuel personnel. À quoi vous fait penser cette œuvre? Quelles associations faire? Peu importe l'envergure de votre collection, l'essentiel est de comprendre que l'on peut réfléchir et communiquer sur l'art autant avec des images qu'avec des mots.

Vues de l'exposition
Tina Gillen, Faraway So Close,
Pavillon du Luxembourg,
Biennale de Venise 2022
© Photos : Florian Kleinfenn

Raoul de Keyser, *Camping II*, 1970
Oil on Canvas
National Gallery, London

Ed Rusha, *The back of Hollywood*, 1977

David Hockney, *A bigger splash*, 1967
Oil on canvas
Courtesy of the artists and Galerie Nagel Draxler, Berlin/Cologne/Munich

Vecteur du rayon rouge avec soleil levant. Japon avec Fuji-san et bleu

Alfred Hitchcock, *Les oiseaux*, Still, 1963

PROJETS QUE VOUS POUVEZ MENER À LA KONSCHTHAL

Dans le cadre de l'exposition «Flying Mercury» de Tina Gillen, nous mettons en place différents programmes pédagogiques gratuits pour faciliter l'accès aux œuvres et aux expositions.

Nous vous proposons différents projets adaptés à chaque classe.

Des visites libres :

Sur demande, vous pouvez venir avec vos classes en dehors des horaires d'ouverture pour visiter la Konschthal en autonomie.

Des visites guidées :

Nos médiateurs se feront un plaisir de vous accueillir pour une visite guidée ludique et interactive, adaptée au profil de votre classe. D'une durée 45-60min, nous proposons des visites guidées en Luxembourgeois, Français, Anglais, Allemand. Toutes les visites sont gratuites.

Des visites guidées suivies d'une activité :

Nous proposons également une visite guidée suivie d'une petite activité dans les salles d'exposition. D'une durée d'1h30 maximum, ces visites activités sont adaptées au niveau de la classe scolaire.

Vous trouverez tous nos ateliers sur notre site internet www.konschthal.lu/education. Vous les trouverez aussi dans ce document à la suite de cette page.

Pour tout renseignement ou demande d'inscriptions à l'une de ces propositions, veuillez contacter :

Valérie Tholl, Responsable publics et médiation
Andjela Jankovic , Chargée de médiation
inscriptions@konschthal.lu

Enseignement fondamental

VISITE

BALADE CONTÉE

A travers cette balade contée, petits et grands sont invités à un voyage poétique qui les plonge au cœur des œuvres à travers une histoire contée !

Enseignement fondamental (cycle 1, à partir de 4 ans)

WORKSHOP

SPACE WITHIN SPACE

par Sandra Lieners

Dans le cadre de l'exposition *Flying Mercury* de Tina Gillen, la Korschthal présente un atelier de peinture conçu par l'artiste luxembourgeoise Sandra Lieners. "L'espace dans l'espace" a pour but de réfléchir à l'emplacement de modules architecturaux tridimensionnels dans les deux dimensions de la toile. En combinaison avec la théorie des couleurs, la mise en place de la composition et les méthodes d'abstraction.

Enseignement fondamental (cycle 3-4)

Maisons Relais (aussi pendant les vacances d'été)

WORKSHOP

PRINT PRINT PRINT

par Atelier Raclette

Combinez votre visite de l'exposition *Flying Mercury* de l'artiste Tina Gillen avec un atelier de sérigraphie qui vous permettra de découvrir cette technique d'impression revisitée par l'atelier Raclette. Inspirée par l'exposition et les peintures de l'artiste luxembourgeoise et de ses peintures aux multiples facettes, aussi bien visuelles que thématiques, venez recevoir une introduction à cette technique inédite et une initiation aux différentes étapes d'impression. Le maître mot est l'expérimentation et la superposition : à vous de faire preuve de votre propre créativité.

Irina Moons et Simone Lazzaretti ont ouvert leur Atelier Raclette en mai 2022, apportant une nouvelle dose de créativité à la rue dicks à Esch.

Enseignement fondamental (cycle 2-4)

Maisons Relais (aussi pendant les vacances d'été)

Enseignement secondaire

WORKSHOP

CAN YOU HAIKU?

par McClopd Zicmuse

Inspirés par les qualités poétiques de l'exposition monographique de Tina Gillen, nous vous invitons à réaliser vos rêves de haïku ! Écrivez votre propre haïku et regardez-le prendre vie grâce à l'art de l'impression typographique. En collaboration avec l'artiste McCloud Zicmuse, nous installons un atelier temporaire de typographie à la Korschthal. Nous mettrons en place les caractères, en arrangeant les petites lettres et les espaces, afin d'imprimer des copies de vos haïkus. Les auteurs des haïkus verront leur œuvre ajoutée à l'exposition et recevront bien sûr une copie à emporter chez eux. Apprenez les bases de la mise en page, de la composition et de l'impression lors de cet atelier ouvert.

Enseignement secondaire (à partir de la 7ième)

Maisons Jeunes (aussi pendant les vacances d'été)

WORKSHOP

SPACE WITHIN SPACE

par Sandra Lieners

Dans le cadre de l'exposition Flying Mercury de Tina Gillen, la Korschthal présente un atelier de peinture conçu par l'artiste luxembourgeoise Sandra Lieners. "L'espace dans l'espace" a pour but de réfléchir à l'emplacement de modules architecturaux tridimensionnels dans les deux dimensions de la toile. En combinaison avec la théorie des couleurs, la mise en place de la composition et les méthodes d'abstraction.

Enseignement secondaire (7ème – 4ème)

Maisons Jeunes (aussi pendant les vacances d'été)

WORKSHOP

PRINT PRINT PRINT

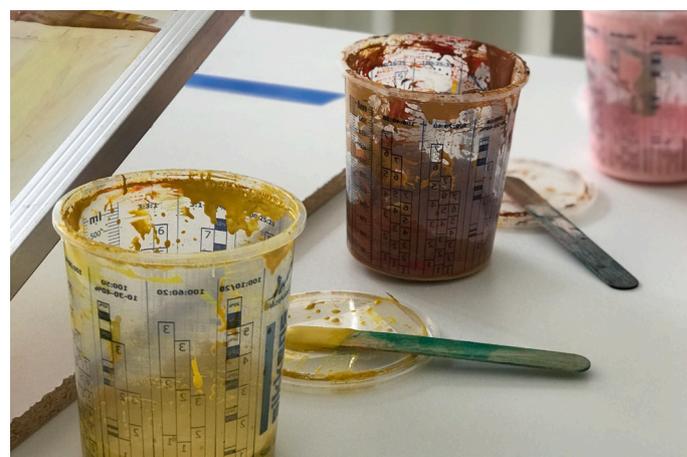
par Atelier Raclette

Combinez votre visite de l'exposition Flying Mercury de l'artiste Tina Gillen avec un atelier de sérigraphie qui vous permettra de découvrir cette technique d'impression revisitée par l'atelier raclette. Inspirée par l'exposition et les peintures de l'artiste luxembourgeoise et de ses peintures aux multiples facettes, aussi bien visuelles que thématiques, venez recevoir une introduction à cette technique inédite et une initiation aux différentes étapes d'impression. Le maître mot est l'expérimentation et la superposition : à vous de faire preuve de votre propre créativité.

Irina Moons et Simone Lazzaretti ont ouvert leur Atelier Raclette en mai 2022, apportant une nouvelle dose de créativité à la rue dicks à Esch.

Enseignement secondaire (7ème – 5ième)

Maisons Jeunes (aussi pendant les vacances d'été)

Enseignement secondaire

WORKSHOP

PORTRAIT MAISON

Étienne Duval & Julie Marthe Hoffmann

Au cours de cet atelier, animé par deux architectes (Étienne Duval & Julie Marthe Hoffmann), venez faire le portrait d'une architecture : une maison.

Les 2 architectes prennent comme point de départ les œuvres de Tina Gillen, artiste qui extrait des photographies, trouvées ou prises par elle-même, des fragments qu'elle simplifie picturalement, soustrait ou associe à d'autres pour recomposer une image. Ce rapport complexe entre la réalité et la représentation sera le point de départ de cet atelier.

À la suite d'un entretien mené avec des personnes habitant dans des maisons de retraites d'Esch-sur-Alzette, les élèves tenteront de créer le portrait de la maison décrite. Les deux architectes invitent à une rencontre entre générations autour de récits de maison d'enfances, plongeant les élèves dans le passé et les menant à représenter visuellement ce qui est décrit et raconté.

Comment était la maison ? Quelle forme ? Quelles fenêtres et portes ? Quels éléments architecturaux ?

D'une histoire réelle naît un portrait abstrait, fantasmé, personnel et nouveau qui sera par la suite représenté sous forme de croquis et de peinture par les élèves.

Déroulé du projet :

Séance 1 : REGARDER :

Visite de l'exposition « Flying Mercury » de Tina Gillen et visite des quartiers de Esch-sur-Alzette à la découverte de leurs architectures. Préparation des questions pour la séance suivante.

Séance 2 : EXPÉDITION ALTERSHEEM

Rencontre et Interview à la maison de retraite, suivi d'une séance de croquis accompagnée par les architectes à la Korschthal.

Phase 3 : PRODUCTION PORTRAIT

Les élèves, accompagnés par leur enseignant en éducation artistique, créent une peinture à partir des croquis. s

Phase 4 : PRÉSENTATION

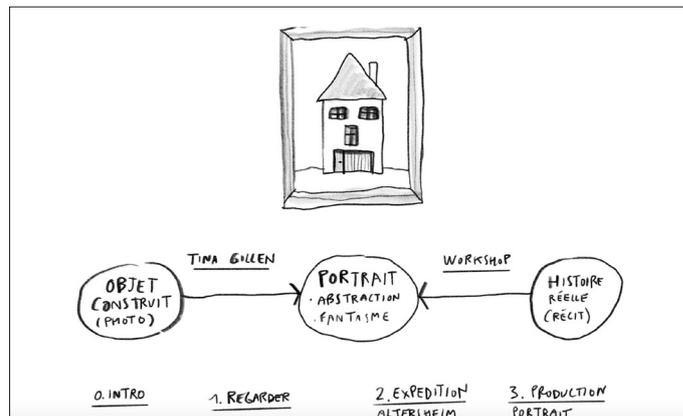
Présentation des portraits réalisés par les élèves à la Korschthal lors d'un événement qui rassemblera toutes les parties du projet. Tous les portraits seront présentés et confrontés à l'enregistrement du récit et si possible aussi avec la photographie réelle de la maison.

Âge : Ecole : enseignement secondaire – classes d'éducation artistiques ou option d'art.

À partir du 15 septembre (inscriptions avant le 15 juillet)

Date et horaire à convenir, sur demande, avec les artistes et la Korschthal.

Présentation du projet pour le finissage de l'exposition le 11 et 12 novembre 2023.

Enseignement secondaire

WORKSHOP

MÉMOIRE CARBONE - DE LA BRANCHE AU DESSIN

par François Genot

Durant cette journée nous allons célébrer les interstices sauvages de nos villes et activer notre créativité dans un terrain de jeu vivant. A partir d'un inventaire botanique et du prélèvement de certaines plantes vous apprendrez à fabriquer des fusains. Nous explorerons ensemble le potentiel graphique de cet outil afin de prendre la mesure d'un paysage fragile et chargé d'histoires en cheminant dans sa mémoire carbone.

le 30.09.2023

Pour le bon déroulement de l'atelier pensez à apporter :

- un couteau de poche type opinel ou sécateur
- une tenue adaptée aux conditions météo et au travail extérieur
- vous pouvez apporter vos propres boîtes en fer blanc type boîte de thé ou de gâteaux (optionnel)
- Merci d'apporter un casse-croûte

Si vous ne disposez pas de ce matériel, nous nous réjouissons de l'organiser pour vous.

Intervenant : François Genot

Langue : FR (traduit par un médiateur en LU/EN/DE)

Âge : Classe Lycée - section artistiques ou option art

Gratuit dans la limite des places disponibles | Inscription obligatoire via inscriptions@konschthal.lu.

DURÉE

Possible à partir de 9h00 (Journée entière : 6 heures au total, pause comprise)

DATE : 29.09.2023

Formations Enseignants

FORMATION - TINA GILLEN

29.06.2023 - 1h30 | 15h30h-17h

La formation s'adresse aux professeur.e.s de l'enseignement fondamental et secondaire qui sont à la recherche de pistes didactiques pour intégrer l'offre culturelle en matière d'art contemporain, représenté par la Kerschthaler Kunstverein à Esch dans leur pratique pédagogique au quotidien.

La formation permettra en premier lieu aux enseignant.e.s de se familiariser avec l'exposition retrospective *Flying Mercury* de l'artiste d'origine luxembourgeoise, Tina Gillen (03.06.2023 - 12.11.2023) et d'en évaluer la pertinence par rapport à leurs besoins et à explorer les pistes pédagogiques transversales sous-jacentes de cette exposition. La séance de formation s'articule autour d'une visite guidée de l'exposition *Flying Mercury* de Tina Gillen.

A l'occasion de cette formation, vous découvrirez des supports didactiques développés pour vos classes afin de leur faire découvrir de manière ludique et pédagogique les œuvres d'art exposées.

Formatrices: Charlotte Masse, curatrice de l'exposition & Valérie Tholl, responsable médiation et public à la Kerschthaler Kunstverein.

Âge: Formation IFEN proposée pour l'enseignement fondamental

Langue : FR

FORMATION WORKSHOP :

MÉMOIRE CARBONE - DE LA BRANCHE AU DESSIN

30.09.2023 - 8h | 10h -16h

Durant cette journée nous allons célébrer les interstices sauvages de nos villes et activer notre créativité dans un terrain de jeu vivant. A partir d'un inventaire botanique et du prélèvement de certaines plantes vous apprendrez à fabriquer des fusains. Nous explorerons ensemble le potentiel graphique de cet outil afin de prendre la mesure d'un paysage fragile et chargé d'histoires en cheminant dans sa mémoire carbone.

le 30.09.2023

Pour le bon déroulement de l'atelier pensez à apporter :

- un couteau de poche type opinel ou sécateur
- une tenue adaptée aux conditions météo et au travail extérieur
- vous pouvez apporter vos propres boîtes en fer blanc type boîte de thé ou de gâteaux (optionnel)
- Merci d'apporter un casse-croûte

Si vous ne disposez pas de ce matériel, nous nous réjouissons de l'organiser pour vous.

Toutes les inscriptions sur ifen.lu

MASTERCLASS - PLONGÉE DANS LA PEINTURE

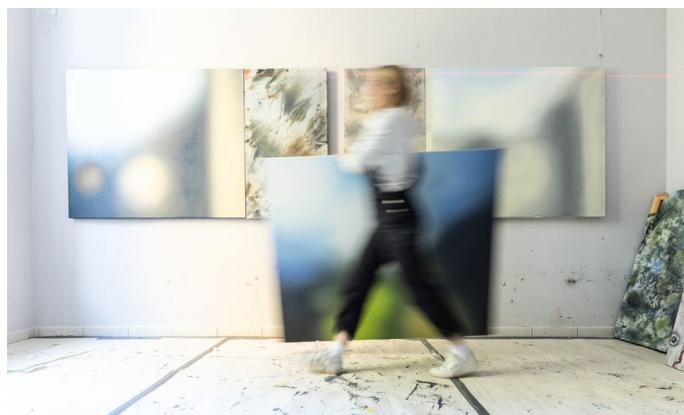
02.07.2023 - 5h | 11h-16h

Par Sandra Lieners

L'artiste peintre luxembourgeoise Sandra Lieners nous plonge dans la technique de la peinture à l'huile et ses infinies possibilités. L'artiste s'exprimera sur son approche de la peinture, des récits conceptuels aux apports techniques sur la théorie des couleurs, la disposition des palettes et les méthodes de mélange. Cette Masterclass accompagne les expositions *Flying Mercury* de Tina Gillen et *Art2Cure*.

Âge : Formation IFEN proposée pour l'enseignement fondamental Cycle 2-4 et l'enseignement secondaire

Langues : LU/DE/EN/FR

Pour tout renseignement ou demande d'inscriptions,
veuillez contacter :

Valérie Tholl, Responsable publics et médiation
Andjela Jankovic, Chargée de médiation

Inscriptions@konschthai.lu