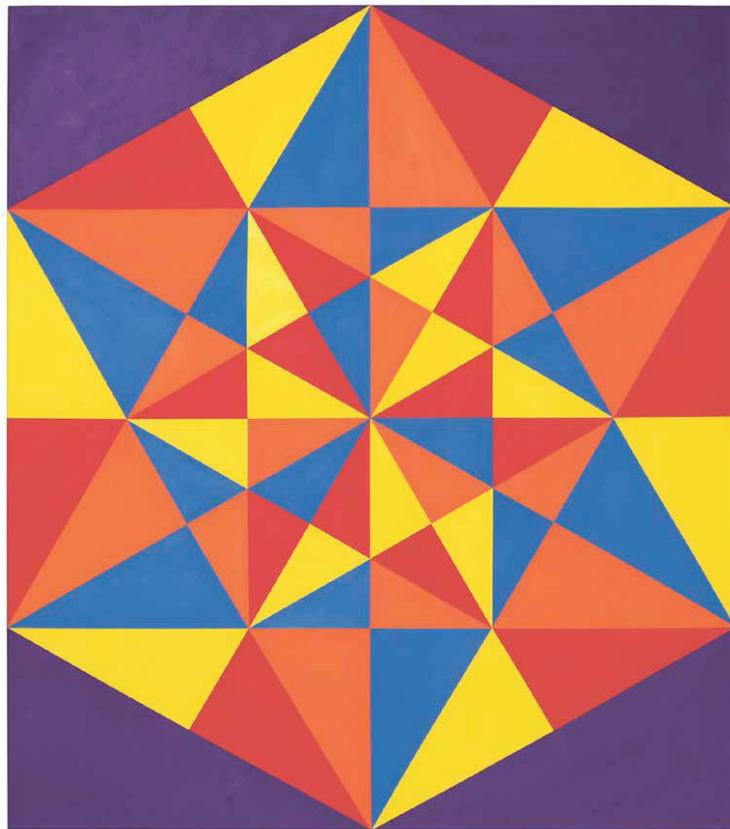

MAMCO GENEVE

Rasheed Araeen, une rétrospective

**Piste pédagogique
Eté 2018**

Bureau des transmissions

Rasheed Araeen, *Opus HB*, 2017, acrylique sur toile

PISTE PEDAGOGIQUE RASHEED ARAEEN

Cette piste pédagogique est réalisée autour d'une sélection d'œuvres exposées au Musée d'art moderne et d'art contemporain de Genève. S'adressant en particulier aux enseignants ou aux responsables de groupe, elle a pour objectif de proposer des points de repère et une base de travail pour faciliter l'approche et la compréhension de la création contemporaine, ou pour préparer une visite au musée.

SOMMAIRE

1. Rasheed Araeen
2. L'exposition à travers :
  - Géométrie : structure en mouvement
  - Couleurs et combinaisons
  - Faire communauté
3. Plans des salles et localisation des œuvres

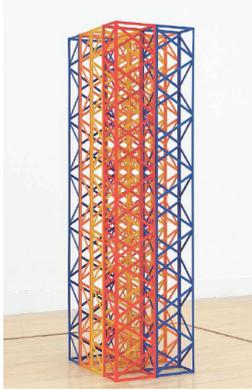
RASHEED ARAEEN

Rasheed Araeen est né en 1935 à Karachi (Pakistan), où il réalise, sans éducation artistique formelle, ses premiers travaux dans les années 1950 qui attestent déjà de son intérêt pour des compositions géométriques aptes à traduire des impressions. Lorsqu'il arrive à Londres en 1964, diplômé d'ingénieur en poche, Araeen est frappé par les sculptures en métal coloré d'Anthony Caro. A la fin des années 1960, il a développé son propre langage, basé sur l'usage de formes simples et la notion de symétrie, comme l'attestent les premières *Structures*. Ces sculptures, outre leur aspect constructif et minimal, invitent également à la relation avec le spectateur, qui peut parfois en modifier l'arrangement. La rétrospective, qui couvre près de 60 ans de travail, conduit le visiteur à travers cinq chapitres, des œuvres des années 1950 aux sculptures des années 1960 et 1970, et, suite à son engagement politique de plus en plus affirmé dans les années 1980, des séries de panneaux cruciformes des années 1980-1990 à ses travaux les plus récents réunis sous le titre de *Homecoming*. Le rapport politique que Rasheed Araeen entretient avec les formes dites « minimales » et son engagement dans la théorie postcoloniale confèrent à sa pratique une valeur exemplaire dans le processus de « décolonisation » de l'histoire de l'art de la seconde moitié du 20e siècle.

MAMCO GENEVE
29.05.18-10.09.18

GÉOMÉTRIE : STRUCTURE EN MOUVEMENT

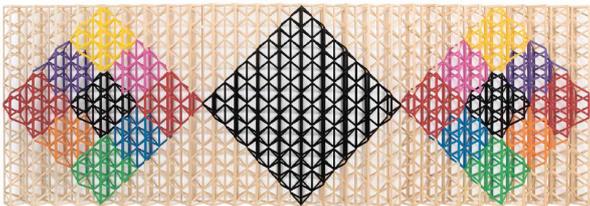
Œuvre 1 / Rasheed Araeen, *Rang Baranga I*, 1969

Question 1 : Quelle forme géométrique est à la base de cette œuvre? Quelles autres formes peut-on repérer?

Question 2 : Comment est construite cette œuvre? Sur quels principes? (Organisation, répétition, accumulation)

Œuvre 2 / Rasheed Araeen, *Black Square Breaking Into Rainbow Colours*, 2016

Question 1 : À quel type d'œuvre avons-nous à faire? (Est-ce une peinture ou une sculpture?)

Question 2 : Que se passe-t-il lorsqu'on se déplace devant cette œuvre? (Aborder la question du point de vue, du mouvement)

Œuvre 3 / Felice Varini, *Cercles concentriques via le rectangle*, 1994

Question 1 : Quelle est la logique de composition de cette œuvre?

Question 2 : Quel est l'élément essentiel pour que cette œuvre fonctionne? (Point de vue, apparition/disparition, activation par le déplacement du corps, rapport d'échelle)

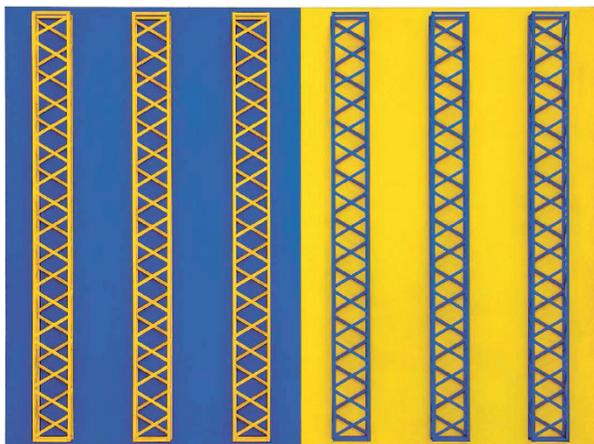
POUR APPROFONDIR :

Ingénieur de formation, Rasheed Araeen puise dans le répertoire formel du domaine de la construction, une source d'inspiration fondamentale pour la mise en place de son propre vocabulaire artistique. Au terme de sculpture il préfère celui de « structure», qui comporte selon lui une dimension plus dynamique et permet d'appréhender différemment la place et l'interaction du corps avec les objets d'art. Ainsi, qu'il soit sur un plan vertical ou posé à même le sol, l'objet sculptural est pensé comme une entité en mouvement. La géométrie qui occupe depuis ses débuts, une place centrale dans le travail d'Araeen, cristallise les préoccupations culturelles et sociales de l'artiste. A la fois référence aux arts ornementaux de l'Islam tout autant qu'aux formes créées par les avant-gardes russes, le motif géométrique est également considéré par l'artiste comme une métaphore des relations sociales, régies par des lois d'équilibre subtil entre symétrie et dissymétrie. Il est intéressant de noter que son travail est contemporain de ceux des artistes minimalistes américains, ce qui rend éloquente l'économie de moyens et l'usage de la grille ou du cube comme unité de base d'un grand nombre de ses œuvres.

NOTES :

COULEURS ET COMBINAISONS

Œuvre 1 / Rasheed Araeen, 3Y+3B, 1968-1969

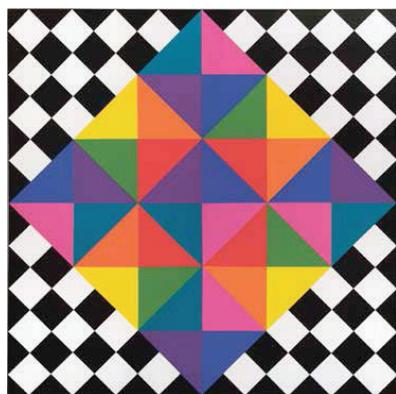

Question 1 : Comment sont organisées les couleurs dans cette œuvre? (Reconnaître et nommer les couleurs complémentaires, les contrastes)

Question 2 : Quelles sensations optiques cela provoque-t-il?

Question 3 : Connaissez-vous d'autres artistes, d'autres mouvements artistiques utilisant des procédés similaires?

Œuvre 2 / Rasheed Araeen, Opus TA2, 2016

Question 1 : Quelle est la logique de composition de cette œuvre?

Question 2 : On trouve ce même principe de composition dans d'autres formes d'art et d'artisanat. A quoi cela peut-il faire penser?

Question 3 : Quel élément vous paraît-il le plus important ou le plus visible? Pourquoi?

Œuvre 3 / Sol Lewitt, Wall Drawing n°43, red, yellow, blue, black pencil, 1970

Question 1 : Comment décrire cette œuvre?

Question 2 : Comment sont utilisées les couleurs? Quel rôle jouent-elles?

Question 3 : Où l'œuvre commence-t-elle et se termine-t-elle? (Aborder la notion de protocole)

PISTE PEDAGOGIQUE RASHEED ARAEEN

POUR APPROFONDIR :

Dans l'œuvre de Rasheed Araeen, la couleur est omniprésente. L'artiste choisit les teintes colorées pour leur qualité vibratoire et leur luminosité - étroitement liées à la notion de mouvement - aussi bien que pour leur portée symbolique (l'emploi du vert notamment) ou la connotation ludique qu'elles véhiculent. Organisées en fonction de leurs contrastes et selon une trame géométrique souvent rigoureuse, les couleurs produisent des effets d'optique, devenant des composantes spatiales et ouvrant le champ de l'image à celui de la sculpture. Le recours à la couleur permet également à Rasheed Araeen de traiter de sujets et de références historiques en se servant d'une esthétique très actuelle.

NOTES :

FAIRE COMMUNAUTÉ

Œuvre 1 / Rasheed Araeen, *Food for thought, thought for change*, 2017

Question 1 : De quel type d'œuvre s'agit-il? (Introduire la notion d'éphémérité, de participation, d'art relationnel)

Question 2 : Le repas est un moment convivial et propice aux échanges dans de nombreuses sociétés. L'artiste crée une situation favorisant la rencontre et à la discussion. À votre avis, de quoi discutent les personnes qui s'attablent ici?

Question 3 : A quel moment une idée devient-elle œuvre d'art? (Parler du geste artistique et du contexte)

Œuvre 2 / Rasheed Araeen, *Zero to infinity*, 1969-2018

Question 1 : Que propose l'artiste? Connaissez vous une autre œuvre qui fonctionne sur ce principe? (Permission de toucher une œuvre, d'intéragir avec elle)

Question 2 : Combien de combinaisons sont possibles? (Un indice se trouve dans le titre)

Question 3 : Si vous deviez représenter votre groupe par une forme, comment disposeriez-vous cette installation? (Questionner l'énergie, la dynamique, les faisceaux de relations, les liaisons, l'équilibre)

Œuvre 3 / Gordon Matta Clarck, *Open House*, 1972-1985-1997

Question 1 : Quelle est la nature de cette œuvre? (Sculpture, architecture?)

Question 2 : Que suggère le titre de cette œuvre? (Aborder les notions d'espace urbain, d'intérieur/extérieur, d'œuvre praticable)

Question 3 : Par qui et pour qui cette œuvre a-t-elle été élaborée? (S'appuyer sur les traces documentaires photographiques et vidéos à proximité)

PISTE PEDAGOGIQUE

RASHEED ARAEEN

POUR APPROFONDIR :

D'origine pakistanaise, Rasheed Araeen s'établit en Angleterre dans les années 60. Faisant le constat d'une société occidentale en proie aux clivages raciaux liés, notamment, au passé colonialiste de l'Empire britannique et étant lui-même marginalisé (sa pratique a longtemps été considérée comme un art « ethnique »), Rasheed Araeen a développé à partir des années 70, une production d'œuvres très engagée du point de vue socio-politique. Il rédige un manifeste (*Black Manifesto*), s'implique dans la création d'une revue critique (*Third Text*) visant à dénoncer les théories stigmatisantes de l'exotisme et du «Tiers Monde» et à défendre les droits des minorités. Il compose également une série de grands tableaux cruciformes mêlant des images à caractère documentaire et d'autres issues du champ de l'art ou de la publicité, mettant en tension - non sans ironie- des références aux cultures orientales (notamment liées à l'Islam) et occidentales. Rasheed Araeen s'oriente vers la création de dispositifs favorisant la participation des individus et, par là-même, leur mixité et la convivialité. Son intuition mathématique liée à la géométrie, et en particulier à la dissymétrie, trouve une matérialisation adéquate au travers de sa proposition *Zero to Infinity* et de ses innombrables variations organiques. Le motif géométrique devient alors une métaphore de la communauté sociale où chaque élément participe d'un tout et y occupe une place essentielle.

NOTES :

PISTE PEDAGOGIQUE RASHEED ARAEEN

Géométrie : Structures en mouvement

- 1 - Rasheed Araeen, *Rang Baranga I*, 1969
- 2 - Rasheed Araeen, *Black Square Breaking Into Rainbow Colours*, 2016
- 3 - Felice Varini, *Cercles concentriques via le rectangle*, 1994

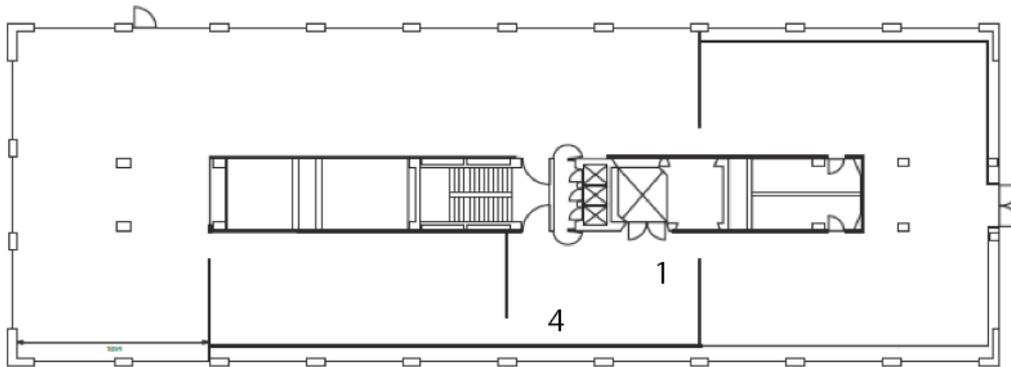
Couleurs et combinaisons

- 4 - Rasheed Araeen, *3Y+3B*, 1968-1969
- 5 - Rasheed Araeen, *Opus TA2*, 2016
- 6 - Sol Lewitt, *Wall Drawing n°43, red, yellow, blue, black pencil*, 1970

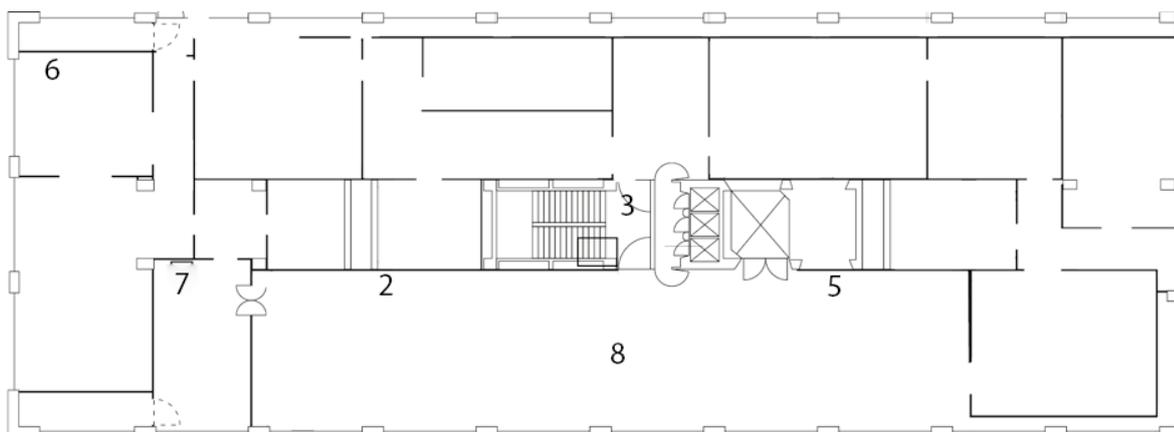
Faire communauté

- 7 - Rasheed Araeen, *Food for thought, thought for change*, 2017
- 8 - Rasheed Araeen, *Zero to infinity*, 1969-2018
- 9 - Gordon Matta Clark, *Open House*, 1972-1985-1997

PLAN DES ŒUVRES (1er étage)

PLAN DES ŒUVRES (3ème étage)

**PISTE PEDAGOGIQUE
RASHEED ARAEEN**

PLAN DES ŒUVRES (2ème étage)

