

7.12.2023—7.01.2024

GALERIE DE ROHAN LANDERNEAU

ECHOLYSE

EXPOSITION OLIVIER RATSI - SOLO SHOW

Dossier
pédagogique

DISKOUEZADEG

Palier Roc'han

EXHIBITION

Rohan Gallery

ENTRÉE LIBRE

Place Saint-Thomas - Landerneau

Téléphone : 02 56 31 28 15

galeriederohan.landerneau.bzh

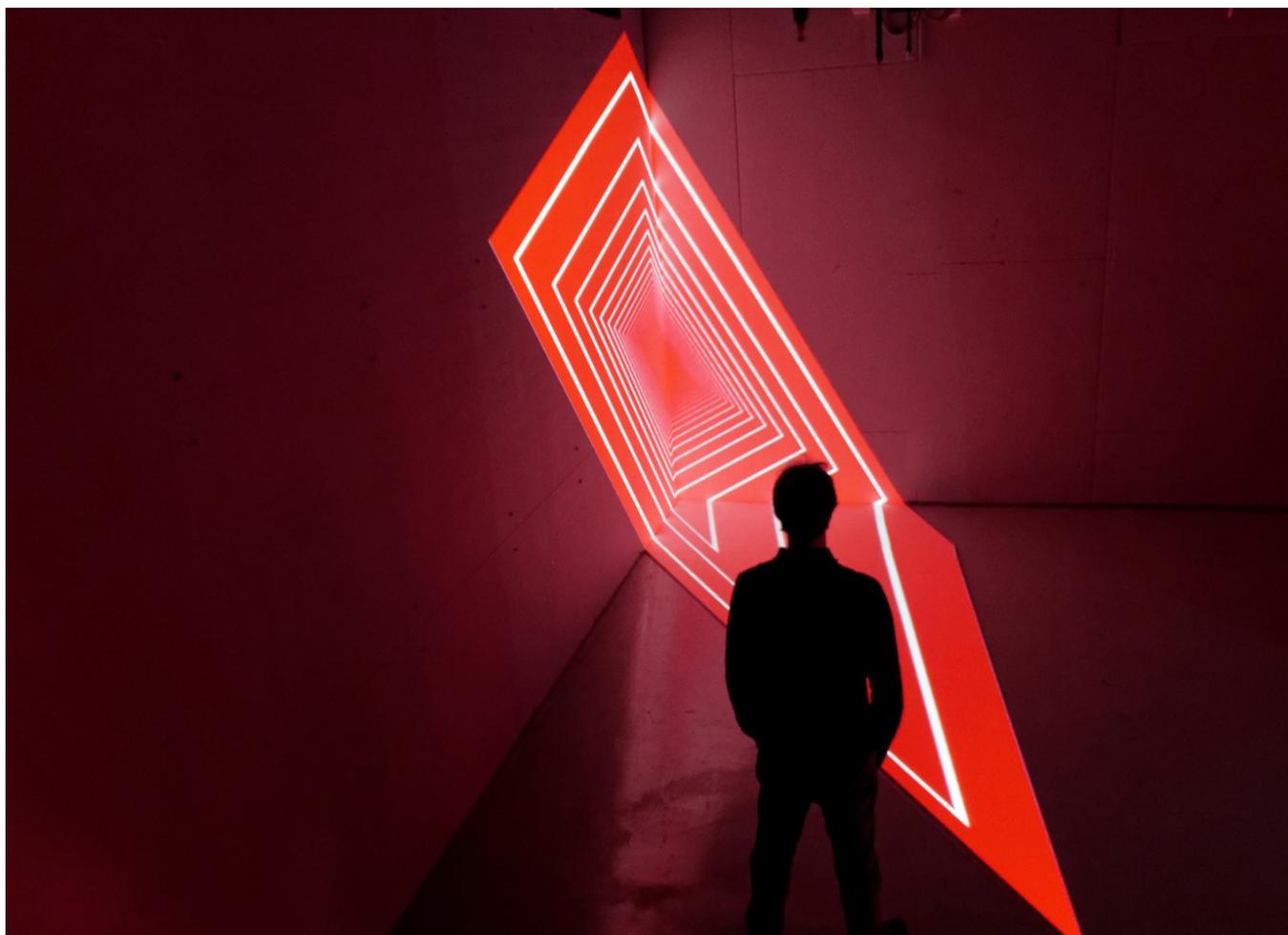
Sommaire

Introduction	3
L'artiste - Olivier Ratsi	4
Les œuvres de l'exposition	5
Quelques pistes de travail	8
Proposition pédagogique - galerie	12
Proposition culturelle - ville	13
Ressources	14
Contact	15

Introduction

Dans le cadre de Nuit d'Hiver, la galerie de Rohan vous propose de vous plonger dans un univers lumineux et coloré, un appel à la perception et aux sens.

Une exposition co-produite par Crossed Lab, bureau de production d'art numérique, reconnu en France et à l'international, menant des projets hybrides à l'intersection des arts, des sciences et des technologies.

Delta 4, Olivier Ratsi

Crédits photo : Olivier Ratsi

L'artiste - Olivier Ratsi

Travaille et vit à Paris.

Le travail d'Olivier Ratsi pose la réalité objective, le temps, l'espace et la matière comme autant de notions d'information intangibles.

Se basant sur l'expérience de la réalité et de ses représentations ainsi que sur la perception de l'espace, il conçoit des œuvres qui amènent le spectateur à se questionner sur sa propre interprétation du réel.

Durant le processus de création, Olivier Ratsi met en œuvre des dispositifs de déconstruction des repères spatio-temporels en s'appuyant sur la technique de l'anamorphose qu'il développe au cours de ses recherches.

Opérant une cassure dans la réalité objective, ses créations ne se veulent pas tant un déclencheur d'émotions ou un moyen de perturber les sens qu'un catalyseur de points de vues, de références culturelles et psychologiques.

Ainsi, le spectateur n'est nullement privé de sa capacité subjective de reconstruction/reconstitution de la réalité et est invité à prendre position afin de vivre l'œuvre en fonction de son propre ressenti.

Depuis deux décennies, les œuvres d'Olivier Ratsi ont été montrées à la Galerie Denise René et Charlot (Paris), Atsuko Gallery (Tokyo), Puerta Roja (Hong Kong), Wood Street (Pittsburgh), OCT Museum (Shanghai), Times Art Museum (Chengdu, Beijing), D-Museum (Séoul), National Taiwan Museum of Fine Arts (Taichung) et dans des festivals d'arts électroniques (Elektra, Mutek, Mirage, FIMA, LEV Signal, Sonica).

En 2021, à la Gaité Lyrique à Paris, il présente l'exposition monographique « Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière » un projet rétrospectif coproduit par Crossed Lab.

Pour en savoir plus : <https://www.ratsi.com/>

Les oeuvres de l'exposition

Echolyse est un ensemble de projets traitant de la perception de l'espace.

Grâce à un dispositif qui s'adapte à chaque lieu, des structures géométriques sont projetées sur l'architecture d'un lieu, dans le but de simuler des espaces tridimensionnels pour prolonger ou perturber l'espace existant.

Elles prennent vie en se décomposant et en se fragmentant dans le temps.

Linéaires et répétitives, elles sont dénommées "Pelures" en référence aux couches superposées de certains végétaux. Cachées sous une première membrane extérieure, cette infinité de couches renvoie à l'idée que derrière le monde visible et réel se nichent d'autres plans, imperceptibles au premier abord.

Les réalisations du projet Echolyse reposent sur une technique de déformation de l'image issue des recherches sur la perspective, initiées par les artistes de la Renaissance italienne : l'anamorphose. Si d'autres artistes comme Georges Rousse avec ses installations et ses photographies Felice Varini avec ses peintures architecturales, partagent ces questionnements sur la perception de l'espace, Olivier Ratsi a choisi la lumière comme support matériel ou immatériel pour ses créations.

L'illusion d'optique ainsi générée nécessite de se déplacer dans l'espace pour voir apparaître l'œuvre telle que le souhaite l'artiste. Le point de vue de l'artiste se superpose ainsi à celui du spectateur, le poussant habilement à devenir acteur à son tour le socle de l'œuvre, sans quoi celle-ci ne pourrait exister. L'effet de surprise de l'anamorphose, teste ici les capacités du spectateur à déconstruire / reconstruire ce qu'il perçoit, afin de mieux lui demander "*Que voyez-vous réellement? Est-ce bien conforme à ce que vous pensez voir?*".

Un appel à la perception et aux sens.

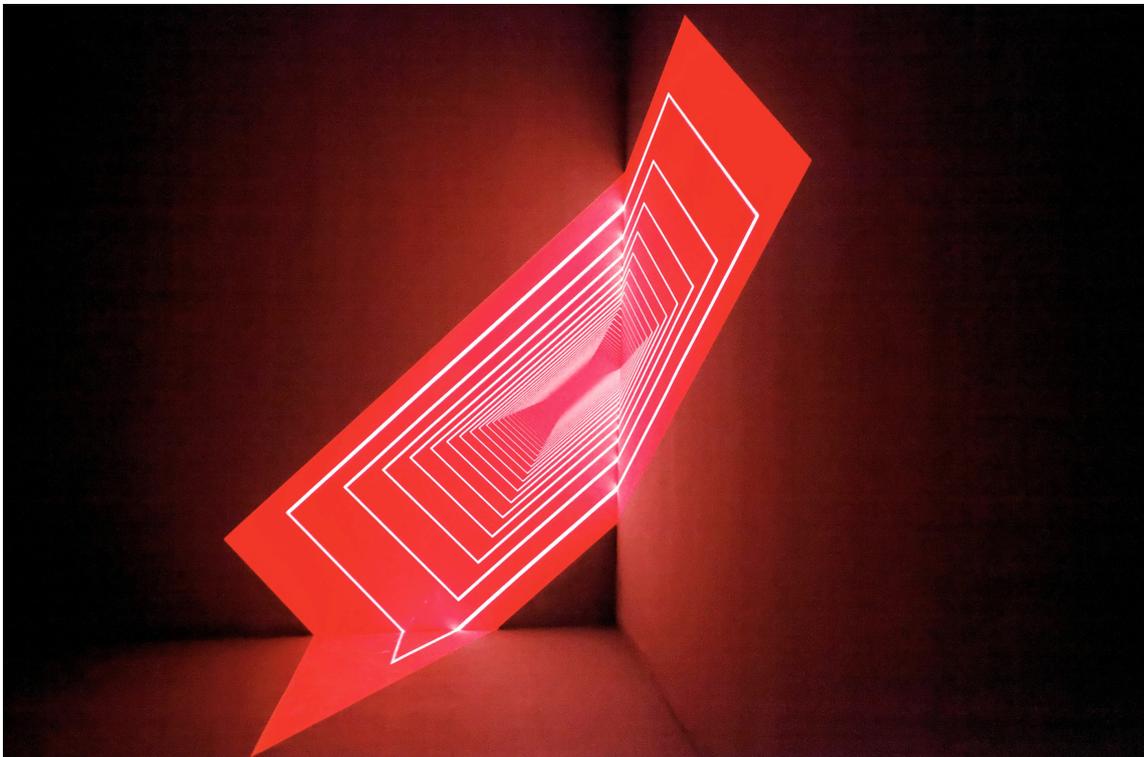
Olivier Ratsi travaille depuis 2012 sur le projet Echolyse. Cette idée a été déclinée sous de nombreux formats, dont trois variations sont présentées ici.

DELTA #18

DELTA, quatrième lettre de l'alphabet grec, est représentée depuis les temps les plus anciens par un triangle pointé vers le haut. Tirant son origine de la lettre correspondante de l'alphabet phénicien, elle est basée sur un hiéroglyphe représentant une porte.

L'installation audiovisuelle DELTA est un travail sur la perception de l'espace, explorant via une porte dématérialisée - représentée par un symbole géométrique - l'éventualité d'un espace fictif tridimensionnel. Utilisant la technique de l'anamorphose, la pièce est basée sur une position du spectateur en un point pré-déterminé par l'artiste, seul lieu permettant de reconstituer le symbole géométrique.

Sound Design: Thomas Vaquié

Delta 1, par Olivier Ratsi
Crédit photo : Olivier Ratsi

Pêle-Mêle VR

L'installation en réalité virtuelle utilise une double anamorphose visible d'un seul et unique point de vue. Le spectateur en rentrant dans la salle fictive se retrouve à égale distance entre deux modules transparents en forme d'angle droit.

Les Pelures sont projetées et diffusées d'un module à l'autre. L'illusion de profondeur génère un effet semblable à des "tunnels", évoquant l'éventualité de l'existence de portes spatio-temporelles, qui renverrait à la physique quantique. Les spectateurs sont libres de se déplacer dans cette structure virtuelle et de choisir leur point de vue, quelle que soit leur position dans l'espace.

Sound Design: Thomas Vaquié

Frame Destruct

Pour cette version du projet Echolyse, Olivier Ratsi a choisi de matérialiser les Pelures via des tubes colorés. Figeant un moment de la décomposition de ces structures, en cours d'implosion, l'artiste introduit ici la notion de mouvement et de fragmentation du temps.

Le spectateur est invité à tourner autour de l'installation pour tenter de recomposer la chronologie des événements et la forme initiale de la structure projetée, et percevoir « l'effet tunnel » qui se déploie physiquement dans l'espace.

Pour préparer la visite...

Comme évoqué précédemment les travaux d'Olivier Ratsi font appel à plusieurs techniques. Certaines sont très modernes lorsque d'autres sont employées depuis des siècles. Focus sur l'emploi de la lumière et de l'anamorphose.

La lumière

"Les différentes lumières que j'ai goûtées m'ont rendu plus exigeant pour imaginer la lumière spirituelle dont je parle, née de toutes les lumières que j'ai absorbées." Henri MATISSE

Définition :

Par le portail pédagogique : arts plastiques

Origine : du latin "lumen"

"Radiation dont l'action sur l'œil humain produit des impressions visuelles.

La lumière, naturelle ou artificielle, est donc d'abord une condition nécessaire à la perception des œuvres d'art s'adressant à la vue (arts plastiques, arts du spectacle).

Mais la fonction de la lumière n'est pas seulement d'éclairer, de rendre visible une œuvre ou un objet ; la lumière est désormais traitée comme objet, ou comme matériau à part entière."

Incarnation du divin de l'antiquité au Moyen Âge, symbole de l'évolution scientifique d'une société durant la Renaissance, donnant même son nom aux érudits de cette époque (Siècle des Lumières), la lumière devient l'outil ultime de leur composition artistique.

Qu'il s'agisse de la peinture, de l'architecture ou encore de la sculpture, la lumière occupe une place centrale que nous pourrions même qualifier de sacrée.

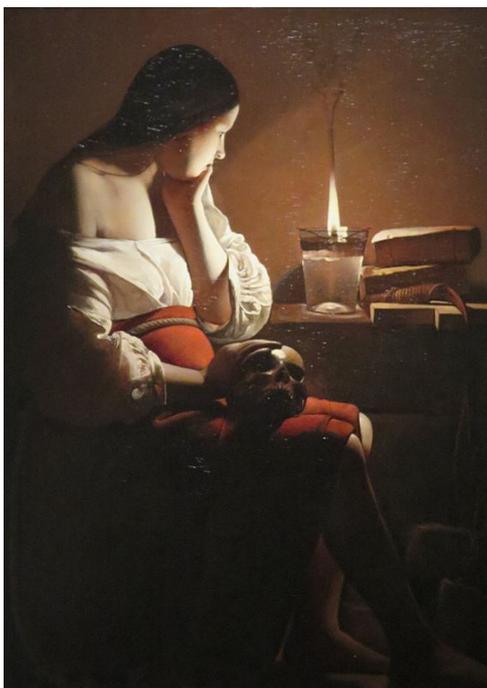
Dans cette discipline nombreux sont les artistes à s'être appliqué à maîtriser la lumière dans leurs travaux, comme c'est le cas des œuvres de Johannes Vermeer (1632-1675), de Georges de la Tour (1593-1652) mais aussi du Caravage (1571-1610), pour ne citer qu'eux.

Au fil des siècles se transmet une grande appétence pour son utilisation et cela jusqu'aux artistes contemporains, qui grâce aux progrès techniques et scientifiques peuvent se l'approprier, la déformer, la transformer mais surtout l'exposer.

À noter que le développement de la photographie et du cinéma a permis une révolution artistique dans la compréhension et l'emploi de la lumière.

La lumière artificielle entre désormais comme l'un des médiums principaux en art contemporain. Son utilisation permet d'obtenir des œuvres qui prennent vie dans un espace donné et qui peuvent évoluer au fur et à mesure du temps. Les œuvres deviennent alors immersives et demandent un effort émotionnel aux visiteurs pour se les approprier.

Quelques artistes contemporains à citer lorsque l'on évoque le travail de la lumière : James Turrell, François Morellet ou Jenny Holzer.

Madeleine à la veilleuse, est un tableau de Georges de la Tour. C'est un exemple parfait de la maîtrise des peintres, des couleurs, afin de donner l'impression que la lumière de la chandelle est réelle.

Madeleine à la veilleuse,
Georges de la Tour, 1644

© 2015 RMN-Grand Palais (musée du Louvre)

L'anamorphose

" L'attention de Carl Eisntein a pu se porter vers cette précise - mais cruelle, selon lui - déformation que manifestent les anamorphoses, où il voyait bien plus qu'un "simple jeu optique" : un bouleversement de la vision en général, une modification de la place du sujet, un phénomène inducteur d'"extase".

G. DIDI-HUBERMAN, *Devant le temps*, p; 193 - Les Editions de Minuit, 2000.

Définition :

Par le le Larousse

Origine : du grec "ana" qui signifie transformation et de "morphose" signifiant forme

"Œuvre, ou partie d'œuvre, graphique ou picturale, dont les formes sont distordues de telle manière qu'elle ne reprenne sa configuration véritable qu'en étant regardée soit, directement, sous un angle particulier (anamorphoses par allongement), soit, indirectement, dans un miroir cylindrique, conique, etc."

L'anamorphose apparaît en art dès le XVème siècle, dans les travaux de recherche de Piero de la Francesca. Cette technique s'impose dès le XVIème siècle en peinture. Son principe consiste en la déformation d'un objet, qui n'est pas compréhensible par l'œil au premier regard, mais lorsque l'on change de point de vue l'objet apparaît et devient parfaitement identifiable.

Ce procédé permet aux artistes de dissimuler des messages dans leurs œuvres ou de faire passer un thème sous-jacent à leur composition.

L'oeuvre la plus connue faisant appel à cette technique est celle de Hans Holbein le Jeune (1497-1543), *Les ambassadeurs*, peinte en 1533.

On y retrouve deux hommes richement vêtus dans un somptueux décor et à leurs pieds l'on retrouve une forme étrange toute en longueur.

Cependant lorsque l'on se déplace et change point de vue ce dessin prend la forme d'un crâne humain.

Quelques artistes contemporains à citer lorsque l'on évoque l'anamorphose : Georges Rousse (1947-), Felice Varini (1952-).

Les ambassadeurs,
Hans Holbein le Jeune, 1533
© National Gallery

Proposition pédagogique autour de l'exposition ECHOLYSE

Cycle 1-2 : Forme et déforme : Visite/atelier - Durée 45min

Thématiques : formes/couleurs/espace

Après une courte visite de l'exposition les enfants pourront fabriquer des formes géométriques simples inspirées du travail d'Olivier Ratsi

Cycle 3 : Ça s'emboîte : Visite/Atelier - Durée 1h00

Thématiques : anamorphose/perspective/forme

Suite à la visite de l'exposition et autour du principe de l'anamorphose, par petits groupes, les élèves devront trouver le bon angle pour que les motifs sur les boîtes prennent forme.

Secondaire : Une porte sur l'anamorphose - Visite/Atelier - Durée 1h30

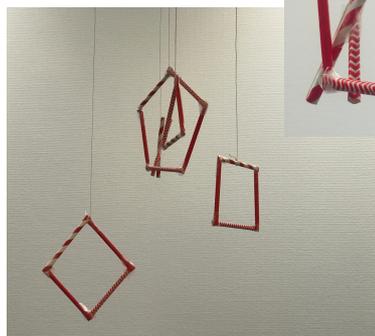
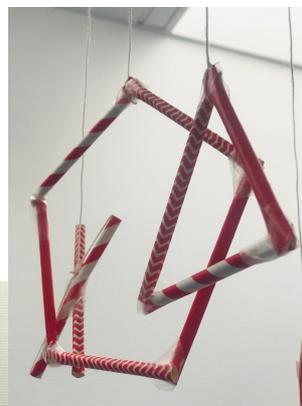
Thématiques: anamorphose/perspective/forme

À l'aide d'une grille d'anamorphose les élèves devront reproduire une porte. Une fois au sol leur production donnera l'impression d'une trappe sur un autre monde, prête à être ouverte.

Réservation par téléphone ou mail. Pour des raisons de confort la Galerie ne peut accueillir qu'une seule classe à la fois, cependant nous pouvons proposer d'autres activités culturelles dans la ville. Au vu des horaires d'ouverture de la Galerie de Rohan, l'accueil des groupes scolaires se fait à partir de 14h00.

Atelier "Ça s'emboîte"

Atelier "Forme et déforme"

Proposition pédagogique autour du patrimoine culturel de Landerneau

Au vu de la taille de la Galerie de Rohan et pour un confort de visite optimale, nous ne pouvons recevoir dans nos murs qu'une seule classe à la fois.

Cependant il nous est tout de même possible de prendre des réservations pour plusieurs classes.

En effet en parallèle de la visite d'une classe, une seconde à la possibilité de faire une autre activité en lien avec le patrimoine de la ville de Landerneau.

Il peut s'agir de visite de la ville, de visite-atelier des archives municipales, d'activités à la médiathèque ou bien de livrets-jeux pour découvrir le Pont de Rohan, la place Saint Thomas ou bien la place Charles de Gaulle.

Vous pouvez également coupler votre visite au Fond Hélène et Édouard Leclerc avec une visite à la Galerie.

Contact :

Archives municipales : 02.98.85.76.08

Site internet : <https://patrimoine.landerneau.bzh/fr>

Médiathèque : 02.98.85.76.00

Site internet : <https://mediatheque.landerneau.bzh/>

Classe réalisant un livret-jeux autour du patrimoine culturel de la Ville de Landerneau.

Crédits photo : Ville de Landerneau

Classe visitant les archives municipales de la ville de Landerneau.

Crédits photo : Ville de Landerneau

Bibliographie

Ouvrages généraux autour de l'art contemporain

- BOURUET-AUBERTOT Véronique, *L'art contemporain*, coll Autrement Junior - Scéren, 2005, Paris. *
- COUTURIER Élisabeth, *Art contemporain, le guide*, Flammarion, 2015, Paris. *
- DELAVAUX Céline, DEMILLY Christian, *Art contemporain*, Palette, 2018, Paris *
- LÉONARD Sylvie, *Petites histoires de l'art* (6tomes), Scéren coll, 2010, Montpellier. (De la maternelle au collège) (édition L'art au moyen âge disponible à la médiathèque de Landerneau)
- LOBSTEIN Catherine, *L'Art : une histoire*, coll Autrement Junior - Scéren, 2005, Paris.

Ouvrage autour du mouvement en art

- FRIDE-CARRASSAT Patricia, MARCADE Isabelle, *Les mouvements dans la peinture*, Larousse, 2008, Paris*

Ouvrages autour de la lumière en art

- DELAVAUX Céline, *Lumière, la lumière dans l'art contemporain*, Palette, 2015, Paris*
- LE BOULANGER Jean-Michel, *Yann Kersalé : lumière-matière*, Couleurs contemporaines, 2017, Paris*
- TULLET Hervé, *Jeu de lumière*, Phaidon, 2011, Paris*

*ouvrage disponible à la médiathèque de Landerneau

Sitographie

L'art contemporain

Canopée - À destination des cycles 3 - [4 films pour aborder l'art contemporain](#) .

Pour les classes élémentaires : [L'art contemporain en classe](#).

Le mouvement

Document PDF en ligne traitant des différentes formes de mouvements et des procédés créatifs avec des artistes et des œuvres en exemple : [Le mouvement... du corps à la trace](#).

Page internet autour de la notion de décomposition du mouvement en art de l'antiquité à nos jours : [La petite histoire de la décomposition du mouvement dans l'art](#).

La lumière

Page internet : Le Blog d'histoire de l'art, traitant de l'utilisation et de la réalisation artistique de la lumière : [L'art de la lumière](#).

Page internet qui évoque les liens entre mouvement et lumière : [L'expression du mouvement par la lumière liée à l'art](#).

L'anamorphose

Page internet présentant la notion d'anamorphose mais aussi la technique pour réaliser un cube en anamorphose : [Anamorphoses - La méthode heuristique](#).

Page définissant le terme anamorphose : [Portail pédagogique : arts plastiques](#).

Blog autour des différentes techniques de peinture : [Anamorphose - Définition et grands artistes](#).

Portrait de Georges Rousse par le FRAC Auvergne : [Rousse](#).

Arte Fake : Blog consacré aux arts dont deux articles traitent de l'anamorphose :

[L'anamorphose](#) - Définition

[Les secrets de l'anamorphose](#) - Présentation d'artistes contemporains.

Autour de l'artiste [François Morellet](#)

Pour prolonger la visite en classe

Autres pistes d'ateliers

Apprendre à dessiner la lumière par les Ateliers Médicis : [Atelier Lumière](#)

Faire des grilles d'anamorphose en classe par la méthode Heuristique : [Atelier pédagogique](#).

Atelier autour du point de vue à faire : [Anamorphose circulaire](#).

Décorer les murs de son établissement en peinture grâce à l'anamorphose : [Anamorphose murale](#).

Atelier faire une anamorphose à la manière de ... :

[Elian Chali](#)

[Roid](#)

Atelier [Anamorphose en Masking-tape](#).

Atelier [anamorphose cylindrique](#).

Support Numérique

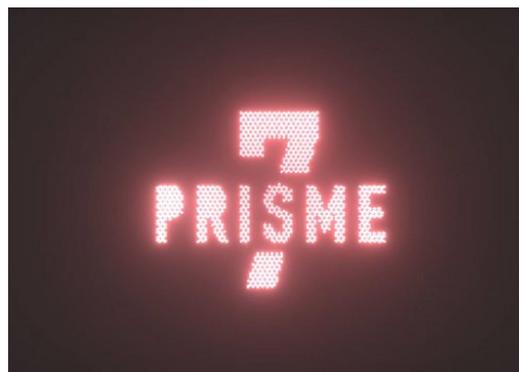
“Prisme7 est un jeu de plateforme ludique et pédagogique conçu par des artistes du numérique.

Ce jeu vidéo s'adresse aux adolescents et aux adultes désireux d'appréhender l'art moderne et contemporaine, et ses grands principes de création : observer, comprendre, déconstruire et créer. Après un premier niveau d'introduction, 6 univers de jeu donnent à explorer une sélection de 40 œuvres emblématiques de la collection du Centre Pompidou, à travers les relations entre couleur et fonction, couleur et émotion, ou encore lumière et immersion.” Source : Centre Pompidou

Cette application permet d'aborder les notions de lumière, de mouvement, d'espace, de perspective mais aussi l'anamorphose.

Application : [Prisme 7](#)

Ressources pédagogiques : [Fiches pédagogiques](#)

Crédits photos : Centre Pompidou

Expositions précédentes de la Galerie

Été 2015 - **Exposition La Ligne et le volume**

Hiver 2015 - **Exposition Marc Didou, Juste une illusion**

Été 2016 - **Exposition Une peu de soleil dans l'eau froide**

Hiver 2016 - **Exposition Lumières**

Été 2017 - **Exposition Axelle Rioult, l'environnement des images**

Hiver 2017 - **Exposition Ron Haselden, Les enfants**

Été 2018 - **Exposition Les paysages de François Dilasser**

Hiver 2018 - **Exposition Mélostasis**

Été 2019 - **Exposition Promenade sur terre**

Hiver 2019 - **Exposition Lumières - Design, Escales bretonnes**

Été 2020 - **Exposition La Bande dessinée d'expression française aujourd'hui**

Été 2021 – **Exposition Street Art**

Hiver 2021 – **Exposition Nature, Ariane Michel et Bertrand Gadenne**

Été 2022 - **Exposition EAncrage, Estampes contemporaines en partenariat avec le musée du Louvre et la Réunion des musées nationaux-Grand Palais (Rmn-GP)**

Hiver 2022 - **Exposition Expéditions lumière de Yan Kersalé**

Été 2023 - **Exposition SUNSET**

Contact

Galerie de Rohan,
Place Saint Thomas, 29800 Landerneau

Ouvert tous les jours
Du 7 décembre 2023 au 7 janvier 2024
de 16h00 à 20h00 (tout public)

Ouverture pour les scolaires à partir de 14h00 - Sur réservation

Fermeture à 19h00 les 24 et 31 décembre
Fermeture exceptionnelle les 25/12 et 1er/01

Entrée libre

galerie.rohan@mairie-landerneau.fr
02.56.31.28.15

galeriederohan.landerneau.bzh

