

Dossier enseignants

Sur
le
fil

Sur le fil

du 11 février au 20 août 2023

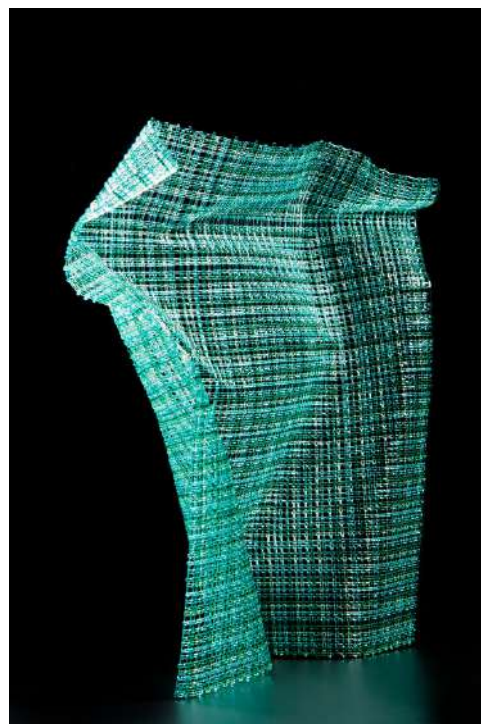
L'exposition **Sur le Fil** se propose de réunir une vingtaine d'œuvres d'artistes de toutes nationalités, issues des collections permanentes et de prêts extérieurs, explorant la thématique du mimétisme et de l'hybridation de la matière et alimenteront cette promenade poétique à la découverte d'un matériau inouï, aux propriétés surprenantes.

Le parcours de l'exposition débute par l'évocation des rencontres entre textile et verre : au-delà de l'esthétique évidente des pièces, c'est surtout un fil social et historique qui se déroule sous les yeux du visiteur. Ainsi les thématiques de la mémoire, de la transmission, mais aussi de la solidarité et de l'effort commun se font-elles jour. C'est parfois le verre qui se transforme pour évoquer, par sa finesse, un écheveau de liens, la trame d'un tissage, les alvéoles délicates d'une dentelle. Etiré au chalumeau, sublimé dans ses torsades intriquées par le moulage, ou encore thermoformé afin de lui imposer de souples ondulations, le fil de verre évoque les étapes de la transformation du textile.

Créant parfois l'illusion, toujours l'admiration, le matériau se texturise au fur et à mesure du cheminement du visiteur, l'invitant à redécouvrir sa beauté... jusqu'à ne plus entretenir de certitudes.

Barbara Idzikowska, *Laundry*, 2009-2022.

Cathryn Shilling, *Synergie Series III*, 2013.

Karola Dischinger, *Rope team*, 2017.

Lieve van Stappen, *Ariadnes' yarn*, 2003-2015.

Le geste

De fil en aiguille ... parlons technique

Contrairement au fil, le verre ne peut être noué, tricoté, cousu.

À l'inverse, il est soudé, assemblé, fondu, fusionné, filé ...

Quels sont les gestes et techniques utilisés par les verriers pour travailler le matériau verre ?

Johannes Vermeer, *La Dentellière*, 1669 / 1670.

"Les gestes les plus simples, les plus primitifs sans autre outil que la main sont très efficaces dans la recherche des formes nouvelles."

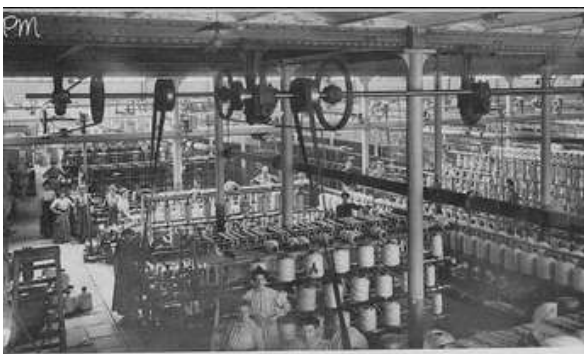
Marinette CUECO

Henry Selick, *Coraline*, 2009,
film d'animation.

Technique de Sylvie Vandenhoucke.
Verdures, collection du MusVerre.

Patrimoine industriel textile des Hauts-de-France :
Musées de la dentelle de Caudry et de Calais,
MTVS à Fourmies,
Manufacture et Musée de La Piscine de Roubaix.

Verre filé au chalumeau.

Filer le verre permet de réaliser tous types de formes et motifs.

Le verrier (chalumiste) fait chauffer ses baguettes de verre à la flamme de son chalumeau. Lorsque le verre est souple, il peut alors l'étirer, le tourner, le mouler, ajouter ou superposer les couleurs pour lui donner la forme et la couleur voulues.

La matérialité

Ne tenir qu'à un fil ... ou l'illusion du verre filé

Le verre incarne un matériau caméléon par excellence.

Malgré son apparente fragilité, rigidité, et pesanteur, il peut parfois apparaître très solide, fluide, souple ou encore léger.

Comment les artistes jouent-ils avec le matériau ? Comment influencent-ils nos perceptions en proposant des illusions textiles de tressages, tramages et autres tricotages factices et poétiques ?

Marinette Cueco, *Carré*, 2012,
Entrelacs de joncs tendus noués.

"Ténu, graphique, musicale, la sculpture dite "linéaire" tend ainsi à réduire l'œuvre à la simple torsion ou tension d'un fil ou de quelques fils"
Florence De Meredieu

Le fil conducteur ... d'une matière à l'autre

Dans certaines œuvres, le verre rencontre d'autres matériaux, célébrant une dimension hybride et hétérogène.

Comment les matériaux dialoguent-ils ensemble ? En quoi leurs caractéristiques, leurs qualités et leur mélange sont-ils sources d'évocation, de fiction ?

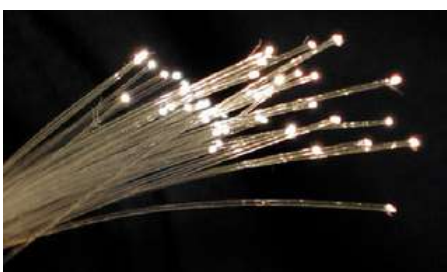
Chiharu Shiota, *A key in the hand*, 2015,
clés, barque, fil.

Julien Salaud, *Constellation du cerf (harpe II)*, 2011.

Antoine Pevsner, *Monument symbolisant la libération de l'esprit*, 1955-1956, bronze, laiton, résine.

Une fibre optique est un fil dont l'âme, très fine, en verre ou en plastique, a la propriété de conduire la lumière.

"L'aiguille de granit recoud le manteau des neiges au fil de l'arête."
Sylvain TESSON

La narration

De mère en fil ... une histoire de transmission

L'artisanat et la création textile (couture, broderie, tricot, dentelle, tissage...) sont souvent associés à la sphère féminine dans certaines traditions et pratiques vernaculaires.

En quoi ces pratiques constituent-elles un support de transmission, voire la métaphore d'un héritage familial ? En quoi le travail du fil est-il générateur de liens ?

"La filiation, c'est une notion de sentiments plus que de gènes."

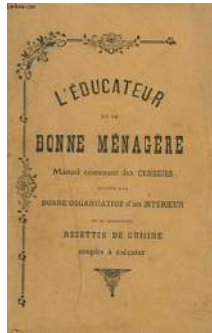
Jean Gastaldi

Ghada Amer, *Three Girls in Black and White*, 2016, acrylique, broderie et gel, médium sur toile.

Marilyn Monroe dans le film *Le Milliardaire* (1960) de Georges CUKOR.

L'éducateur de la Bonne ménagère.

Manuel contenant des conseils relatifs à la bonne organisation d'un intérieur.

Les femmes à l'école du Bauhaus : Annie Albers, Gunta Stölz, Otti Berger.

Lygia Clark, *Filet élastique*, 1974, performance collective.

Filer la métaphore ... entre expressions, contes et légendes

Dans l'imaginaire populaire, le fil est souvent mis en scène dans des fictions, contes et légendes.

Quel est le potentiel symbolique et métaphorique de cet élément ?

« J'ai toujours éprouvé une fascination pour l'aiguille et son pouvoir magique. »

Louise Bourgeois

CONTES, MYTHES & LÉGENDES

- Arachné
- Le linceul de Pénélope (Odyssée d'Homère)
- Le fil d'Ariane et le labyrinthe du Minotaure
- Le fuseau de la Belle au bois dormant
- Les Parques
-

De la Lumière à la Lumière

Kim Kototama *Lune et les Bones and Clouds*, **Jean-Benoît Sallé** et **Stéphane Baz**.

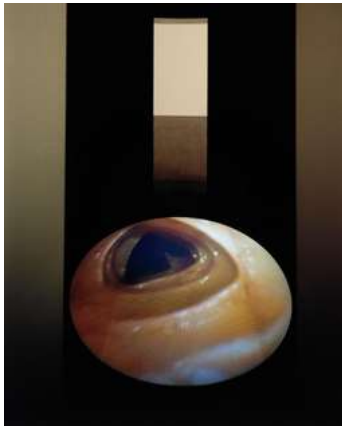
Restitution du travail de résidence réalisé à l'Atelier du MusVerre entre septembre et décembre 2022.

De l'installation à l'expérience immersive... le trio d'artistes a souhaité faire vivre au visiteur un véritable voyage immobile, au cœur de la conscience. Le verre se fait ici instrument de la dématérialisation, et passerelle vers une forme de spiritualité, de ressenti supérieur.

De février à août, sous le Kiosque, **Hors-sol**, installation monumentale toute de fils de verre étirés au chalumeau, s'anime, dans une semi-pénombre, de projections qui la subliment. La dentelle de verre, véritable langage rhizomatique inventé par Kim, évoque les liens psychologiques et sociétaux à réinventer ; au-delà, il crée une interface signifiante entre intériorité et extériorité.

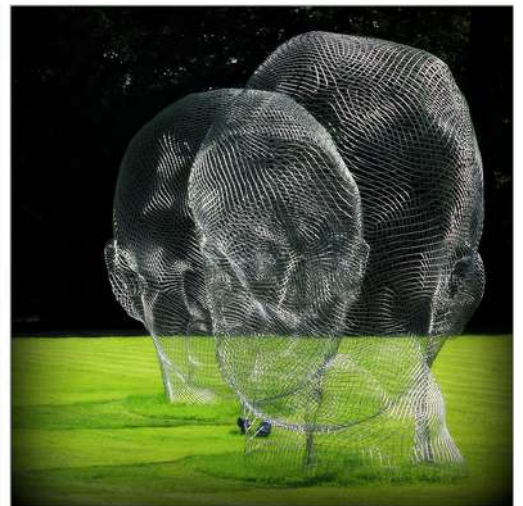
En salle Mériaux, les recherches du collectif, présentées de février à mai, créent les conditions de la dissociation entre le corps et l'esprit, indispensable préalable à la réconciliation.

Ce voyage onirique invite à (re)découvrir un monde, entre microcosme et macrocosme, où tout fait sens et s'articule harmonieusement dans une unité de conscience supérieure.

Mona Hatoum, *Corps étranger*, 1994, installation.

Joe Dante, *L'aventure intérieure*, 1987, film..

Tony Oursler, *Daydream 1000*, 2013.
vidéoprojection, techniques mixtes, support en
acier, son.

Jaume Plensa, *Marianna et Nuria*, 2015, fil d'innox, exposition *Clouds*, Château de Roelux, Belgique.

Forestier, Peter Wohlleben a ravi ses lecteurs avec des informations attestées par les biologistes depuis des années, notamment le fait que les arbres sont des êtres sociaux. Ils peuvent compter, apprendre et mémoriser, se comporter en infirmiers pour les voisins malades. Ils avertissent d'un danger en envoyant des signaux à travers un réseau de champignons.

"Les arbres se synchroniseraient de façon que tous aient les mêmes chances de développement. (...) les arbres compensent mutuellement leurs faiblesses et leurs forces. Le rééquilibrage s'effectue dans le sol, par les racines. Et les échanges vont bon train. Qui est bien nanti donne généreusement et qui peine à se nourrir reçoit de quoi améliorer son ordinaire. Nous retrouvons ici aussi les champignons dont l'immense réseau agit cette fois en machine à redistribuer géante. En somme, le système fonctionne un peu comme nos services d'aide sociale."

"Il apparaît ainsi que les forêts sont des superorganismes, des organisations structurées comme le sont par exemple les fourmilières."

Peter Wohlleben, *La vie secrète des arbres*, 2017, éditions Les Arènes.

Avec les élèves

Pistes pédagogiques

- ARTS VISUELS & ARTS PLASTIQUES (cycles 1, 2, 3, 4) : dessiner avec le fil ou sculpter le fil, donner du volume à la ligne. (fil de fer, fil de sucre, fil de colle ...)
- FRANÇAIS & ARTS PLASTIQUES (cycle 3) : illustrer de façon plus ou moins abstraite un conte ou un récit mythologique (sur le thème du fil) en formant des empreintes de fils textiles trempés dans l'encre.
- FRANÇAIS & ÉDUCATION MUSICALE (cycles 3, 4) : créer une chanson, un poème à partir des expressions contenant le mot "fil".
- ARTS VISUELS & ARTS PLASTIQUES (cycles 1, 2, 3) : travail d'assemblage par couture faisant dialoguer des matériaux d'origine non textile (hétérogénéité et cohérence plastique).
- ARTS APPLIQUES, HISTOIRE & HISTOIRES DES ARTS (cycle 4, lycée) : approche technique & historique de techniques de tissage à des époques et contextes donnés (ex: le monde médiéval avec la Tapisserie de Bayeux, Tapisserie du Musée de Cluny...) en questionnant le rapport à l'artisanat et au design (ex: Bauhaus...).
- HISTOIRE (cycle 4) : Travail sur la Révolution Industrielle au XIXème siècle avec une analyse d'un cas d'étude d'une manufacture textile de la Région.
- ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE (cycles 3, 4) et PHILOSOPHIE (Cycle terminal) : Réflexion, débat et analyse de pratiques et métiers genrés.

Les ateliers du MusVerre

Cycle I

Sur le Fil avec Filipe (durée 1h)

Découverte de l'exposition temporaire *Sur le fil* en suivant les aventures de Filipe, petit personnage malicieux qui vous racontera des histoires cousues de fil blanc.

Cycle II

Tableau de fil (durée 2h)

Donner de la couleur à son dessin grâce au fil, une technique peu commune.

Les élèves utilisent des fils de laine afin de mettre en couleur un dessin, dont la thématique aura été définie pour la classe.

(paysage, nature, abstraction, forme géométrique ...)

Cycle III

Photo cousue (durée 2h)

À partir de photos d'archives du MusVerre, les élèves apporteront de la couleur et de la texture grâce au fil cousu ou collé; la mise en couleur ne se fait plus par la peinture ou le crayon. Un travail plastique mêlant histoire et art, avec une technique rarement utilisée par les élèves.

Tableau tissé (durée 2h)

Sur une base de grillage, les élèves tissent une trame de fils, de tissus et d'autres matériaux afin de composer un tableau textile.

Cycle IV

Photo cousue (durée 2h)

À partir de photos d'archives du MusVerre, les élèves apporteront de la couleur et de la texture grâce au fil cousu ou collé; la mise en couleur ne se fait plus par la peinture ou le crayon. Un travail plastique mêlant histoire et art, avec une technique rarement utilisée par les élèves.

Pour aller plus loin...

Camille, *Le Fil*.

Cet album musical de 2005 repose sur le concept de bourdonnement (note tenue) entendu sur l'intégralité du disque, en arrière plan de l'ensemble des chansons.

Paroles de la chanson *Sur Le Fil* de Charles Trenet.

Là-bas dans le pré plein de marguerites
Comme un grand billard mangé par les mites
On voit un tableau, tableau sans pareil
Un fil qui brille au soleil
Puis au milieu des poteaux qui penchent
Tendue sur le fil, la lessive blanche
Les mouchoirs s'agitent et les pantalons
S'en vont frôler les jupons

Sur le fil, il y a des chemises
Sur le fil, gonflées par la brise
Sur le fil, les caleçons, les chaussettes, les chaussons
Sur le fil, dansent, dansent, dansent
Sur le fil, dansent, se balancent
Les oiseaux chantent l'avril
Et l'amour loin d'la ville
Sur le fil
[...]"

« [...] Afin d'avoir des attelles, on alla chercher, sous la charretterie, un paquet de lattes. Charles en choisit une, la coupa en morceaux et la polit avec un éclat de vitre, tandis que la servante déchirait des draps pour faire des bandes, et que Mlle Emma tâchait à coudre des coussinets. Comme elle fut longtemps avant de trouver son étui, son père s'impatienta ; elle ne répondit rien ; mais tout en cousant, elle se piquait les doigts, qu'elle portait ensuite à sa bouche pour les sucer. Charles fut surpris de la blancheur de ses ongles. Ils étaient brillants, fins du bout, plus nettoyés que les ivoires de Dieppe, et taillés en amande. Sa main pourtant n'était pas belle, point assez pâle, peut-être, et un peu sèche aux phalanges ; elle était trop longue aussi, et sans molles inflexions de lignes sur les contours. [...] »
Gustave Flaubert, *Madame Bovary*, 1857, Partie I, chapitre 2.

« Souvent, lorsque Charles était sorti, elle allait prendre dans l'armoire, entre les plis du linge où elle l'avait laissé, le porte-cigares en soie verte. Elle le regardait, l'ouvrait, et même elle flairait l'odeur de sa doublure, mêlée de verveine et de tabac. À qui appartenait-il ?... Au vicomte. C'était peut-être un cadeau de sa maîtresse. On avait brodé cela sur quelque métier de palissandre, meuble mignon que l'on cachait à tous les yeux, qui avait occupé bien des heures et où s'étaient penchées les boucles molles de la travailleuse pensive. Un souffle d'amour avait passé parmi les mailles du canevas ; chaque coup d'aiguille avait fixé là une espérance ou un souvenir, et tous ces fils de soie entrelacés n'étaient que la continuité de la même passion silencieuse. Et puis le vicomte, un matin, l'avait emporté avec lui. [...] »
Gustave Flaubert, *Madame Bovary*, 1857, Partie I, chapitre 9.

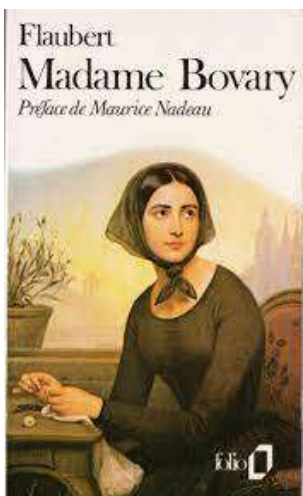
Tracy Chevalier
La Dame à la Licorne

Tracy Chevalier
La brodeuse de Winchester

Expressions

- de fil en aiguille
- au fil de l'eau
- avoir un fil à la patte
- donner du fil à retordre
- être dans le droit fil
- être sur le fil du rasoir
- le fil d'Ariane
- le fil conducteur
- ne tenir qu'à un fil
- filer des jours heureux
- filer la métaphore
- être au bout du fil
- cousu de fil blanc
- ...

Pour vous aider à monter un projet, vous pouvez contacter :
Cécile Charniaux, responsable des Publics - cecile.charniaux@lenord.fr
Cécile Gomez, professeure missionnée par la DAAC - cecile.gomez@ac-lille.fr
Henri Duhamel, professeur-conseil - Henri.Duhamel@uphf.fr

MusVerre
76 rue du Général de Gaulle - 59216 SARS-POTERIES
Tél +33(0)3 59 73 16 16
musverre@lenord.fr
http://musverre.lenord.fr