

# MAGASIN

Centre National d'Art Contemporain

## DOSSIER PÉDAGOGIQUE

### JAPANCONGO

Exposition présentée au MAGASIN du 6 février au 24 avril 2011



#### Contacts

**Magasin** *Service des Publics*

**155 cours Berriat**

**Grenoble Cedex 1**

**04 76 21 65 27**

Anne Langlais-Devanne : [a.langlais-devanne@magasin-cnac.org](mailto:a.langlais-devanne@magasin-cnac.org) / [v.huys@magasin-cnac.org](mailto:v.huys@magasin-cnac.org)

Professeur - relais, Claire Laloy (Éducation Nationale) : [prof.relais@magasin-cnac.org](mailto:prof.relais@magasin-cnac.org)

**EXPOSITION JAPANCONGO**  
**05 FÉVRIER- 24 AVRIL 2011**

«La peinture n'a pas de nationalité.»,  
Chéri Samba

**1 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'EXPOSITION**

**«Quand Jean Pigozzi me demanda si j'accepterais d'être commissaire d'une exposition de sa collection d'art africain, je restai d'abord sceptique. Mais quand il me dit qu'il avait constitué récemment une collection d'art contemporain japonais, je fut alors réellement enthousiaste. »**  
Carsten Höller

Jean Pigozzi collectionne l'art contemporain et est également photographe tandis que la notion de «double» est au cœur même de la vie et du travail d'artiste de Carsten Höller. Il semblait naturel que leur rencontre débouchât sur un projet commun, où la collection de Jean Pigozzi allait constituer le matériau que Carsten Höller utiliserait pour l'organisation de l'exposition, de telle sorte que cette dernière devienne elle-même une œuvre d'art. La collection Pigozzi est connue depuis une vingtaine d'années comme l'une des collections d'art africain contemporain parmi les plus importantes au monde. Ces dernières années, Pigozzi a discrètement augmenté sa collection de quelques 500 pièces de jeunes artistes japonais de moins de trente ans. Carsten Höller a imaginé avec lui un projet d'exposition duelle, limitant le choix des œuvres d'artistes africains à la République Démocratique du Congo accrochées en vis-à-vis d'œuvres d'artistes japonais. Le volume d'œuvres d'un pays sera le même que celui du second afin d'établir des densités équivalentes, leur accrochage mettant en exergue différences et points de références communs.

Un long mur longitudinal de près de 40 mètres de longueur sert de surface d'accrochage aux dessins, peintures et photographies japonais. Des ouvertures donnent sur de petites salles dédiées aux sculptures et objets japonais. En vis-à-vis, un mur courbe de mêmes dimensions et ouvrant également sur de petites salles est attribué aux artistes de République Démocratique du Congo. Les deux murs dessinent au centre une sorte de couloir qui devient plus étroit en son milieu.

Seize artistes congolais (dont Pierre Bodo, Chéri Samba, Pathy Tshindele, Jean Depara, Cheik Ledy, et Bodys Isek Kingelez) seront confrontés à 49 artistes japonais (dont Natsumi Nagao, Nobuyoshi Araki, Akihiro Higuchi, Kazuna Taguchi, Teppei Kaneuji, Hiroki Tsukuda et Keiichi Tanaami). L'installation des œuvres est organisée de façon sensorielle suivant les similitudes et les différences entre les deux groupes. Les pièces les plus «similaires» étant installées au point de rapprochement le plus étroit des murs. Cette architecture du double qui génère une co-existence de deux identités visuelles, culturelles et matérielles est au cœur du travail de Carsten Höller. La symétrie, le redoublement qui empruntent par exemple la structure des images des tests de Rorschach, organisent le déplacement physique, sensoriel et mental du spectateur. Il peut suivre le corridor central qui distribue les salles et l'accrochage, mais peut aussi en emprunter l'envers, son double négatif, et suivre un cheminement derrière les murs laissés bruts. L'espace de l'exposition devient ainsi une machine spatiale, un

environnement qui modifie la perception de l'espace de l'exposition et de ses repères classiques. Il fait de sa structure de fortune une forme d'expérience, comme la déambulation au milieu d'un village Potemkine.

JAPANCONGO fait référence à un projet plus ancien de Carsten Höller, The Double Club, lieu qu'il a ouvert à Londres en 2008/2009 pour une période de 8 mois. Le bar, le restaurant et la discothèque du Double Club ont été divisés en deux parties égales, l'une «congolaise» et l'autre «occidentale», à la fois dans l'espace (décoration, origine des meubles) et dans le temps (musique, nourriture).

La collection Pigozzi offre l'opportunité unique d'étendre cette approche à la représentation de l'art, en faisant référence à la nature même d'une collection, à la notion d'origine et aux formes d'expressions humaines. Elle souligne avant tout l'idée que toutes les formes d'art possèdent un fond commun, un langage qui ne peut être traduit par des mots, mais qui devient plus évident et intelligible quand les différences culturelles sont mises à jour. Certaines œuvres d'art majeures sont présentées ici, de telle façon qu'elles rendent visibles les relations possibles qu'elles entretiennent avec celles qui leur sont juxtaposées et qui leur font face, dans l'espace.

Carsten Höller

<http://www.airdeparis.com/holler.htm>

«D'habitude, les gens cherchent des méthodes  
pour supprimer le doute, pensée négative  
qu'il faut vaincre pour se décider à faire.  
À l'inverse, j'essaie aujourd'hui de l'utiliser,  
le laisser vivre et le glisser dans mes  
processus de production».  
C. Höller

Carsten Höller, né en 1961 à Bruxelles, est un artiste allemand. Il vit et travaille à Stockholm et a une formation d'entomologiste. Il a participé à plusieurs biennales à Lyon, Venise et à la Documenta à Cassel. Il applique des procédures d'expérimentation scientifique à des réalisations artistiques. Ses installations posent un regard froid sur la situation humaine. Il tente de réconcilier biologie, éthologie et humanisme. En juillet 2008 il crée le « Double Club » à Londres, financé par la Fondation Prada. Ouvert pendant un an, le Double Club est un espace unique de divertissement et d'accueil au confinement de la musique, de l'art contemporain et du design. Il avait notamment pour objectif de rapprocher musique contemporaine congolaise et occidentale et de créer une relation de proximité et de rencontre entre les cultures.

Jean Pigozzi

<http://www.jeanpigozzi.com/>

«Ce qui m'intéresse dans l'art, c'est qu'une oeuvre  
soit belle, qu'elle soit inédite et novatrice,  
et dégage une grande force.  
Ce n'est pas de discourir des heures et des heures».  
Jean Pigozzi

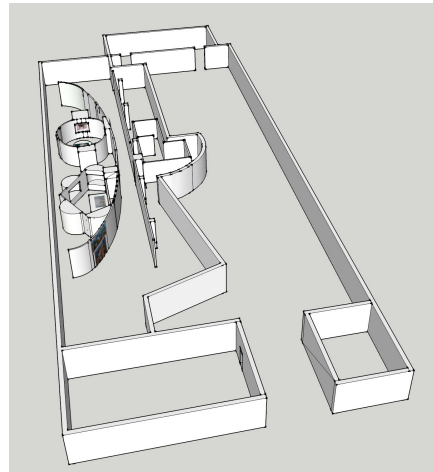
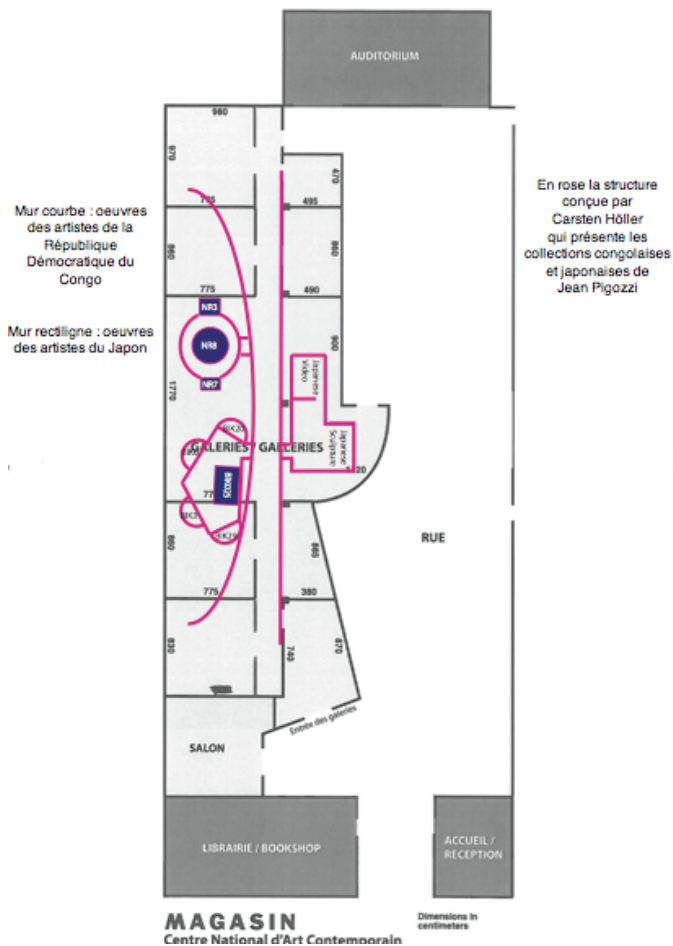
Jean Pigozzi est un homme d'affaire italien né en 1952 à Paris. Il est à la fois photographe, collectionneur et philanthrope. Il étudie d'abord à Paris puis à l'université de Harvard, avant de travailler pour la Gaumont à Paris et la 20th Century Fox à Los Angeles. Basé à Genève, il partage également sa vie entre New York, Londres, Paris, Antibes et Panama. Ces 20 dernières années, Jean Pigozzi a rassemblé la plus grande collection d'art africain contemporain au monde ([www.caacart.com](http://www.caacart.com)).

Située à Genève, la collection est régulièrement exposée dans de grands musées tels que le Museum of Fine Arts de Houston, le Grimaldi Forum de Monaco, le National Museum of African Art à Washington D.C., le Guggenheim de Bilbao, la Tate Modern de Londres, le Centre Pompidou, etc....

D'autre part, depuis trois ans, Jean Pigozzi se consacre à une collection d'art contemporain japonais, ([www.japigozzicollection.com](http://www.japigozzicollection.com)) et en particulier à de très jeunes artistes.

## 2 – PLAN DE SITUATION DES OEUVRES

### *Plan d'ensemble du Magasin et dispositif spatial dans les Galeries*



Vue axonométrique des espaces d'exposition



*Revers de la structure, mur courbe et mur droit.*

# JAPANCONGO

Exposition présentée au MAGASIN du 6 février au 24 avril 2011

## Liste des oeuvres de la collection de Jean Pigozzi, sélectionnées par Carsten Höller

Courtoisie pour toutes les oeuvres: CAAC - The Pigozzi Collection, Geneva

### Mur courbe: oeuvres des artistes de la République Démocratique du Congo

|   |   |   |   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9  | a  | b  | c  | d | 11 | 13 | 14 | 16 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 |   |    |    |    |    |

#### Bodo Fils

- 1- *Moyen de communication 1*, 2009  
Acrylique sur toile
- 2- *Unfilled*, 2008  
Acrylique sur toile

#### Pierre Bodo

- 3- *Le fleuve de délice*, 2001  
Acrylique sur toile
- 4- *La vache folle*, 2001  
Acrylique sur toile

#### Cheik Ledy

- 5- *Le garant*, 1993  
Acrylique sur toile
- 6- *La tentation*, 1996  
Acrylique sur toile
- 7- *Sape*, 1996  
Acrylique sur toile
- 8- *Démocratie en Afrique*, 1992  
Acrylique sur toile

#### Moké

- 13- *Galerie Mongo au marché central vente des souliers d'occasion d'Europe*, 2000  
Acrylique sur toile
- 14- *Scène de nuit - Primus*, 1995  
Acrylique sur toile
- 15- *30 Juin 1961 ( République du Congo). 1er Anniversaire de l'Indépendance*, 2000  
Acrylique sur toile
- 16- *Nuit chaude à la cité*, 1999  
Acrylique sur toile
- 17- *Chéri Samba et Moké*, 1991  
Acrylique sur toile

#### Papa Mfumu'Eto 1er

- a- *Unknown*, 2005  
Huile sur toile
- b- *Unknown*, 2005  
Huile sur toile
- c- *Unknown*, 2005  
Huile sur toile
- d- *Unknown*, 2005  
Huile sur toile

#### Chéri Chérin

- 11- *Dans la grande forêt zaïroise*, 1998  
Huile sur toile
- 12- *Conflit de génération*, 2005  
Acrylique sur toile

### Mur droit: oeuvres des artistes du Japon

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 149 | 147 | 145 | 142 | 139 | 1   | 3   | 4   | 132 | 128 | 126 |     |
| 150 | 148 | 146 | 144 | 143 | 141 | 138 | 137 | 133 | 130 | 131 | 127 |

#### Akihiko Amano

- 126- *Study of Naoki Komuro*, 2008  
Encre sur toile

#### Saori Abe - Ardyce

- 127- *Pukapuka*, 2008  
Acrylique sur toile

#### Miho Gorai

- 128- *Miss Kaoru*, 2008  
Stylo sur tissu

#### Keita Sugiura

- 129- *God's Vehicle*, 2006  
Stylo sur papier
- 130- *It Still Does Not Lose*, 2008  
Stylo, stylo de couleur et aquarelle sur papier
- 131- *Though it Doesn't Know*, 2008  
Stylo et Magic Marker sur papier

#### Kazuna Taguchi

- 132- *At a Dead End, In Deep*, 2009  
Tirage gélatino-argentique
- 133- *The Sad News*, 2006  
Tirage gélatino-argentique

#### Mayu Daigen

- 134- *Mandala of the Daigensui*, 2007  
Encre japonaise sur papier

#### Keiichi Tanaami

- 144- *Mysterious Deliverance*, 2010  
Acrylique sur toile
- Image © Keiichi Tanaami, courtoisie de Nanzuka Underground, Tokyo

#### Avakoh Furukawa

- 136- *Internal Terrorism*, 2007  
Graphite sur papier

#### Hiroki Otsuka

- 137- *Nicco Chan Pepr Bag*, 2010  
Acrylique et crayon sur sac en papier

#### Keita Sugiura

- 138- *Ice Cream Boy*, 2010  
Encre Sumi sur sac en papier
- 139- *Planet #005*, 2009  
Impression à encre pigmentaire contrecollée sur panneau plastique
- 140- *Planet #012*, 2009  
Impression à encre pigmentaire contrecollée sur panneau plastique
- 141- *Planet #026*, 2009  
Impression à encre pigmentaire contrecollée sur panneau plastique

#### Tomoki Kurokawa

- 142- *My Bow Gun*, 2009  
Acrylique sur toile

#### Mayu Daigen

- 143- *Mario*, 2009  
Acrylique sur toile

#### Keiichi Tanaami

- 144- *Mysterious Deliverance*, 2010  
Acrylique sur toile
- Image © Keiichi Tanaami, courtoisie de Nanzuka Underground, Tokyo

#### Kaori Kobayashi

- 145- *For Emergence*, 2007  
Huile sur toile

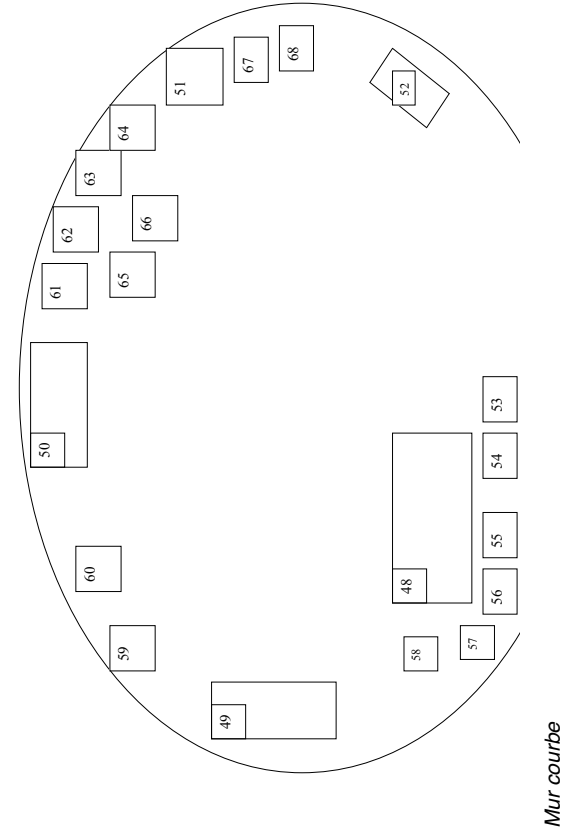
- 146- *The Room with Entrance*, 2008  
Huile sur toile

#### Satoshi Jimbo

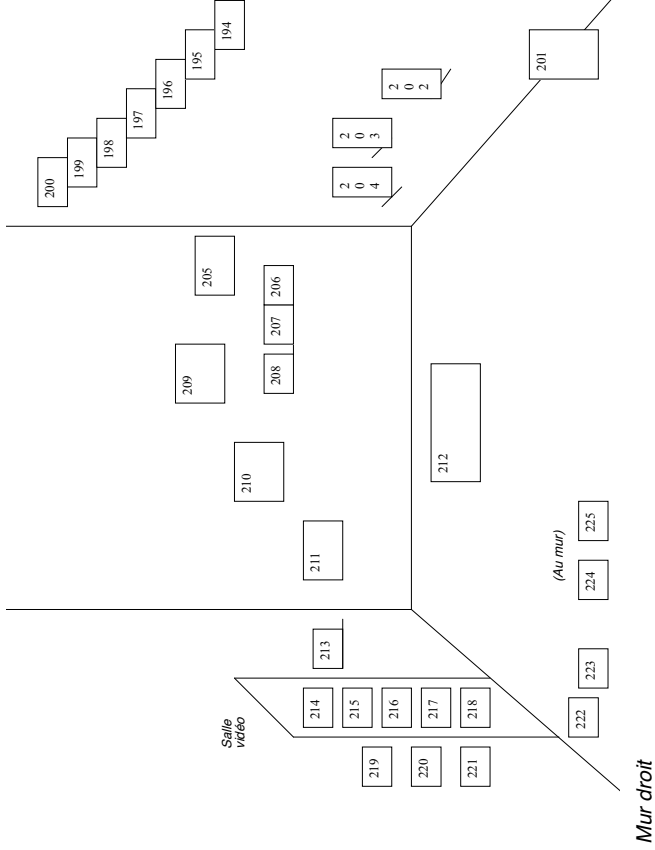
- 147- *A Moment to Get*, July, 2008  
Acrylique sur carton

#### Hisaharu Motoda

- 148- *Revelation - Ameyoko I*, 2004  
Lithographie
- 149- *Revelation - Kabukicho I*, 2004  
Lithographie
- 150- *Indication - Ginza Chuo Dori*, 2005  
Lithographie



**Bodys Isek Kingelez**      **Ambroise Ngaimoko-Studio 3Z**



**Nobuyoshi Araki**      **Hirokazu Ishii**

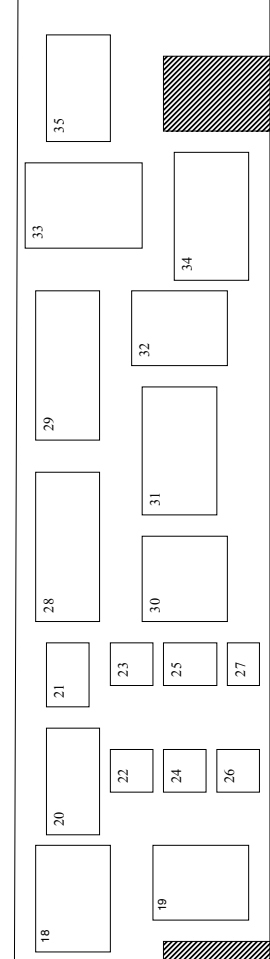
**Takaaki Mitsui**

**Erina Matsui**      **Kohei Nawa**

**Etsuo Tsukamoto**      **Teppei Kaneuji**

**Akiyoshi Mishima**

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tetsuya Nakamura</b><br>213- <i>Replica Custom P-01</i> , 1999<br>Peinture polyuréthane sur sculpture                                | <b>Hirotooshi Iwasaki</b><br>219- <i>Wave #01</i> , 2009<br>Installation vidéo<br>boucle de 4"                                                      |
| <i>Salle vidéo</i>                                                                                                                      | 220- <i>Diving</i> , 2009<br>Installation vidéo<br>boucle de 4"                                                                                     |
| <b>Groovisions</b><br>214- <i>GRV 2283/2284: Cloudbusting</i> ,<br>2006<br>DVD & son<br>20'                                             | 221- <i>Wave #2</i> , 2009<br>Installation vidéo<br>boucle de 5"                                                                                    |
| <b>Naoyuki Tsuji</b><br>215- <i>The Place, Where We Were</i> ,<br>2008<br>Vidéo (Dessin d'animation au fusain<br>transféré sur DVD), 6' | <b>Natsumi Nagao</b><br>222- <i>Love Missile</i> , 2008<br>Porcelaine, argile, or et pigments                                                       |
| <b>Taro Izumi</b><br>216- <i>Steak House</i> , 2009<br>Vidéo couleur, 3' 51"                                                            | <b>Naoki Koide</b><br>223- <i>Giant Salamander (Purple)</i> ,<br>2006<br>Polymer renforcé, laque, acrylique,<br>uréthane et tapis sur socle de bois |
| <b>Takagi Masakatsu</b><br>217- <i>Lava</i> , 2008<br>DVD, 2' 40"                                                                       | <b>Nobuyoshi Araki</b><br>224- <i>Pola Eros</i> , 2009<br>Polaroid                                                                                  |
| <b>Shinchika</b><br>218- <i>Yama no michi (mountain trail)</i> ,<br>2009<br>DVD, 9' 22"                                                 | 225- <i>Pola Eros</i> , 2009<br>Polaroid                                                                                                            |



### Mur courbe

**Moké**  
18- *Pillage*, 1995  
Acrylique sur toile

19- *Madame Moké*, 2001  
Acrylique sur toile

**Kura Shomali**

20- *Epaka (Affrontement en lingala)*, 2007  
Gouache, crayon et collage sur papier

21- *Sans titre 2*, 2004  
Aquarelle, encre et collage sur papier

22- *Sans titre*, n.d.  
Acrylique et collage sur papier

23- *Sans titre*, 2007  
Aquarelle et encre sur papier

24- *Mopao (Mopao = "the Boss" Chéri Samba)*, 2003  
Gouache et collage

25- *IGWE (Chef de guerre)*, 2007  
Aquarelle, acrylique, crayon, encre et collage sur papier

26- *Evasion*, 2005  
Crayon et encre sur papier

27- *Sans titre 4*, 2004  
Aquarelle, encre et collage sur papier

**Pathy Tshindele**  
33- *Untitled*, 2009  
Acrylique sur toile

34- *Untitled*, 2009  
Acrylique sur toile

35- *Untitled*, 2009  
Acrylique sur toile

**Amani Bodo**  
28- *Les œuvres des mains*, 2007  
Acrylique sur toile

29- *Zéro*, 2008  
Acrylique et paillettes sur toile

30- *Cigarette*, 2008  
Acrylique sur toile

31- *On consomme ce qu'on pense*, 2006  
Acrylique sur toile

32- *Un cœur tortueux*, 2006  
Acrylique sur toile

### Mur droit

**Erina Matsui**  
161- *Three Days and Three Nights*, 2008  
Huile sur toile et collage

**Akiyoshi Mishima**  
152- *Yao Robinson*, 2009  
Huile sur toile

**Keiji Izumi**  
153- *Untitled*, 2008  
Crayon de couleur, acrylique et colle sur papier

**Shinya Inoue**  
156 et 157- *Knitted*, 2010  
Papier, gesso, Medium, acrylique et stylo sur panneau  
2 panneaux

154 et 155- *Knitted #12*, 2007  
Papier, gesso, Medium, acrylique et stylo sur panneau  
2 panneaux

158- *Knitted*, 2008  
Papier, gesso, Medium, acrylique et stylo sur panneau

**Tomoko Nagai**  
159- *Borne on the Cold Air*, 2009  
Acrylique, huile et paillettes sur toile

160- *The Land 600,000,000 Meters Under Sea Level*, 2009  
Acrylique, huile et paillettes sur toile

**Mitsuru Takeya**  
161- *Christmas*, 2009  
Huile sur toile

162- *Birds*, 2009  
Huile sur toile

163- *Dusk*, 2009  
Huile sur toile

163- *Untitled*, 2009  
Aquarelle sur papier

**Tai Ogawa**  
164- *Birthday*, 2010  
Acrylique sur tableau

**Masaharu Sato**  
165- *Rabbit*, 2009  
Impression lambda contrecollée sur plexiglas

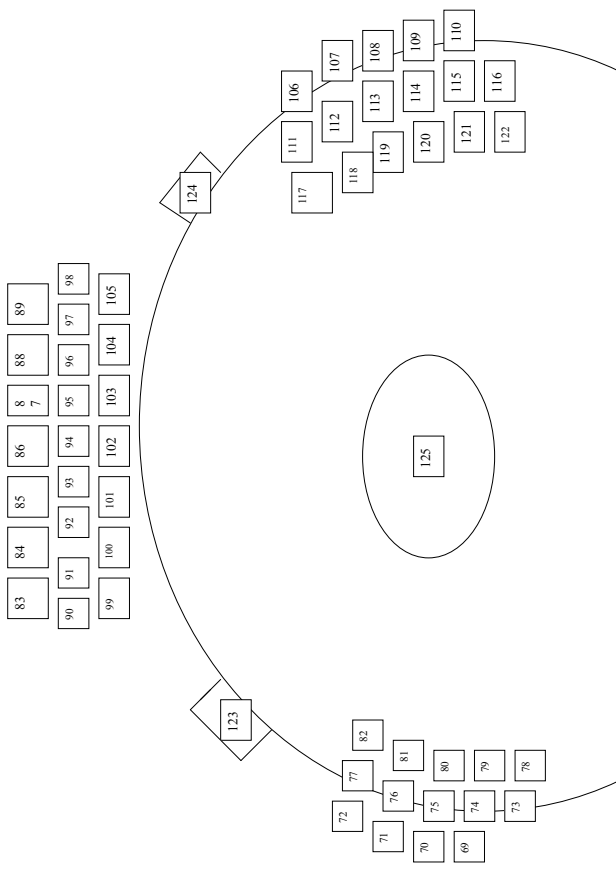
**Aya Ohnishi**  
166- *A Naked Light Bulb 2 (Octopus Plug)*, 2009  
Crayon sur papier Kent

167- *A Naked Light Bulb (3 Playing Women)*, 2009  
Crayon sur papier Kent

**Yuko Akasu**  
168- *Marumaru*, 2009  
Crayons de couleur, papier, bois et tissu

169- *The Festival of Daruma*, 2008  
Crayons de couleur, papier Watson contrecollé sur panneau de bois

170- *Pui Pui Pui*, 2004, 12  
Acrylique sur bois



## Mur courbe

**Jean Depara**  
© Jean Depara

- 69- *Quartier Sitas*, 1980  
Tirage gélatino-argentine
- 70- *Au stade*, 1980  
Tirage gélatino-argentine
- 71- *Jeunes apollons*, 1960  
Tirage gélatino-argentine
- 72- *Amour*  
Tirage gélatino-argentine
- 73- *Jeunes filles sénégalaises à Léopoldville*, 1960  
Tirage gélatino-argentine
- 74- *Beauté de nuit*, 1976  
Tirage gélatino-argentine
- 75- *Groupes d'amis*, 1972  
Tirage gélatino-argentine
- 76- *Boîte de nuit*  
Tirage gélatino-argentine

- 77- *Les viveurs - The night Clubbers*, 1960  
Tirage gélatino-argentine
- 78- *Les Apollons*, 1958  
Tirage gélatino-argentine
- 79- *Studio Lopez*, 1961  
Tirage gélatino-argentine
- 80- *Répétition en plein air*, 1957  
Tirage gélatino-argentine
- 81- *Jeune fille congolaise*, 1972  
Tirage gélatino-argentine
- 82- *Embrassade*  
Tirage gélatino-argentine
- 83- *Dans un Nganda*  
Tirage gélatino-argentine
- 84- *Moziki*  
Tirage gélatino-argentine, 1960
- 85- *Loisir*  
Tirage gélatino-argentine

- 86- *Léopoldville la nuit*, 1964  
Tirage gélatino-argentine
- 87- *Un cow-boy de Léopoldville [sic]*, 1958  
Tirage gélatino-argentine
- 88- *"Losambo" Barumbo La prière à Barumbu*, 1975  
Tirage gélatino-argentine
- 89- *Une Musiki*, 1959  
Tirage gélatino-argentine
- 90- *Autoportrait*, 1975  
Tirage gélatino-argentine
- 91- *Depara au studio*, 1975  
Tirage gélatino-argentine
- 92- *Paris Kinshasa*, 1975  
Tirage gélatino-argentine
- 93- *Récompense*, 1970  
Tirage gélatino-argentine
- 94- *Bana ya classe Quatre étudiants au Campus*, 1980  
Tirage gélatino-argentine

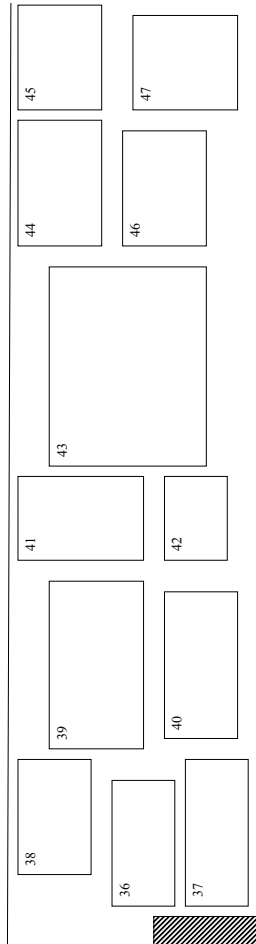
- 95- *Les amoureux*, 1968  
Tirage gélatino-argentine
- 96- *Devant /Afro Negro*, 1970  
Tirage gélatino-argentine
- 97- *Muana muasi Regard d'une femme*, 1975  
Tirage gélatino-argentine
- 98- *Mwana Muke*, 1975  
Tirage gélatino-argentine
- 99- *Les admiratrices*, 1960  
Tirage gélatino-argentine
- 100- *Un Jazzeur*, 1978  
Tirage gélatino-argentine
- 101- *Appollon aux deux femmes*, 1978  
Tirage gélatino-argentine
- 102- *Femme de joie*, 1957  
Tirage gélatino-argentine
- 103- *Docteur Nico*, 1958  
Tirage gélatino-argentine
- 104- *L'appolon de la Funa*, 1958  
Tirage gélatino-argentine
- 105- *Portrait*, 1974  
Tirage gélatino-argentine
- 106- *Autoportrait Depara*, 1962  
Tirage gélatino-argentine
- 107- *Confidence*  
Tirage gélatino-argentine
- 108- *Loisir*  
Tirage gélatino-argentine
- 109- *Pose*, 1968  
Tirage gélatino-argentine
- 110- *Lindanda*, 1972  
Tirage gélatino-argentine
- 111- *Lindanda*, 1976  
Tirage gélatino-argentine
- 112- *Belle de Nuit*  
Tirage gélatino-argentine
- 113- *Moziki*  
Tirage gélatino-argentine
- 114- *Una Moziki*, 1960's  
Tirage gélatino-argentine

- 115- *Les amoureux*, non daté  
Tirage gélatino-argentine
- 116- *Léopoldville la nuit*, 1959  
Tirage gélatino-argentine
- 117- *Belle de Nuit*, 1965  
Tirage gélatino-argentine
- 118- *Les Amoureux*, 1965  
Tirage gélatino-argentine
- 119- *Séance de pose*, 1976  
Tirage gélatino-argentine
- 120- *Un Jazzeur*, 1960  
Tirage gélatino-argentine
- 121- *Présentation d'un Monsieur*, 1965  
Tirage gélatino-argentine
- 122- *Musiki*, 1964  
Tirage gélatino-argentine

**Rigobert Nimi**  
123- *Venus*, 2001  
Fer, acier, aluminium, cuivre, matériaux plastiques et électriques

124- *Assembly line*, 2002  
Sculpture en métal et matériaux divers

125- *Cité des étoiles*, 2006  
Acier, aluminium, plastique, bois, verre, composants électriques

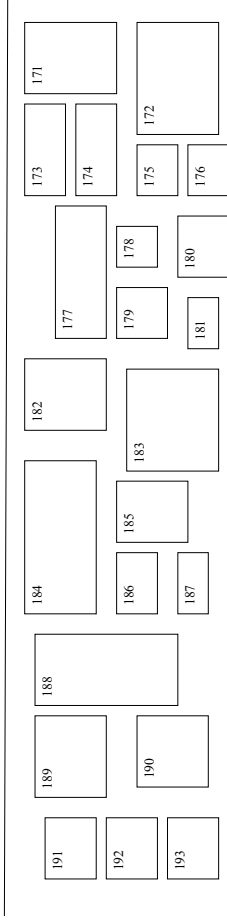


## Mur courbe

- Pathy Tshindele**  
36- *Untitled*, 2006  
Acrylique sur toile et collage
- 37- *Untitled*, 2007  
Acrylique sur toile

- Maître Syms**  
38- *L'événement de 60-65'''*, 1986  
Acrylique sur toile
- 39- *La Jeunesse Kinois*, 1999  
Acrylique sur toile
- 40- *Un artiste malhonnête*, 1998  
Acrylique sur toile
- 42- *Rétrospective de la R.D.C.*, 2001  
Acrylique et paillettes sur toile

- Chéri Samba**  
41- *La femme Noire peindre*, 1999  
Acrylique sur toile
- 43- *Je suis le même, mais je ne suis plus le même*, 2003  
Acrylique et paillettes sur toile
- 44- *En regardant les poissons*, 2007  
Acrylique et paillettes sur toile
- 45- *Lutte contre l'insalubrité*, 1998  
Acrylique sur toile et différents matériaux collés
- 46- *Little Kadogo - I am for peace, that is why I like weapons*, 2004  
Acrylique sur toile
- 47- *The Draughtsman, Chéri Samba*, 1981  
Acrylique sur toile



## Mur droit

- Hiroki Tsukuda**  
171- *On Slope*, 2009  
Encre et crayon sur papier
- Image © Hiroki Tsukuda, courtoisie de Nanzuka Underground, Tokyo
- 172- *Bridgework*, 2009  
Encre et crayon sur papier
- Image © Hiroki Tsukuda, courtoisie de Nanzuka Underground, Tokyo
- 173- *Imaginary Land 0331-2009*, 2009  
Encre sur papier
- Image © Hiroki Tsukuda, courtoisie de Nanzuka Underground, Tokyo
- 174- *Museum*, 2009  
Encre sur papier
- Image © Hiroki Tsukuda, courtoisie de Nanzuka Underground, Tokyo

- 179- *Big Mother 01*, 2009  
Techniques mixtes sur toile
- 180- *Colorful Metamorphose*, 2009  
Techniques mixtes sur toile

- Masaya Yoshioka**  
181- *Memories at Forest*, 2009  
Huile sur toile
- 182- *Class Trip B*, 2009  
Huile sur toile
- 183- *Entrance Ceremony*, 2008  
Huile sur toile

- Nobuya Hoki**  
184- *Untitled*, 2009  
Huile sur toile

- Asuka Ohsawa**  
175- *Spring Night*, 2008-2009  
Gouache sur papier
- 176- *Spring Love #1*, 2008-2009  
Gouache sur papier

- Tatsuya Matsushita**  
177- *Electric Garden*, 2008  
Techniques mixtes sur toile
- 178- *Matrix 01*, 2009  
Techniques mixtes sur toile

- Sohei Nishino**  
191- *Diorama Osaka 2003*, 2009  
Impression à jet d'encre sur papier couleur Kodak, contrecollée sur aluminium et encadrée

- 192- *Diorama Map Kyoto 2003*, 2009  
Impression à jet d'encre sur papier couleur Kodak, contrecollée sur aluminium et encadrée

- 193- *Diorama Map Hiroshima 2003*, 2009  
Impression à jet d'encre sur papier couleur Kodak, contrecollée sur aluminium et encadrée

- Sush Machida Gaikotsu**  
187- *Evolution 4:00 AM*, 2000,  
Acrylique et email (peinture en bombe) et collage sur panneau

Pour en savoir plus sur la collection de Jean Pigozzi: <http://www.jeanpigozzi.com/>

Pour en savoir plus sur Carsten Höller: <http://www.airdeparis.com/holler.htm>

### 3 – PISTES PÉDAGOGIQUES

Nous avons choisi d'organiser le dossier pédagogique en imaginant des pistes de travail qui invitent à des approches plurielles de l'exposition permettant aux enseignants de traiter de façon plus spécifique des questions propres à leur discipline ou interdisciplinaires comme dans le cadre de l'histoire des Arts.

NB : La numérotation des oeuvres renvoie à celle du schéma d'accrochage (page 6 à 9).

Les **cinq pistes** que nous proposons concernent :

- ***Les expériences de l'espace*** : la démarche de Carsten Höller touche au domaine de l'agencement scénographique (cf. The Double Club). Il importe pour cet artiste de signaler de façon spatiale les relations qu'il souhaite voir se tisser entre des mondes différents apparemment opposés.
- ***Les références aux héritages*** : les artistes japonais et congolais s'appuient sur différents types d'héritages. Des héritages artistiques qui font référence à des oeuvres appartenant à un patrimoine collectif à la fois occidental et oriental et qui se mêlent à des héritages, fruits d'interactions culturelles avec l'Occident.
- ***Statut de l'artiste et sociétés*** : les démarches congolaises et japonaises témoignent des différentes manières de situer l'artiste par rapport à la société dans laquelle il intervient. Pierre et Amani Bodo mais aussi le Peintre Moké attestent l'importance de la filiation dans la pratique de la peinture. Le métier de peintre relève alors d'une pratique familiale. Les artistes japonais, d'une génération plus récente, s'inscrivent dans un autre type de justification de leur art, plus technologique, virtuelle, et plus médiatique.
- ***Les mondes urbains*** : mégapoles, tissus organiques urbains et autres visions de la ville nourrissent les projets plastiques tant des artistes japonais que congolais. Ils sont le reflet d'une réception des questions et problèmes liés à l'urbanité.
- ***Narration/histoires et Histoire*** : De nombreuses oeuvres, tant congolaises que japonaises manifestent l'envie des artistes de relater les événements de leur vie à la fois personnelle et collective. L'Histoire du Congo et de ses transformations politiques, celle du Japon, engagé dans une modernisation galopante depuis la seconde guerre mondiale, croisent et interagissent avec les histoires individuelles d'artistes témoins et impliqués.

## Expériences de l'espace

La première piste invite à une prise en compte de l'espace d'exposition. Elle s'intitule « expériences de l'espace », l'expérimentation étant l'un des principes de fonctionnement des projets de Carsten Höller, entomologiste de formation, scientifique rompu aux études comparatives et à l'observation des effets de toute expérience.

La notion de double est aussi l'un des axes de recherche de Carsten Höller et donnera forme à cette entrée, chaque question se déclinant en deux mots, association d'idées, couple complémentaire ou couples de contraires qui tentent de définir les multiples expériences de l'espace offertes dans cette exposition.

### **L'espace du Magasin :**

Interroge l'œuvre, le lieu et le spectateur

Enveloppe/ Cocon.

Opposition entre le vide et le plein

(l'espace galerie/ l'espace de la rue).

Mise en valeur du lieu/ Effacement

Architecture de Carsten Höller Architecture qui fait œuvre.

Œuvre qui à son tour donne à voir des œuvres. Mise en abîme.

Notion de module. Mise en évidence de la structure

Espace devant/derrière : théâtre, façade (Village Potemkine). L'envers du décor

Espace dedans/dehors : Mies van der Rohe (*Less is more*)

Courbe/droite

Volume/surface = travaux de Richard Serra (traitement minimaliste des volumes construits).

### **Expérience du spectateur dans le lieu**

Sensation d'espace, circulation

Déambulation, déplacement, circulation

Vision panoramique/segmentée

Mobile/immobile

Etroit/large

Ouvert/fermé

Accueillant/ repoussant

Murs qui se rapprochent/ corps aussi

Promiscuité/solitude

Foule/solitude

Frontière/passage

Piège à rat/ souris de laboratoire

Axé/ désaxé

Symétrique/ asymétrique

### **Expérience de l'accrochage par le spectateur**

De l'œuvre aux œuvres

Double lecture : sur chaque mur/ en face à face

D'après Carsten Höller, la meilleure lecture serait de traverser le couloir avec un œil dirigé de chaque côté

Organisation des tableaux, mur de tableaux (système d'accrochage du XIX siècle dit « à la française », style «Salon» en référence aux Salons français dont Denis Diderot fit la critique.  
De droite à gauche/De haut en bas  
Espace intervalle entre chaque tableau/ entre chaque groupe de tableaux  
Juxtaposition/autonomie  
« Solitudes juxtaposées »  
Affrontement/dialogue  
(Réflexion des peintures africaines dans les œuvres japonaises)  
Voyage/ dépaysement  
Conditions de monstration / Instrumentalisation des oeuvres ?  
Intégrité/manipulation  
Subjectivité/ expérience

## **Les relations possibles avec les programmes scolaires**

### *Lycée*

*Arts plastiques cycle terminal/ enseignement facultatif :*

Question de la PRESENTATION

« Découvrir et exploiter les dispositifs et stratégies conçus par les artistes pour donner à voir et ressentir leur œuvre et impliquer le spectateur »

*Arts plastiques/enseignement obligatoire première ( jusqu'à la rentrée 2011) :*

L'ŒUVRE et le LIEU

*Arts plastiques/enseignement de spécialité terminale (jusqu'à la rentrée 2012) :*

L'ŒUVRE et le CORPS

### *Collège*

*Arts plastiques*

Classe de troisième : L'ESPACE, L'ŒUVRE et LE LIEU

*Histoire des arts*

Thématique « ARTS, ESPACE, TEMPS »

## **Quelques références**

Définition du lieu : « un morceau d'espace » selon Newton

« Vivre, c'est passer d'un espace à l'autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner »

Georges Perec, *Espèces d'espaces*, Paris, Galilée, 1974.

Gaston Bachelard, *La poétique de l'espace*, Paris, P.U.F, 1958.

Harald Szeemann, *Écrire les expositions*, Bruxelles, La Lettre volée, 1996.

À propos de Harald Szeemann : « C'est un super artiste qui utilise nos œuvres pour composer sa propre toile. » indique Daniel Buren.

Catalogue du Centre G. Pompidou/LE MNAM : *50 espèces d'espaces, œuvres du Centre Georges Pompidou*, Paris , Centre G. Pompidou, 1998.

## Les références aux héritages

Les artistes congolais comme les artistes japonais prennent appui sur de nombreuses références artistiques et/ou culturelles. Les oeuvres des différents artistes manifestent des cultures visuelles conduisant à des emprunts et des ré-appropriations.

### *Héritages artistiques:*

**BODO FILS** (*Femme ou unité de production ?*, 2007, ) ou encore (*Moyen de communication 1*, 2009, 1) : Le surréalisme (Magritte), L'art naïf.

**PIERRE BODO** : Rapprochements possibles avec Jérôme Bosch : (*Le fleuve de délice*, 2001, 3).

**CHEIK LÉDY** : La BD, recours aux légendes, aux bulles, au texte qui explicite l'image, l'anime.

**ASUKA OHSAWA, HIROKI OTSUKA** : Le manga

**JEAN DEPARA** : L'importance de la photographie noir & blanc, (69 à 122), **Ambroise NGAIMOKO** (53 à 68) et **NOBUYOSHI ARAKI** (194 à 200) : diversité des réalismes

**HIROTOSHI IWASAKI** : Paysages, estampes et graphisme.

Le diptyque comme format qui dédouble l'image créant un axe de dissymétrie ou symétrie

### *Héritages culturels :*

L'ancrage francophone fort du Congo conduit les artistes à s'inspirer de la Bande Dessinée (Belgique) et à une culture européenne marquée.

Le Japon qui connût une longue période de traditions ancestrales s'adosse de plus en plus et ce, depuis le milieu du XXe siècle, à une culture occidentale essentiellement anglo-saxonne.

**MAYU DAIGEN** L'héritage de la culture américaine (Walt Disney, 135)

**GROOVISIONS** (214)

**MANAMI KOIKE** (*Ex-Dog*, 2009, 190), *La tradition japonaise et le statut de la femme*.

**AKIYOSHI MISHIMA** (*Yao Robinson*, 2009, 152).214, *Mélange de tradition et de modernité*.

## Les relations possibles avec les programmes scolaires

### *Primaire*

*Histoire des arts* : la référence aux différents héritages constitue une occasion de développer des acquisitions à propos des : formes, techniques, significations et usages.

### *Collège (3e notamment) :*

*Histoire des arts* : Arts, créations, cultures (l'oeuvre d'art, la création et les traditions ; l'oeuvre d'art et ses formes populaires).

### *Pistes bibliographiques :*

MURPHY Paureen, *De l'imaginaire au musée : les arts d'Afrique à Paris et à New-York, 1931-2006*, 2009.

DESVALLÉES André, *Quai Branly : un miroir aux alouettes ? À propos d'ethnographie et d'arts premiers*, Paris, l'Harmattan, 2008.

### *Références possibles :*

- le réalisme d'Henri Cartier-Bresson (photographies du Mexique ou de la Chine) ou de Robert Doisneau (La Greffe).

- Sophie Calle et sa démarche à partir d'une autobiographie fictive.

## Statut de l'artiste et sociétés

La présentation de la collection Jean Pigozzi fournit tout d'abord l'occasion de découvrir de nombreuses professions qui touchent au domaine de l'art, de sa production, de sa diffusion et des moyens de sa connaissance.

Les différentes pratiques professionnelles autour de l'installation de collections invitent à des ouvertures et des découvertes à propos du conditionnement des oeuvres, de l'accrochage, de la production, de la diffusion ou encore de la médiation culturelle.

[http://media.education.gouv.fr/file/special\\_4/75/3/creation\\_activites\\_artistiques\\_143753.pdf](http://media.education.gouv.fr/file/special_4/75/3/creation_activites_artistiques_143753.pdf)

Statut de l'artiste à travers le temps et dans le monde : peindre pour Moké est un métier au même titre que toute autre activité professionnelle qui suppose des responsabilités et une implication au sein de la société.

Importance de l'héritage et transmission aux générations futures.

L'artiste et son rapport au marché de l'art.

Ce que l'on a longtemps nommé l'Art africain : art ou objet ethnographique ?

À confronter au monde artistique contemporain africain : la Biennale de Dakar <http://www.biennaledakar.org/>

Un regard singulier sur l'appartenance et sur l'activité de photographe associée à d'autres métiers (Jean Depara et Kinshasa la nuit, le monde des Mangas et le virtuel (Groovisions...)).

L'artiste engagé :

**MOKÉ** : 15 - 30 Juin 1961. 1er anniversaire de l'Indépendance, 2000.

**CHEIK LÉDY** : 8 - Démocratie en Afrique, 1992.

**MAÎTRE SYMS** : 42 - Rétrospective de la R.D.C., 2001.

### Les relations possibles avec les programmes scolaires

Collège (3e notamment) :

Histoire des arts : Arts, Etats, pouvoir (l'oeuvre d'art et le pouvoir ; l'oeuvre d'art et la mémoire) permettant d'aborder la question des artistes témoins de leur époque et engagés : Peintre Moké (30 juin 1961, République du Congo. 1er anniversaire de l'Indépendance, 2000, 15) ou encore Cheik Ledy, *Démocratie en Afrique*, 1992, 8).

Lycées voies générale, technologique et professionnelle

Histoire des arts : champ anthropologique, champ historique et social et champ esthétique.

Histoire-géographie : la mondialisation, le post-colonialisme (des colonies aux Etats nouvellement indépendants).

Pistes bibliographiques :

COGNAT Raymond, *Histoire de la peinture, L'artiste et la société depuis le XIXe siècle*, vol.2, Paris, Nathan, 1955.

MOULIN Raymonde, *L'artiste, l'institution et le marché*, Paris, Flammarion, 1992.

Références possibles :

- Picasso et Guernica.
- La peinture futuriste italienne : une marque de la prise de position politique (manifeste futuriste de Marinetti).
- L'art de cour : le financement de l'artiste par le Prince (Médicis, Marguerite de Savoie...).
- Le développement de l'art aborigène à l'origine d'une nouvelle activité économique.
- Takashi MURAKAMI et son studio Kai Kai Kiki (l'héritage Manga et l'entrechoquement culturel au Louvre, exposition de 2010).
- Hergé et Tintin au Congo : l'auteur et sa vision du colonialisme.

## Les mondes urbains

**Le Japon** : un monde super-urbanisé, mégapole qui vit avec un passé difficile, bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki pendant la deuxième guerre mondiale.

Catastrophes naturelles ; tremblement de terre, constructions parasismiques font partie du quotidien.

### SOHEI NISHINO

191-*Diorama Osaka*, 2003

192-*Diorama Map Kyoto*, 2003

193-*Diorama Map Hiroshima*, 2003

Au premier regard, vue aérienne à la manière de Google map. Carte de ville constituée de plusieurs milliers de photographies de monuments, de routes découpées, assemblées qui donnent à voir une ville en noir et blanc, fragmentée (tremblement de terre)

Ville réinventée, reconstituée. Sorte de faux panoramique (cf. David Hochney).

Les prises de vue sont faites par Nishino qui erre longtemps dans la ville

### HIROKI TSUKUDA

171 - *On Slope*, 2009

172 - *Bridgework*, 2009

173 - *Imaginary Land*, 0331-2009

174 - *Muséum*, 2009

Crayon, noir et blanc vue architecturale d'architecture très contrastée

### HISAHARU MOTODA

148 - *Révélation-Ameyko I*, 2004, lithographie

149 - *Révélation- Kabukicho I*, 2004, Lithographie

150 - *Indication- Ginza Chuo Dori*, 2005

Paysages urbains en ruine à partir de photographies de structures architecturales dans les villes modernes qui mêlent le passé, le présent et le futur et brouillent les frontières entre fiction et réalité. Dessin sur une pierre lithographique.

### GROOVISIONS 214- GRV 2283/2284 : *Cloudbusting*, 2006 DVD et son, 20'

Animation qui montre des personnages dessinés progressant en dansant dans l'espace urbain. Type jeu vidéo. La musique impose le rythme de danseurs. Évènements qui changent la direction du groupe, cheval qui galope dans la rue, voiture qui traverse, etc....

GRV 2153 ; *Sound and vision*, 2004, DVD et son, 20' : parallèle entre nature et monde urbain, défilement de silhouettes d'animaux avec en arrière-plan le monde artificialisé de l'Homme, bruits de fond et sons d'animaux se mélangent.

**La République Démocratique du Congo** : sa capitale Kinshasa avec 10 millions d'habitants est la plus grande ville d'Afrique subsaharienne. Elle s'étend sur plus de 30 km du nord au sud.

## **BODYS ISEK KINGELEZ**

48 - *Kimbembele Ihunga*

49 - *Maghreb*, 1995

50 - *Orient*, 1989

51 - *Étoile rouge congolaise*, 1990

52 - *Max*, 1992

Maquettes construites avec des matériaux de récupération, papier, carton, plastique.

Montre des bâtiments rassemblés pour former une ville idéale. Rêve de l'artiste qui imagine un avenir meilleur pour Kinshasa, métropole aujourd'hui délabrée et désorganisée. Projet social. Bodys Isek Kingelez se qualifie d' «architecte maquettiste»

## **RIGOBERT NIMI**

123 - *Vénus*, 2001

124 - *Assembly line*, 2002

125 - *Cités des étoiles*, 2006

Construction de maquettes « machines » avec des matériaux de récupération, déchets industriels, plastique, tôle, aluminium et matériaux électriques. En aval : croquis, calcul, précision.

L'artiste est surnommé «l'ingénieur» dès ses 15 ans. Il revendique un savoir-faire et affirme que « l'imagination de l'homme et la création doivent lui permettre de soulager sa souffrance.» Entre maquette et jouet, science-fiction avec figurines connotées, sorte de ville dans l'espace.

## **JEAN DEPARA** - photographies de 69 à 122

Montre la nuit kinoise et le monde des noctambules et son apparente insouciance.

## **MOKÉ**

16- *Nuit chaude à la cité.*

Peinture qui décrit la vie grouillante de la ville. Témoignage sans concession des conditions de vie des habitants de Kinshasa.

## **BODO**

28- *Les œuvres des mains*, 2007

Peinture montrant des ouvrages d'art. Réalisations urbaines de l'homme, ponts, bâtiments....

Hommage au savoir-faire de l'homme, au progrès technique qui doit permettre un monde meilleur.

Présence dans beaucoup de tableaux congolais de l'objet en tant que symbole de richesse, téléphone portable, voiture, liasse de billet.

À mettre en parallèle avec le travail du japonais **TATSUYA MATSUSHITA 177-178** qui collectionne les objets du quotidien japonais et invente un photomontage coloré.

## **Les relations possibles avec les programmes scolaires**

*Histoire des Arts*

*Primaire*

Le XIX<sup>ème</sup> siècle. Un plan de ville.

Le XX<sup>ème</sup> siècle et notre époque. Une architecture : ouvrages d'art (pont) et habitat (gratte-ciel)

*Collège*

Thématique « Arts, créations, cultures » L'œuvre d'art et ses formes populaires (improvisation, bricolage)

### *Lycée*

Les « arts de l'espace » : architecture, urbanisme, arts des jardins, paysage aménagé, etc.

Champ anthropologique : « Arts, réalités, imaginaires », « Art, sociétés, cultures »

### *Histoire/géographie*

#### *Collège*

6°/habiter la ville : deux études de cas, deux villes, choisies dans deux aires culturelles différentes.

Histoire/géographie

4°/les grandes métropoles, une étude de cas : — Tokyo dans la mégalozone japonaise

3°/connaître et utiliser le repère suivant- Principale phase de la décolonisation : 1947-1962

Raconter la manière dont une colonie devient un État souverain.

Décrire quelques problèmes de développement auxquels ce nouvel État est confronté.

Connaître et utiliser les repères suivants : bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945

### *Lycée*

Histoire/géo seconde générale

Aménager la ville.

Villes et développement durable

- Croissance urbaine, étalement urbain, inégalités socio-spatiales.
- Transports et mobilités.
- Aménager des villes « durables » ?

Histoire/géo L, S et ES terminale

La mégalozone japonaise

### *Autres pistes possibles*

Filmographie :

*Métropolis*, film de Fritz Lang, 1927

*Métropolis*, manga d'Osamu Tezuka, 1949, hommage au film de F. Lang

*Le cinquième élément*, film de Luc Besson, 1997

B.D. de Mézière, *Valérian* qui a inspiré les décors du film de Besson

Architecture :

Les phalanstères de Fourier, 1772

Antonio Sant'Elia *L'architecture futuriste*, 1914

De Stijl, Mondrian, Théo Van Doesburg et Gerrit Rietveld, 1917

Le Corbusier, la Cité Radieuse, Chandigarh, Brasilia : utopies urbaines

Yona Friedman, « architecte de papier » villes spatiales, ville-pont

Shigeru Ban, « architecte japonais de l'urgence »

Littérature :

Rabelais, *Gargantua*, 1532, l'abbaye de Thélème

Thomas More, *Utopia*

Musique :  
Claude Nougaro  
*Il avait une ville*, 1964  
*Bidonville*, 1966  
*Toulouse*, 1967  
*Nougayork*, 1986

## La narration : histoires et Histoire

Raconter une histoire, son histoire, l'Histoire ou des histoires constitue l'un des points qui rapprochent beaucoup d'artistes de l'exposition, qu'ils soient Congolais ou Japonais.

Les cinq artistes africains présentés ici utilisent la peinture comme objet de communication visuelle, à des fins de constats sociaux, économiques ou politiques ou pour tenter de transformer leur monde.

L'image comme le texte, souvent présents dans le tableau, s'adressent aux spectateurs.

Les tableaux de grands formats permettent cet échange entre le regardeur et le message adressé par l'artiste. L'accrochage choisi par Carsten Höller interroge ce face à face en le perturbant : le recul est quelquefois impossible et la hauteur du tableau impose un effort de regard : les contraintes visuelles sont multiples.

### **CHERI SAMBA de 41 à 47**

débute en peignant des enseignes publicitaires. Il veut « éveiller les consciences ».

« Pour moi, une peinture doit être universelle. Elle peut être socioculturelle et politique. »

Sa vision du monde qui l'entoure est souvent satirique.

Dénonce l'insalubrité dans un tableau où se mêlent peinture et collage de papiers de rebut.

45 - *Lutte contre l'insalubrité*, 1998

Appel aux consciences pour faire évoluer les mentalités.

### **MAITRE SYMS de 38 à 42**

Avec ses peintures, raconte les conditions de vie de ses concitoyens et l'Histoire de son pays.

42 - *Rétrospective de la R.D.C.*, 2001. Montre les trois dirigeants successifs depuis l'Indépendance, leur drapeau et leur devise.

40 - *Un artiste malhonnête*, 1998. Fait appel à des animaux pour dénoncer, à la manière des fables de La Fontaine. Côté moralisateur, ce que l'on doit faire ou ne pas faire. Leçon de morale par l'image. Le papier peint de la pièce représentée est le titre du tableau «un artiste malhonnête» utilisé comme motif.

### **BODO Pierre**

3 - *Le fleuve des délices*, 2001

4 - *La vache folle*, 2001

Artiste populaire. Connu de tous les Kinois.

S'adresse aux spectateurs par l'image et le texte inséré dans le tableau. Couleurs vives, attirantes contrastent avec le sérieux du message. La présence du titre dans le tableau réaffirme la volonté de communication. Rappelle le tableau de Jérôme Bosch *Le Jardin des délices* (1503). L'un des thèmes traités est la mise en garde des Congolais contre leur croyance animiste.

### **MOKÉ de 13 à 17**

« historien de l'instant », Moké peint les manifestations officielles : cortège présidentiel et parades militaires. Il devient peintre pour fuir la misère.

Sa peinture, sociale décrit les conditions de vie des Kinois et leur quotidien.

## **CHEIK LEDY de 5 à 10**

10 - *Non comprendre*, 1995. Ce tableau montre des africains dubitatifs dans une galerie de tableaux abstraits. Montre l'humour et l'auto-dérision de l'artiste. Figuration parodique.

Les oeuvres japonaises rassemblées par Pigozzi racontent également l'Histoire et les histoires.

Des histoires qui nous sont davantage étrangères tant la culture japonaise est éloignée de notre culture occidentale. Mais on peut y reconnaître le poids du passé commun à tous les japonais qui ont connu Hiroshima et Nagasaki.

Plus encore, c'est d'histoire individuelle dont il est question ici. Autoportrait où le spectateur n'est pas forcément invité et qui questionne l'identité de chacun.

## **AYAKOH FURUKAWA**

136 - *Internal Terrorism*

Dessin d'une femme dont les contours sont des mots. Femme allongée dont le corps s'ouvre sur plusieurs mains armées. Mélange de douceur et de violence.

## **MAYU DAIGEN**

135 - *Sirayuki-hime-nehani*, 2008

Peinture qui montre une Blanche Neige classiquement allongée dans son cercueil de verre et veillée par les sept nains agenouillés. Influence des dessins animés de Walt Disney et de la culture américaine. Influence japonaise dans le traitement floral du paysage et dans les tonalités.

## **KAORI KOBAYASHI**

145 - *The Room with Entrance*

Peinture qui plonge le regardeur dans un monde onirique. Une jeune fille impassible consulte un livre sur ses genoux. Au mur un miroir encadré par ce qui semble deux ailes reflète son image de dos. Sous le lit, un loup et à la porte entrouverte, on aperçoit quelqu'un. La signification de ce tableau nous échappe mais elle nous plonge dans un monde où l'on peut inventer des histoires, celui du conte pas forcément pour enfants. Stylistiquement, rapprochement possible avec la peinture de Balthus .

## **MANAMI KOLKE**

189 - *The Judgement of Tengu*

190 - *Ex-Dog*, 2009

Artiste féminine qui détourne dans ces deux tableaux, l'image traditionnelle de la Geisha. Reconnaisable par son habit, elle se tient à quatre pattes comme un chien, la ceinture de son kimono entre les dents « Ex-Dog ». Autoportrait entre soumission et agression, place de la femme dans la société japonaise. Rapprochement thématiquement possible à faire avec Cindy Sherman.

## **Les relations possibles avec les programmes scolaires**

*Pistes arts plastiques*

Le rôle de images religieuses

Les images d'Epinal

La peinture d'histoire : le genre

Le mouvement réaliste

La figuration narrative en France, Rancillac, Hervé Télémaque.

Méthodes d'analyse des images

En lien avec la discipline histoire géographie, le site [www.histoire-image.org](http://www.histoire-image.org)

### *Histoire des arts collège*

Thématique «Arts, Etats et pouvoir»

*L'œuvre d'art et le pouvoir* : représentation et mise en scène du pouvoir

(propagande) ou œuvres conçues en opposition au pouvoir (œuvres engagées, contestatrices, etc.).

*L'œuvre d'art et la mémoire* : mémoire de l'individu (autobiographies, témoignages, etc.),

inscription dans l'histoire collective (témoignages, récits, etc..)

### *Histoire des arts lycée*

-Thématique « Arts, mémoires, témoignages, engagements »

*L'art et l'histoire* : l'œuvre document historiographique, preuve, narration (peinture, sculpture, cinéma, théâtre d'histoire, littérature de témoignage, musique de circonstance...).

Les figures d'artistes témoins et engagés (œuvres, destins).

-Thématique « Arts, informations, communications »

*L'art et ses fonctions* : émouvoir, exprimer, plaire, enseigner (*dulce/utile ; placere/docere*), attester, témoigner, convaincre, informer, galvaniser, tromper, choquer, etc.

## 4 - PISTES DOCUMENTAIRES

### Sites

**Carsten Höller**

<http://www.airdeparis.com/holler.htm>

**Carsten Höller à la Tate**

<http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/carstenholler/>

**L'expérience du Double Club de Carsten Höller**

<http://www.thedoubleclub.co.uk/>

**Jean Pigozzi**

<http://www.jeanpigozzi.com/>

**Collections de Jean Pigozzi**

[http://www.caacart.com/about\\_am\\_fr.php](http://www.caacart.com/about_am_fr.php)

**La collection japonaise de Jean Pigozzi**

<http://www.japigozzicollection.com/>

**À propos des *Magiciens de la Terre*, 1989.**

<http://www.art-contemporain.eu.org/base/chronologie/302.html>

**Éléments historiques sur l'Histoire de la République Démocratique du Congo**

<http://www.congorama.com/rdc/index.htm>

**L'art africain aujourd'hui**

<http://www.biennaledakar.org/>

### Bibliographie

*100% AFRICA. The Jean Pigozzi Contemporary African Art Collection at the Guggenheim Bilbao*, TF Editores et FMGB Guggenheim Bilbao Museoa, Bilbao 2006.

*Keiichi Tanaami « Kochuten »*, Japon, Nanzuka Underground, 2009.

*J'aime Chéri Samba*, Paris, Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, 2004.

Michel GAUTHIER, *Les promesses du Zéro. Robert Smithson, Carsten Höller*, Ed. Ruscha, Martin Creed, John M Armleder, Tino Sehgal.

*Carsten Höller, 2001-2010, 184 objects, experiments, events*, Barbara-Brigitte Mak Ed., 2010.

Jean PIGOZZI, *Catalogue déraisonné*, Göttingen, J. Pigozzi et Steidl Ed., 2010.

Christophe DOMINO et André MAGNIN, *L'Art africain contemporain*, Paris, Ed. Scala, collection Tableaux choisis, 2005.

Hélène JOUBERT, *L'art africain*, Paris, Ed. Scala, collection Tableaux choisis, 2006.

*Bodys Isek Kingelez plasticien*, texte de Jean Hubert Martin, Montreuil, Ed. De l'oeil, collection Les Carnets de la Création, 2005.

Jean-Marie BOUISSOU, *Manga. Histoire et univers de la B.D. Japonaise*, Arles, Ed. Philippe Picquier, 2010.

## DVD

*IN/FLUX*. Mediatrips from the African World, lowave, 105mn. (Film onirique sur la perception alternative de l'Afrique).

*Résistance(s)*, Vol. I, II et III (Documentaires sur des questions culturelles et politiques).

Jean ROUCH, Ed. Montparnasse (Archives sur l'Afrique, trésors de l'Histoire du cinéma).

*Tokyo Street*, Fashion Show.

## Articles

Manou Farine, *Rocher hallucinogène*, in *L'Oeil*, n° 626, été 2010, p. 48.

Francesco Franci, *Flying City Tableware*, *abitare.it*, 02.07.10.

Leonie Schilling, *La psicologia de la percepcion*, in *Arte Al Limite*, n° 41, mars-avril 2010, pp. 26-35.

*L'art s'épanouit dans le vert*, Ce qui va changer en 2010/2020, in *Beaux Arts Magazine*, n°309, mars 2010.

Renato Diez, *Grandi Maestri Carsten Höller*, in *Arte* n°438, février 2010, p.110-117.

Thibault Carles, *Joker, le sabotage méthodique*, in *Esse* n°68, hiver 2010, p.4-10.

Julie Boukobza, *Reviews*, in *Frog*, n° 8, printemps/été 2009, pp. 36-37.

Sam Thorne, *Reviews*, in *Bidoun*, n° 17, Spring 2009, p. 165-166.

Daniel Birnbaum, *Turning Tables*, in *Artforum*, April 2009, p. 85.

Martin Herbert, *Double Act: when Carsten Höller meets Mrs Prada*, in *Art Review*, n° 31, april 2009, p. 56-59.

Sarah Kent, Review, in *Modern Painters*, March 2009, p. 68.

Ouvrages et documents vidéo, tous disponibles à la **Librairie du Magasin**.

## Annexes



**Chéri Samba**

*Je suis le même,  
mais je ne suis plus le même*, 2003  
Acrylique et paillettes sur toile  
206 x 340 cm

« Je suis en même temps dessinateur et peintre. Parce que je commence toujours mes tableaux par un dessin. A cette étape du travail, je peux déjà vendre l'oeuvre mais j'aime aller jusqu'au bout de mes idées en couvrant les crayonnés par de la peinture. Ma démarche est celle de la B.D. et je relate l'histoire en continu. (...) Je suis un observateur du monde et mon oeuvre s'adresse au monde entier même si les cultures diffèrent. (...)

J'aime que l'on prenne le temps de regarder, de contempler une oeuvre. Il faut parfois du temps pour rentrer dans un tableau. Les gens ne doivent pas se presser. Ils doivent pouvoir rester longtemps devant une oeuvre et la présence du texte est aussi un moyen de les inciter à s'arrêter sur la toile. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront percevoir les différents niveaux de lecture qu'elle propose. »

Cheri Samba, in [www.moreau.com](http://www.moreau.com)

*Aménagement des espaces conçus par Carsten Höller  
en vue de l'accrochage des collections de Jean Pigozzi.*



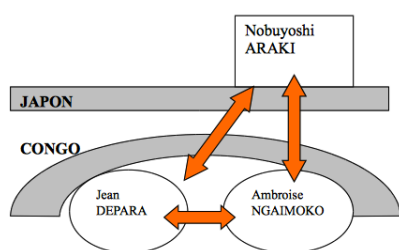
*Salle de projection video et volumes  
externes de la structure*



« Cette dualité presque schizophrénique m'intéressait. C'est comme une addition. D'un côté, on a les œuvres japonaises, minimalistes, froides, relevant du domaine du rêve. De l'autre, les œuvres congolaises, réalistes avec de nombreuses références politiques », a confié Carsten Höller à l'AFP.

**Le dispositif spatial proposé par Carsten Höller invite à la mise en relation des différentes œuvres japonaises et congolaises de l'exposition. L'installation des deux murs (rectiligne et courbe) et de leurs salles attenantes, conduit à un certain nombre de contraintes à la fois spatiales et visuelles. La simultanéité des deux parois et des deux ensembles favorise les rapprochements et les éloignements provoquant un jeu d'inter-relations entre les œuvres.**

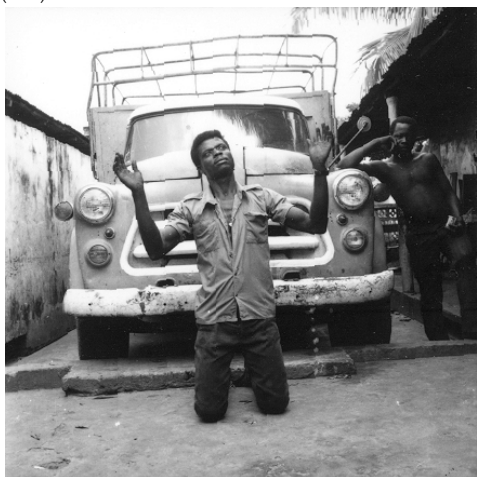
*Ci-dessous, des exemples de possibles rapprochements expérimentés dans les espaces conçus par Carsten Höller, rapprochements qui varient en fonction des visiteurs, de leur sensibilité à telle ou telle œuvre ou image et à ce à quoi elle fait écho pour eux, matérialisés par des schémas fléchés.*



Jean DEPARA (84), Ambroise NGAIMOKO (62) et Nobuyoshi ARAKI (199)

(199)

(84)



(62)



Le témoignage photographique est, chez DEPARA, NGAIMOKO et ARAKI, bien différent : pose lascive et élégante pour Araki, vision réaliste et poétique (cf. H. Cartier-Bresson) pour Depara et Ngaimoko. Dans tous les cas, une approche de l'intimité qui ne traduit ni les mêmes codes, ni les mêmes finalités.



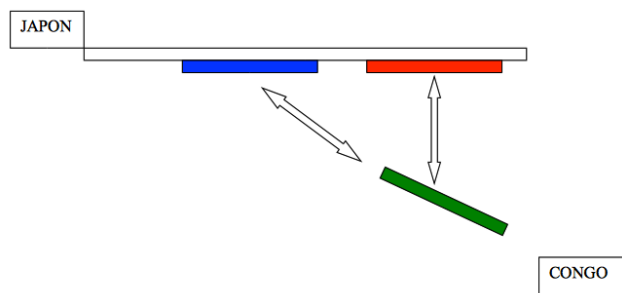
1Kazuna TAGUCHI, *At the Dead End, in Deep*, 2009, 132 \_\_\_\_



Pierre BODO, *Le fleuve de délice*, 2001, 3 \_\_\_\_



Mayu DAIGEN,  
Sirayuki-Hime-  
Nehan, 2008,135



Images de la mort et d'un au-delà invisible, les oeuvres congolaises et japonaises témoignent à la fois d'une possible représentation de l'Eden ou encore d'une sublimation qui rend cette Blanche-Neige, bien qu'éteinte, vivante (pour qui connaît le conte, l'héroïne reviendra à la vie). Le visage qui tantôt se dérobe, tantôt resurgit du néant (Kazuna Taguchi, 132) n'est pas sans rappeler l'image floue et troublante de *Blow-up* (film de Michelangelo Antonioni) : à trop vouloir agrandir un détail pour y voir ce que l'on y cherche, on introduit le doute. Est-ce bien un visage qui semble surgir du néant ?

JAPON

CONGO



Manami KOIKE, *Ex-Dog*, 2009, 190.  
Satoko NACHI, *Mutineer*, 2009, 188.

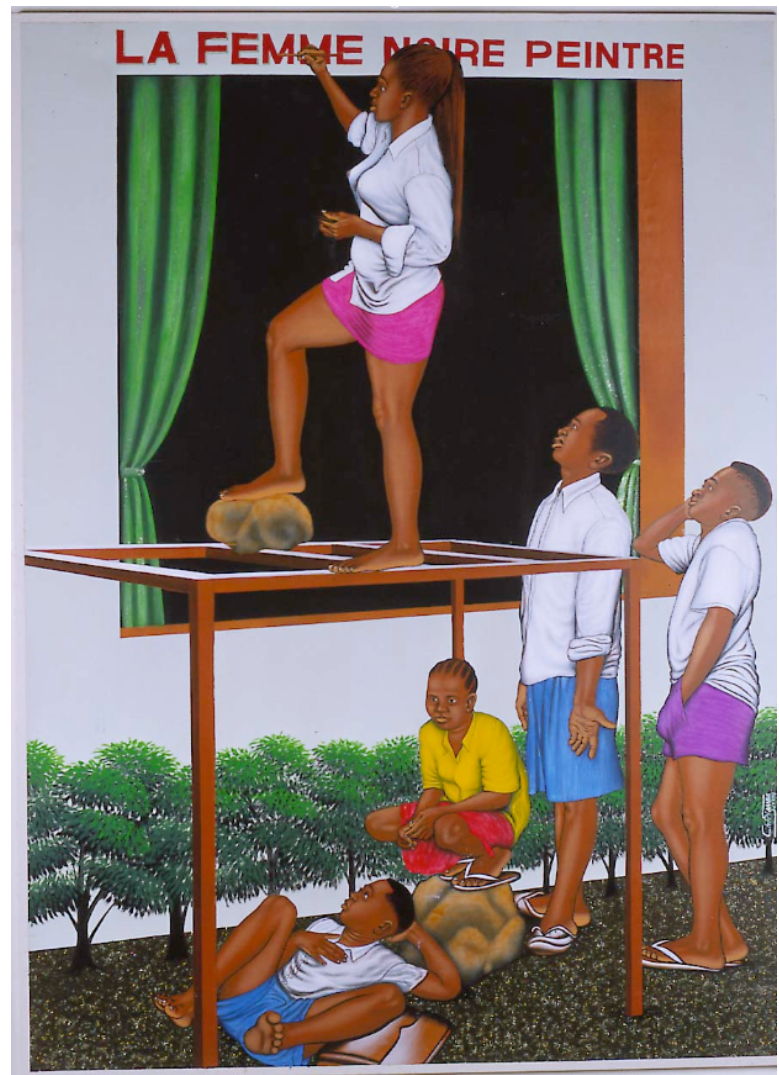
Chéri SAMBA, *La femme noire peintre*, 1999, 41.



(190)



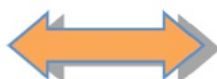
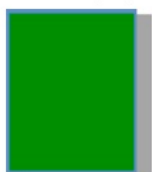
(188)



(41)

Il apparaît ici que le visage et le corps de la femme interviennent dans le champ des préoccupations des artistes tant japonais que congolais. Image de Geisha dans une posture peu valorisante, visage mutin et «femme noire peintre» semblent inviter au questionnement sur la place qu'occupe la femme dans chacune des sociétés.

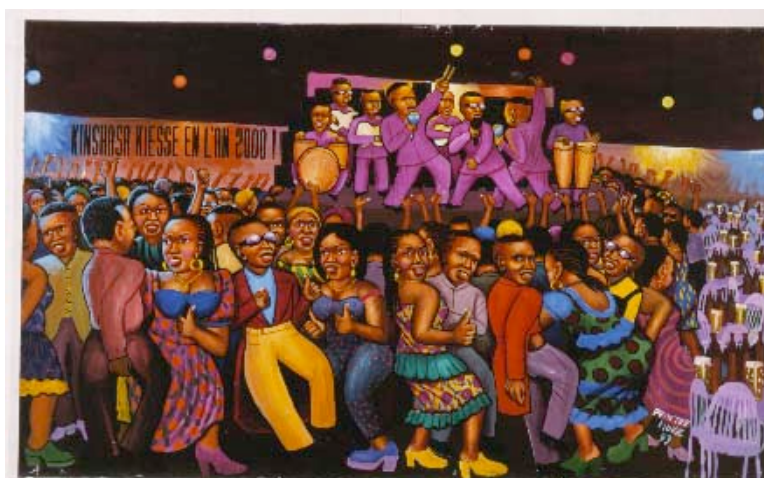
JAPON  
Groovisions (214)



CONGO  
Nuit chaude à la cité,  
MOKE, (16)



GRV 2283/2284: *Cloudbusting*, 2006, 214.



MOKE, *Nuit chaude à la cité*, 1999, 16.

Les rapprochements effectués entre les visions d'un monde urbain, souvent nocturne par nombre d'artistes congolais montrent un contraste important avec l'interprétation du monde moderne et technologique proposée par Groovisions. Kinshasa et ses fêtes colorées paraît s'opposer aux constructions virtuelles des artistes japonais. Les couleurs chaudes, festives, les tonalités très variées de Moké semblent éloignées des couleurs froides et sans grande variation proposées par les logiciels mis en avant par Groovisions.

## QUELQUES OEUVRES EMBLÉMATIQUES DES ARTISTES CONGOLAIS ET JAPONAIS



### **Bodys Isek Kingelez**

Étoile Rouge Congolaise, 1990

Papier, carton, polystyrène, plastique et matériaux trouvés  
85 x 92 x 50 cm



### **Maître Syms**

Rétrospective de la R.D.C., 2001

Acrylique sur toile. Paillettes  
90 x 124 x 2 cm



### **Chéri Samba**

Little Kadogo - I am for peace, that is why I like weapons, 2004

Acrylique sur toile  
204.5 x 245.5 x 2.5 cm



**Jean Depara**  
*Les amoureux*, 1968  
 Tirage gélantino-argentique  
 40 x 30 cm  
 © Jean Depara



**Miho Gorai**  
*God's Vehicle*, 2006  
 Stylo sur papier  
 26 x 36 cm



**Keiji Izumi**  
*Untitled*, 2008  
 Crayon de couleur, acrylique et colle sur papier  
 29.7 x 21 cm



**Kaori Kobayashi**  
*For Emergence*, 2007  
 Huile sur toile  
 115 x 148 x 4 cm



**Hisaharu Motoda**  
*Revelation - Ameyoko I*, 2004  
 Lithographie  
 44.5 x 50.5 cm

**Courtoisie pour toutes les œuvres:**

CAAC - The Pigozzi Collection, Geneva

et pour Jean Depara: © Jean Depara

et pour Studio 3Z (Ambroise Ngaimoko): © Ambroise Ngaimoko

et pour Teppei Kaneuji: Image © Teppei Kaneuji, courtoisie de Kodama Gallery, Tokyo

et pour Keiichi Tanaami: Image © Keiichi Tanaami, courtoisie de Nanzuka Underground, Tokyo

et pour Hiroki Tsukada: Image © Hiroki Tsukada, courtoisie de Nanzuka Underground, Tokyo

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'EXPOSITION                                                      | p. 2  |
| 2 - PLAN DE SITUATION DES OEUVRES                                                              | p. 5  |
| - PLAN D'ENSEMBLE DU MAGASIN ET DISPOSITIF SPATIAL DANS LES GALERIES                           |       |
| - SCHÉMA D'ACCROCHAGE DES OEUVRES                                                              |       |
| 3 - PISTES PÉDAGOGIQUES                                                                        | p. 11 |
| - EXPÉRIENCES DE L'ESPACE                                                                      |       |
| - LES RÉFÉRENCES AUX HÉRITAGES                                                                 |       |
| - STATUT DE L'ARTISTE ET SOCIÉTÉS                                                              |       |
| - LES MONDES URBAINS                                                                           |       |
| - LA NARRATION : HISTOIRES ET HISTOIRE                                                         |       |
| 4 - PISTES DOCUMENTAIRES                                                                       | p. 24 |
| ANNEXES                                                                                        | p. 26 |
| - PHOTOGRAPHIES DU MONTAGE DE L'EXPOSITION : LA CONSTRUCTION DE LA STRUCTURE DE CARSTEN HÖLLER |       |
| - EXEMPLES DE RAPPROCHEMENTS D'UNE CIMAISE À L'AUTRE                                           |       |
| - QUELQUES OEUVRES EMBLÉMATIQUES DES PROJETS ARTISTIQUES CONGOLAIS ET JAPONAIS                 |       |