

MUCEM

Musée des civilisations
de l'Europe et de la Méditerranée

LE **NOIR**
ET LE **BLEU**
UN RÊVE MÉDITERRANÉEN

**DOSSIER
PÉDAGOGIQUE**
MUCEM.ORG

LES ENJEUX DE L'EXPOSITION “LE NOIR ET LE BLEU. UN RÊVE MÉDITERRANÉEN...”

Comme un “manifeste” qui s’interroge sur la notion de civilisation à travers différents registres (mais sans se cantonner uniquement aux Beaux-Arts et à l’Histoire), “Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen...” traverse le temps du XVIIIe au XXIe siècle.

LES ENJEUX DE L'EXPOSITION LE NOIR ET LE BLEU. UN RÊVE MÉDITERRANÉEN...	03
PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION ET PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES	04
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE	22
LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES	21
AUTOUR DE L'EXPOSITION	23
INFORMATIONS PRATIQUES	24

Le commissaire général Thierry Fabre (également responsable du département du développement culturel et des relations internationales du MuCEM) et la commissaire associée, l'historienne Anissa Bouayed ont tenu à élaborer un parcours savant riche de références et de figures emblématiques dont la polarité est faite de noir et de bleu. De multiples questionnements vont surgir ! Chacun y trouvera un écho à ses propres représentations. Voir, sentir, comprendre... C'est déjà apprendre. En plaçant l'élève dans une posture de curiosité tout en convoquant ses aptitudes, cette manifestation appelle le public scolaire – principalement du collège au lycée – à se laisser interpeller à la fois par l'imaginaire des artistes et par les jalons concrets des faits. Les points de vue “des deux côtés du miroir” sont favorisés dans la scénographie sans caricaturer une opposition Orient / Occident.

Des objets protéiformes, ne pouvant tous être décrits et présentés dans ce dossier, ouvrent sur des récits à partir de personnages porteurs de rêves ou de cauchemars. Témoignages et voyages sont rythmés par de nombreuses œuvres et documents (peintures, sculptures, photographies, manuscrits, journaux, affiches, images d'archives et enregistrements sonores) permettant une circulation au fil de douze canaux. Ici, pas de parti-pris chronologique ni historique mais davantage une expérience inscrite dans “les nappes du temps”.

La succession des moments a été voulue en chapitres numérotés de un à douze avec un premier module qui a valeur d'ouverture. Un des principes primordiaux se développe à partir de l'idée suivante, formulée par le commissaire : “Le Noir et le Bleu, ce qui fait civilisation et ce qui la nie...”

Plus d'une vingtaine de propositions pédagogiques associées fonctionnent comme un fil rouge dans les activités formulées (à s'approprier en amont, pendant et après la visite) et mentionnent les cycles scolaires concernés.

Le spectre des données et références étant très large, ce document se focalise davantage sur des propositions adaptées aux niveaux fin de collège - lycée (les classes de 3ème et de Terminale L en particulier). L'exposition sera un terrain de prédilection et d'analyses plus poussées pour les étudiants spécialisés.

Les pistes de travail veulent croiser et rassembler, donc de manière parfois transversale, des disciplines ciblées au centre de ces différents axes ; en premier lieu, les Arts Plastiques et Visuels, l'Histoire des Arts, l'Histoire de l'art, l'Histoire-Géographie, le Français / Lettres, les Langues et Cultures de l'Antiquité, l'Arabe, l'Espagnol, l'Italien et la Philosophie. Les Arts appliqués, l'Éducation Musicale, sont plus ponctuellement concernés.

Il est conseillé aux enseignants de réaliser un repérage en fonction du niveau, des parties des programmes qu'ils favoriseront et du temps disponible.

PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION ET PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

OUVERTURE DE L'EXPOSITION

Le choix du noir et du bleu peut être abordé de façon formelle par son titre et les œuvres auxquelles celui-ci renvoie. Dès l'entrée, dans l'espace d'ouverture, paradoxes et tensions sont annoncés : les cinq sombres gravures de Goya (de la série "Désastres de la guerre", également rassemblées dans un ouvrage présent dans l'exposition) répondent au tableau abstrait "Bleu II", issu d'un triptyque de Miró. Ce dernier, à dominante bleue, ponctué de gros points noirs, est une invitation en suspension à entrer dans un voyage, à parcourir un cheminement dans le temps, et un parcours d'exposition. Malgré les rideaux noirs tirés, le fond coloré nous happe et apporte sérénité après les guerres et famines illustrées par Goya. C'est le concept même de civilisation né au XVIIIe siècle qui est interrogé ici, à travers espoir et souffrances. Les couleurs sont aussi à envisager de manière symbolique entre tragique et beauté ou selon l'expression de Thierry Fabre à travers "Le Noir et le Bleu, l'envers et l'endroit, les Lumières et leurs ombres".

Bleu II
Joan Miró, 04 mars 1961 Don de la Menil Foundation en mémoire de Jean de Menil (1984) Paris, Musée national d'art moderne - Centre Georges Pompidou, Philippe Migeat / Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP ©Successió Miró / Adagp, Paris, 2013

Les désastres de la guerre : Rien (Nada)
Série de 82 gravures, gravées entre 1810 et 1820.
Planche 69 209-46 - Goya y Lucientes Francisco José de (1746-1828)
Localisation : Allemagne, Berlin, Kupferstichkabinett (SMPK)
©BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand palais / Jörg P. Anders

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

Activités autour du noir et du bleu... et inversement

Thierry Fabre, à l'origine de l'exposition, précise que l'idée est née d'un tableau de 1961 : le *Bleu II* du peintre catalan Joan Miró qui fait partie d'un triptyque, habituellement montré au Centre Georges Pompidou. L'artiste, entre veille et songe, avait proclamé dans les années 1920 vouloir "assassiner la peinture" et plus tard, peut-être apaisé : "Bleu, ceci est la couleur de mes rêves". Brèche entre ciel et mer, ce bleu est imprégné de mystère et de vertige comme le monde onirique. Mais ce dernier peut se parer d'autres couleurs...

Niveau collège En particulier classe de 3ème, et lycée

ARTS PLASTIQUES

Cadrage autour des trois axes en Arts Plastiques : objet, image, espace (prise en compte et compréhension de l'espace de l'œuvre, l'expérience sensible de l'espace, l'espace, l'œuvre et le spectateur dans la culture artistique).

"Comment atteindre le maximum d'intensité avec le minimum de moyens ?"

Supports de grand format et peinture (gouache, acrylique). La palette n'est pas à limiter au bleu et au noir.

RÉFÉRENCES :

- Mark Rothko (1903-1970) / les aplats mouvants parfois monochromes de cet expressionniste abstrait appellent à une forme de méditation.
- Pierre Soulages (1919) / Peintures... (toutes les œuvres titrées ainsi mentionnent aussi la date de réalisation en complément) utilisant les reflets de la couleur "noire" sur des toiles monumentales.
- Joan Miró (1893 – 1983) / *Bleu II* (triptyque à montrer dans sa totalité). Puis visite de l'exposition pour voir le tableau de Miró "en vrai" et réaliser l'écart entre une reproduction et l'original.

Les ouvrages très complets et richement documentés sur l'histoire des couleurs de Michel Pastoureau (*Bleu, Noir...*) peuvent être mis à disposition pour les élèves. Une recherche éventuelle autour de la symbolique des couleurs est envisageable.

Niveau Terminale L

ARTS PLASTIQUES / HISTOIRE DE L'ART

Deux pans abordés en lien avec les programmes à partir, dans un premier temps, des gravures de Goya et du *Bleu II* de Miró et de plusieurs autres réalisations artistiques posant le problème de la représentation et de l'interprétation.

Figuration et Abstraction : sous l'angle de la question de l'absence ou de la présence du référent (autonomie plastique, rythme, gestuelle, géométrie, organique, décoratif, spirituel, synthétique...)

L'œuvre et le monde : dialogue des œuvres avec la diversité des cultures, des époques.

Les élèves, en deux groupes, peuvent relever au cours de leur visite des indices à l'aide d'un tableau listant une dizaine d'œuvres (dont celles de Goya, Miró, Courbet, Le Gray, Pistoletto...). Ils mèneront une réflexion d'analyse plastique, sémiologique et critique en lien avec le contexte. Ils répondront à plusieurs questions pour chacune : "A quel courant artistique correspond cette production ? Pourquoi a-t-elle été placée à cet endroit et quel est son rapport avec la thématique présentée ? Lui donnerait-on les mêmes interprétations si elle se trouvait ailleurs dans l'espace d'exposition ?"

1 - UN TOUR DE LA MÉDITERRANÉE AU XVIIIE SIÈCLE

Un tour de la Méditerranée au XVIIIe siècle met en avant deux peintures repères : l'une du port de Marseille de Claude Joseph Vernet, l'autre étant une vue de Constantinople par François Joseph Casanova. Cartes et planisphères dans différentes langues aident également à percevoir l'attention que les grandes puissances portent à la Mare Nostrum face à l'Empire Ottoman ; ces documents permettent de se replacer dans le contexte de l'époque. Leur confrontation indique l'intérêt géopolitique pour cette partie du monde. Une citation de Walter Benjamin (au destin tragique et représentatif des intellectuels juifs-allemands lors de la Seconde Guerre mondiale) rappelle "qu'il n'est pas de document de civilisation qui ne soit en même temps un document de barbarie".

L'entrée du port de Marseille
Inv8293 - Vernet Joseph (1714-1789) - Localisation : Paris, musée du Louvre
©RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / René-Gabriel Ojéda

PROPOSITION PÉDAGOGIQUE

Activités autour de la Méditerranée : cartographie.

L'homme s'est évertué à dompter les contours du monde en voulant en maîtriser les limites géographiques par les relevés cartographiques et les Etats ont voulu ainsi en contrôler les territoires et leur population.

Collège

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE

Approche du territoire en géographie : région mise en perspective.

Travail autour de la cartographie : études et/ou réalisations de différentes cartes et plans (avec des échelles variées) montrant la côte, le relief, la densité de la population de la ville de Marseille et son évolution. Comparaison avec d'anciennes représentations de la côte et de la région vues par nos voisins méditerranéens.

2 - CONQUÊTE ET CIVILISATIONS

Au sein de cette section, les relations entre pays de la Méditerranée sont présentées alternativement selon une vision croisée ou plutôt renversée.

A la conquête de l'Égypte par Bonaparte, répond en écho, une version de l'expédition et de l'histoire portée par le regard égyptien.

Le développement sur le mouvement des Saint-simoniens, réformateur et influent au XIXe siècle, donne forme et expression au rêve méditerranéen. Leur vision utopique construit le projet d'une Méditerranée ouverte et connectée. Elle deviendra "[...] le lit nuptial de l'Orient et de l'Occident" selon Michel Chevalier, un des adeptes de l'école saint-simonienne qui prôna le développement du chemin de fer et du bateau à vapeur.

Les épisodes de la conquête de l'Algérie alternent avec la présentation, en contrepoint, du rôle d'Abd-el-Kader. Celui-ci est montré à travers ses qualités de chef de guerre et de penseur mystique à la conception du monde profondément moderne. A partir de 1830, l'Algérie connaît des épisodes d'une grande violence (enfumades, déportations) qui constituent un profond traumatisme. De nombreux mouvements

de résistance se développent autour d'Abd-el-Kader ou encore de Lalla Fatma N'Soumer, à la tête d'une révolte en Kabylie. Une planche lithographiée de 1843, dont le titre est "Conquête et civilisation", forme une allégorie susceptible d'être comparée avec l'affiche du centenaire de l'Algérie (présentée dans la septième partie de l'exposition, Domination et affirmation) et pose la question suivante : "Un siècle plus tard, est-on toujours dans le même discours qui veut associer conquête et civilisation" ?

Une vitrine met en valeur des ouvrages, issus de collectes effectuées au cours de ces expéditions militaires par les scientifiques, les botanistes et les zoologistes - on appréciera en particulier un fort joli lézard. Le cumul de toutes ces données contribue à définir, notamment, le climat méditerranéen, aujourd'hui perçu avec évidence. Et, plus loin, le portrait du géographe Elisée Reclus (par le grand photographe Nadar) dont la citation retenue montre la Méditerranée comme un lieu de circulation propice aux échanges culturels :

"Sans cette mer de jonction entre les trois masses continentales de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, sans ce grand agent médiateur qui modère les climats de toutes les contrées riveraines, [...] qui met les peuples en rapport les uns avec les autres, nous tous Européens nous serions restés dans la barbarie primitive".

Conquête et civilisation, in Adrien Berbrugger, Algérie historique, pittoresque et monumentale, 1843 © Archives nationales d'outre-mer, Aix-en-Provence

Composition et installation de la Zemala ("smala") d'Abd-el-Kader in Adrien Berbrugger, Algérie historique, pittoresque et monumentale, 1843 ©Archives nationales d'outre-mer, Aix-en-Provence.

Portrait d'Abdallah El-Cherkaoui
Abd Allâh al-Sharqâwi (v. 1740-1812) - MV6833 - Rigo Michel (?-1815)
©RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Daniel Arnaudet / Gérard Blot

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

Activités autour des événements et acteurs politiques

Les chamboulements, soubresauts et périodes plus clémentes qui se sont succédés dans le bassin méditerranéen depuis le XVIIe siècle ont participé à forger des identités complexes qui se sont complétées ou affrontées. Les rôles tenus par des personnages emblématiques influencent notre présent. Ainsi, convoquer leur mémoire participe à mieux saisir les enjeux géopolitiques actuels et à alimenter des débats prenant appui sur le passé pour mieux envisager l'avenir. Tout au long de l'exposition, on peut voir de nombreuses citations : les élèves pourront les repérer et s'aider de ces phrases (en les inscrivant en phylactères par exemple) pour broser le portrait de conquérants comme Bonaparte.

Niveau Collège

ARTS PLASTIQUES - HISTOIRE

Représenter par le dessin, la mise en couleur via différentes techniques, des objets observés, mémorisés ou imaginés. Organiser un feuillet illustré à des fins de narration.

“Je suis un des grands conquérants présentés dans l'exposition : voici une page de mon journal de bord illustré racontant ce jour de gloire que je n'oublierai jamais.”

Les élèves auront des documents (tels que des carnets de voyage) à disposition ainsi qu'un accès Internet mais ne pourront inclure directement dans leur réalisation de photocopies ou impressions. Ils veilleront à ne pas être anachroniques.

Niveau Collège - de la 5ème à la 3ème et Lycée

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE FRANÇAIS - LETTRES

Connaissances en Histoire, savoir se situer dans le contexte historique et culturel ; rédaction de synthèse.

Figures historiques : Quelles sont celles dont l'élève ignorait l'existence mais qui lui semblent avoir vraiment changé l'Histoire ? En classes de 5ème (Expansion de l'Occident), de 4ème (Les arts témoins de l'Histoire du XVIIIe et XIXe siècle), de 3ème (Guerres Mondiales et régimes totalitaires) et lycée (classes de première et terminale) dont les périodes historiques approchées vont du XVIe siècle à nos jours. En particulier, classes de première (soit Guerres au XXe siècle, Siècle des totalitarismes ou Colonisations et décolonisations).

En corrélation avec d'autres disciplines et sous forme d'un dossier demandé avant la visite (comprenant une iconographie issue de l'exposition) et à rendre ultérieurement : “portraits d'hommes / cristallisation d'une civilisation”.

3 - ANTIQUES

L'espace consacré aux Antiques marque la quête européenne des sources de “la” civilisation, ponctuée par la Grèce blanche et le philhellénisme. Une photographie de grand format (prise dans la salle du Manège au Louvre par Candida Höfer en 2005) nous plonge d'emblée parmi vestiges et figures.

Les œuvres sont pour l'essentiel picturales, mais font appel également à la statuaire, et mettent en évidence la réinterprétation de l'Antiquité faite par des artistes de l'époque. Ainsi en est-il de la superbe Hebe sculptée au XIXe siècle, serveuse d'ambrosie. Elle abreuvait les dieux mythologiques ainsi immortels ; éternelle semble aussi la pureté de l'esthétique grecque. Ainsi l'Histoire de l'art a réinterprété le passé grec en ne voulant voir que la Grèce blanche dont le summum esthétique serait la statue de marbre blanc alors qu'on sait aujourd'hui, grâce à la recherche archéologique, que ces statues étaient peintes et polychromes.

Le cinéma est présent à travers l'extrait du film “Les Dieux du stade, Fête de peuples”, réalisé par Leni Riefenstahl, dont la posture, face au nazisme, fut très complexe.

Du Parthénon à la définition d'un idéal de beauté classique, les œuvres témoignent de la réinvention d'une civilisation qui fut le modèle rêvé de l'Occident.

Hebe

Bertel Thorvaldsen, 1806, Sculpture marbre, ©Thorvaldsens Museum, Copenhague

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

Activités autour des figures littéraires et philosophiques, des événements et acteurs politiques et d'un rêve d'idéal partagé.

Pour introduire cette approche, on s'attardera sur un extrait de Takis Théodoropoulos (dans *Les Bornes de la mer intérieure*, traduit du grec par Gilles Decorvet, tiré de l'ouvrage *Les représentations de la Méditerranée*, volume 6 : *La Méditerranée grecque*) :

“Même le plus illettré des hommes ne saurait rester indifférent à la vue du Parthénon. Voyez plutôt ce rustaud d'Alaric, roi des Wisigoths, qui, à sa vue, fut pris d'épouvante et préféra contourner Athènes. Quand bien même le Parthénon s'est fait ruiner par Morosini, mettre à sac par Lord Elgin, il n'en a pas moins conservé toute son aura”.

L'incroyable vie de Leni Riefenstahl vaut d'être également mentionnée : son rôle de propagande en tant que réalisatrice de films dans l'Allemagne nazie mais aussi, plus tard, son approche photographique de l'Afrique Subsaharienne, font de cette femme (qui tenta de se racheter ?) un personnage hors-normes. L'enseignant s'appuiera sur des ouvrages tels que “Leni Riefenstahl, Cinq vies” d'Ines Walk (qui en révèle le destin ni noir ni blanc) et / ou “Les Noubas de Kau et de Kordofan”.

Niveau Collège

ARTS PLASTIQUES - HISTOIRE

Modelage et mise en couleur, via différentes techniques, d'une figure (petit volume effectué). Travail sur l'anatomie simplifiée. Prises de vue en gros-plan (macro).

“Remonter et repeindre le temps...”

Les élèves choisiront parmi les héros ou dieux mythologiques, un personnage à modeler en argile blanche, par exemple. Ils réaliseront que les statues étaient polychromes dans l'Antiquité et ont été altérées avec les siècles. Ils peindront (à l'acrylique) leurs sculptures en faisant apparaître les détails de leur choix.

Des photographies des volumes (à ces différents stades) peuvent être prises et servir de support en cours d'Histoire (en lien avec le programme sur le monde Antique).

Niveau Collège (3ème)

LANGUES ET CULTURES DE L'ANTIQUITÉ

A partir de l'enseignement du latin, du grec et des civilisations gréco-romaines : “Idéologies impériales et romanisation” mises en écho avec les notions de décadence et de renouveau.

- Trouver des personnages et des exemples au sein de l'exposition qui illustrent ces références et évolutions.

Niveau Lycée (classe de Terminale L et enseignement d'exploration)

Les sources antiques confrontées au monde d'aujourd'hui. Interdisciplinarité (Lettres, Littérature grecque et latine, Histoire, Philosophie, sciences et nouvelles technologies).

Dans la peau d'un citoyen de l'Antiquité “téléporté” dans cette exposition, réalisation d'un reportage (vidéo, diaporama légendé) qui témoignerait à la fois de son émerveillement et de son désarroi.

4 - VILLÉGIATURE

Cette section s'attarde sur une mer apprivoisée, saluée par Gustave Courbet et photographiée par Gustave Le Gray. Dès le XIXe siècle, les membres de la haute société voyagent, des groupes d'artistes se forment sur le pourtour méditerranéen, de nombreuses escales sont créées et l'Italie est une destination qui a le vent en poupe. Ce moment est illustré par des affiches réelles ou "défilantes" sur écran, guides, documents et autres objets tels des malles qui témoignent de la naissance du tourisme. Ces nouvelles pratiques modifient aussi les paysages des rivages devenus balnéaires (grands hôtels, casinos, villas somptueuses) ainsi que la flore tropicale acclimatée en Méditerranée.

A noter également, les charmants premiers bains filmés par les frères Lumière.

Attention, cette huile n'est exposée que de l'ouverture de l'exposition jusqu'à la fin août. Elle sera remplacée à partir de début septembre par une photographie de Gustave Le Gray.

Le bord de mer à Palavas
Inv.868.1.24 - Courbet Gustave (1819-1877)
Localisation : Montpellier, musée Fabre - ©RMN-Grand-Palais / Christian Jean

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

Activités autour des figures littéraires

Le nom de Méditerranée lui-même est un appel à la découverte : du latin mare medi terra (littéralement "mer au milieu des terres"), son bassin fut un berceau de civilisations, un terreau inépuisable pour les écrivains et exerce encore aujourd'hui une attraction considérable. Plus de 30 % des touristes du monde entier ne se lassent pas de la parcourir. La Riviera française et italienne restent des destinations privilégiées. Le terme "Côte d'Azur" apparaît dans l'ouvrage de Stéphen Liégeard en 1887.

Niveau Collège

FRANÇAIS - LETTRES

Les récits à découvrir : dès la 6ème (Textes de l'Art, Contes et récits merveilleux, Initiation à la poésie) et en classe de 3ème (Formes du récit au XXe et XXIe siècles, Poésie dans le monde et dans le siècle).

En s'inspirant d'œuvres littéraires présentes dans l'exposition (comme celle de Paul Valéry, par exemple), les élèves produiront un écrit sur l'idée d'une "villégiature de rêve".

Il sera judicieux de mettre en circulation dans la classe différents documents concernant la Méditerranée pour aider dans cette démarche : la Revue Marseille (La Mer, N°223 - Décembre 2008) et la parution *Méditerranée*, hors-série de l'Œil, 2000, par exemple.

Niveau Collège

ARTS PLASTIQUES

Sensibilisation au développement durable (en lien avec l'éducation civique). Nature et modalités de production d'images.

"Créer une belle affiche... montrant l'horreur de la pollution en mer Méditerranée !" : les élèves seront sensibilisés à l'esthétique des affiches de croisières présentes dans l'exposition et pourront détourner les codes.

5 - ÉCHANGES ET COSMOPOLITISME

Au XIXe siècle, circulations et échanges commerciaux sont facilités par la percée du canal de Suez dont la levée de fonds fut initiée par Ferdinand de Lesseps ; l'utopie des Saints-simoniens désireux d'unir Orient et Occident sera ainsi concrétisée. La modernisation a transformé les cités portuaires. Des développements techniques tels que le bateau à vapeur, le chemin de fer (puis le tramway en milieu urbain) permettent un gain de temps. On assiste ainsi au rétrécissement des distances et à la contraction du temps.

Une double projection de documentaires aborde six d'entre elles : Barcelone, Alger, Beyrouth, Marseille, Istanbul et Alexandrie. Elles sont des lieux de brassage des cultures et des portraits d'écrivains, d'industriels ou d'autres habitants qui participent à la diversité de leur population. Une pièce rare est à remarquer : Le Registre des Indésirables du Consulat Royal d'Égypte à Smyrne. Datant de 1926, ce document, comprenant des photographies d'individus en précarité ou peu recommandables ainsi que des commentaires sur leurs activités, vaut la peine de s'y arrêter !

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

Activités autour des événements et acteurs politiques

L'histoire s'accélère lors de la révolution industrielle : selon leur origine et nationalité, les habitants de la Méditerranée en auront des visions et des bénéfices inégaux. Certains écarts se creuseront... Les pays européens entrent alors dans une dynamique de croissance.

Leur pouvoir permet de financer et développer des chantiers en dehors de leurs frontières pour favoriser leurs intérêts : c'est le cas de la France avec le Canal de Suez. Percé entre 1859 et 1869 grâce à une levée de fonds importante de la Bourse de Paris, il permet aux navires d'aller d'Europe en Asie sans avoir à contourner l'Afrique.

Mais les périodes de crises successives finissent par affaiblir l'Europe. Quels sont les États qui désormais semblent échapper au marasme ? Aujourd'hui, la Turquie, carrefour entre l'Occident, le Moyen-Orient et l'Asie Centrale, entre la Méditerranée et la Mer Noire, est, à ce titre, un exemple singulier. Elle s'avère forte sur la scène économique et politique mais provoque la controverse à propos de sa demande d'adhésion en cours dans l'Union européenne. Mais que sait-on de ce pays, peu présenté dans les programmes scolaires au collège ?

La partie consacrée à Istanbul sera l'occasion de se pencher davantage sur une autre civilisation. En partant sur les traces des grands noms du cosmopolitisme, on réalisera que banquiers, mécènes (tels que la famille Camondo) et ressortissants français apportèrent une grande contribution à la ville et à sa région. Parmi ces derniers, Marius Michel y fit construire plus d'une centaine de phares et modernisa les quais d'Istanbul ; il récolta ainsi la gratitude du sultan et le titre honorifique de "Michel Pacha".

Niveau Collège

FRANÇAIS - ARTS PLASTIQUES - HISTOIRE DES ARTS

Mise en relation par le biais des "arts du langage" des domaines plastique et littéraire autour d'une recherche concernant le patrimoine de la ville de Constantinople, renommée Istanbul en 1930 et inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1985. Notons que la Charte de coopération intervient pour la gestion des risques urbains et pour la protection du patrimoine ancien a été signée entre Marseille et Istanbul en 2003.

Au choix

“Sous forme d'une planche de bande dessinée comportant du texte, vous raconterez les aventures, au cours d'un voyage, de jeunes Français visitant des monuments de la ville d'Istanbul ou l'histoire d'un personnage en vous inspirant du *Registre des Indésirables*”.

Les élèves s'organiseront en équipes pour élaborer un synopsis et faire des recherches documentaires et historiques qui les aideront à poser les décors. Ce travail pourrait aussi prendre corps dans le cadre de classes jumelées avec un établissement scolaire turc.

Niveau Collège (4ème)**HISTOIRE – GÉOGRAPHIE / FRANÇAIS**

Aux confluent de deux parties du programme d'Histoire concernant le XIXe siècle (l'âge industriel et l'évolution politique de la France, 1815 – 1914) et des échanges de marchandises en géographie, le projet et la réalisation du Canal de Suez s'inscrit au cœur d'une épopée internationale. Expression écrite en français : récit à contraintes narratives particulières (changement de points de vue).

“Entre 1859 et 1869, les mers Rouge et Méditerranée sont reliées : un jeune ouvrier Égyptien ayant appris le français et participé à la construction du Canal de Suez croise un matelot embarqué à bord du paquebot français *Péluse*. Ils confrontent leur vision et échangent sur ce que cette nouvelle voie maritime a changé dans leur vie. Racontez leur rencontre en intégrant des éléments positifs et négatifs pour chacun d'entre eux qui prennent sens au regard de l'Histoire”.

6 - UN RÊVE PARTAGÉ ?

A travers l'interrogation d'un rêve partagé au XXe siècle, l'exposition dévoile une vision littéraire et sonore du rêve andalou et d'une Méditerranée universelle telle que l'a exprimé le sculpteur Maillol avec cette femme assise (qui n'est autre que la Méditerranée mais fut également titrée *La Pensée*). On (re)découvre Friedrich Nietzsche, Paul Valéry, Taha Hussein. Des revues comme *Les Cahiers du Sud* ou *Rivages* témoignent de ce mouvement de pensée. Une rencontre entre musiciens et poètes, comme le sas d'écoute dédié aux interprètes Manuel Torre, Diego Bermúdez et la Niña de los peines ainsi qu'au poète García Lorca, évoque l'Andalousie et son chant profond (le Cante Jondo). Dans les années 1930, les tensions et les inquiétudes se propagent ; les artistes le pressentent et se penchent dans l'arène : Miró à nouveau (mais ici avec une représentation de taureaux), Picasso et son double en Minotaure (fixé sur tapisserie de laine et de soie), Masson par sa représentation de Tolède.

La Méditerranée - 1902-1905, Aristide Maillol, Bronze, Collection particulière.
©Musée Aristide Maillol

Premier manuscrit du *Cimetière Marin* (détail) - Paul Valéry
(Sète, 1871 - Paris, 1945) - Encre noire et crayon sur papier quadrillé 308 x 183 mm
©Musée Paul Valéry, Sète

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES**Activités autour d'un rêve de paix... et de démocratie partagée**

Vivier de violences au cours des siècles, que la musique peut adoucir, l'espace autour de la Méditerranée s'est souvent vu ravagé par des extrémismes.

De nos jours, les rapports postcoloniaux avec certains pays d'Orient et du Maghreb faussent-ils nos points de vue ? Actuellement, se pose l'épineux problème de la responsabilité, du rejet ou de l'indifférence dans l'évolution des Printemps arabes. Comment les jeunes générations verront-elles ces nouveaux conflits évoluer de part et d'autre des rivages ? Quelles peuvent en être les issues ou les impasses ? L'avenir dira si la situation tourne au cauchemar ou approche un idéal démocratique harmonieux, étendu et stable.

Niveau Collège (3ème)**EDUCATION MUSICALE - ESPAGNOL****Approche transversale littérature et musique d'Espagne.**

Recherche et adaptation à partir de textes (La guitarra, extrait de *Poema del Cante Jondo* et dans ce même ouvrage, *La solea* ou *Las seis cuerdas*, autour du thème de la guitare) de Federico García Lorca (1898-1936). Auteur dramaturge et poète espagnol, il était ami des surréalistes Dali et Buñuel, initiateur avec le compositeur Manuel de Falla du concours de cante jondo qui se déroula à Grenade en 1922. Les classes de troisième pourront aborder le folklore revisité, le chant et l'accompagnement à la guitare. Cet instrument fut revalorisé grâce au chanteur de flamenco gitan Manuel Torre (ou Torres, 1878-1933).

La guitarra

*Empieza el llanto de la guitarra.
Se rompen las copas de la madrugada.
Empieza el llanto de la guitarra.
Es inútil callarla.
Es imposible callarla.
Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la Nevada.
Es imposible callarla.
Llora por cosas*

*lejanas.
Arena del Sur caliente que pide camellias blancas.
Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana, y el primer pájaro muerto sobre la rama.
¡ Oh guitarra !
Corazon malherido
Por cinco espadas.*

Federico García Lorca, *Poema del Cante Jondo*, Collection Huerta de San Vicente N°12, Casa-Museo Federico García Lorca, 1998.

Niveau Collège et Lycée**HISTOIRE – GÉOGRAPHIE - HISTOIRE DES ARTS - PHILOSOPHIE****Approche transversale de l'Histoire des arts.**

Quand tous les arts sont convoqués ! La scénographie de l'exposition “Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen” rassemble une grande quantité d'œuvres et de documents. “S'il fallait en retenir trois et les mettre en lien avec vos propres rêves actuels de paix : lesquels choisiriez-vous et pourquoi ?”

Niveau Collège et Lycée**ARABE - FRANÇAIS- LETTRES - ARTS PLASTIQUES**

Apprentissage, traduction et compréhension de l'écrit (Littérature : extraits de textes, fictions et poèmes) autour des auteurs arabes et de leurs messages.

A partir de l'extrait présenté de Wadji Mouawwad (tiré de *Le soleil et la mort ne peuvent se regarder en face*) :

*“Il semble que ce soit là
Dans cette obstination à rêver
Que réside leur part d'intouchable
Dans cette obstination à rêver
Que chaque civilisation trouve sens et direction.”*

Les élèves devront inventer un début à ce poème à travers une production d'écrit bilingue (Français / Arabe) mettant en valeur les systèmes graphiques. Ils trouveront de riches références littéraires dans l'ouvrage édité lors de l'exposition autour des *Porteurs de rêves*.

7 - DOMINATION ET AFFIRMATION

Après la Méditerranée solaire, viennent des temps plus tragiques avec "Domination et affirmation". Le fascisme s'incarne à travers divers portraits de Mussolini : l'extraordinaire tête du Duce de Bertelli montre que l'Italie devient folle...

La partie concernant le centenaire de l'Algérie, en 1930, riche en films, photographies, affiches et gravures, montrent ce que fut l'apologie de la conquête et de la colonisation.

La résistance à la colonisation prend plusieurs formes : le conflit armé en Libye tandis qu'ailleurs elle s'affirme par l'émergence de partis politiques et syndicats et s'appréhende au travers de documents de propagande (Tunisie et Algérie).

La montée des affirmations nationales au sein du monde arabe prend place; l'indépendantiste marocain Abd el-Krim, à l'origine du Comité de libération du Maghreb, fait figure de précurseur.

Profilo Continuo (Profil continu de Mussolini), Renato Bertelli, 1933 ©Massimo & Sonia Cirulli Archive, New York

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

Activités autour des figures littéraires et philosophiques, des événements et des acteurs politiques.

Niveau Collège

ARTS PLASTIQUES

Réalisation d'un croquis puis d'un volume : techniques libres (terre glaise, pâte à séchage rapide, à modeler...). Donner l'illusion du mouvement.

Choisir une figure (autre que Mussolini), parmi les personnages représentés dans l'exposition. On trouvera une reproduction du visage du personnage choisi pour tenter de la retracer de mémoire. Un dessin schématique de son profil en noir sur fond blanc pourra être traité (à la manière d'une ombre chinoise) et reporté par symétrie axiale comme sur le document distribué ; une sculpture "au profil continu" sera ensuite réalisée. Mais les élèves peuvent aussi trouver bien d'autres solutions pour donner l'impression du mouvement !

Niveau Collège et Lycée

ARTS PLASTIQUES - HISTOIRE DES ARTS ÉDUCATION MUSICALE

Analyse d'extraits de films ou de documentaires. Maîtrise du vocabulaire des Arts Visuels et de la technique du cinéma. Prise de conscience de l'interaction étroite entre images et sons.

Avant la visite, l'enseignant veillera à attirer l'attention sur le fait qu'un travail sera demandé à propos d'une œuvre filmique montrée dans l'exposition. De retour en classe, un choix est proposé : il s'agira de plusieurs courts extraits comportant une certaine violence. Ces derniers devront être commentés par les élèves qui utiliseront des termes cinématographiques (bande son, montage, séquence, travelling, cadrage...). L'exercice consistera par la suite à "recréer" une bande sonore (bribes de morceaux musicaux, bruitages ou voix off mixées) où "règne une grande douceur" et à les visionner à nouveau.

8 - UNE MÉDITERRANÉE FRACASSÉE ET RÉINVENTÉE

Le grand fracas des Nations et des guerres voit huit phases de violences de 1922 à 1962, dont les théâtres sont les villes de Smyrne / Izmir en Turquie (1922), Barcelone (1936-1939), Marseille (1943), Sétif (1945), Jérusalem (1948), Suez (1956), et enfin Alger (1962). Un espace de photos lumineuses et d'extraits filmiques leur est consacré pour saisir ces moments de rupture dans l'histoire de la Méditerranée : avènements des dictatures, décolonisation et question des Etats-Nations.

Une Méditerranée réinventée par le monde des savoirs (avec Germaine Tillion et Fernand Braudel) est ensuite portée par des poètes et des artistes ; à travers leur regard, ils vont lui donner un autre visage. Des ouvrages poétiques, en dialogue avec des œuvres d'art évoquent la première partie du titre de l'exposition (à nouveau le noir et le bleu). Parmi elles, *Le masque de Montserrat criant* de Julio González, est un hommage à l'incarnation d'une résistance. Quant à *La Vague* d'Yves Klein (dont la teinte bleu profond a été créée par l'artiste sous l'appellation d'IKB / International Klein Blue), elle semble sortir du mur pour nous dire que l'apaisement reste possible.

Masque Montserrat criant (vers 1938-1939) - Fer forgé soudé - AM1403S - Gonzalez Julio (1876-1942) Paris, musée national d'Art moderne - Centre Georges Pompidou ©Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Jacqueline Hyde

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

Activités autour des événements politiques... des villes détruites et du rêve andalou.

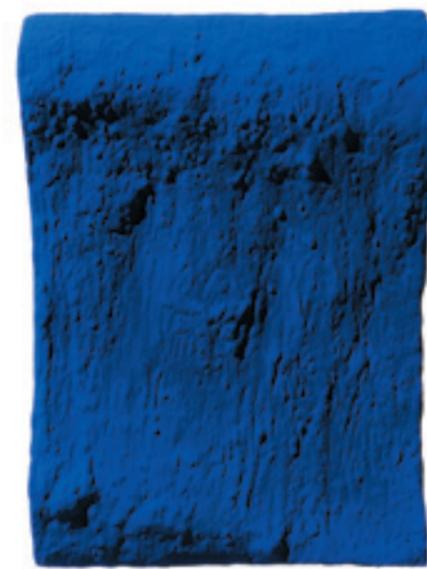
Place à un gros plan sur Barcelone, Marseille, Jérusalem et Alger : leur emplacement géographique, leur ancrage culturel, l'évolution de leur population et leur déboire, et pour certaines, une renaissance après l'ultraviolence.

Niveau Collège (5ème)

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE

Maîtrise de la langue à l'oral, faculté à situer les villes et pays correspondant sur un planisphère ou une carte du pourtour méditerranéen, aptitude à mener des recherches de données chiffrées et statistiques, à construire un texte concis mais cohérent et prise de parole devant la classe.

Après un temps de préparation, les élèves localiseront sur une carte les huit villes décrites dans la neuvième partie de l'exposition. Puis ils échangeront, après avoir choisi une des cités (et en s'aidant d'éléments de recherche puis en s'appuyant sur un texte rédigé). Ils en analyseront l'évolution démographique du dernier siècle à nos jours et tenteront de donner les causes des fluctuations.

La Vague, Maquette pour les murs de l'Opéra-théâtre de Gelsenkirchen, IKB 160 C - Yves Klein 1957, Collection privée - ©ADAGP, Paris, 2013

Niveau Collège (3ème)**RECHERCHES AUTOBIOGRAPHIQUES**

Suite à la visite, des recherches autour de Germaine Tillion et de Fernand Braudel permettront de connaître leur démarche en insistant sur leurs rapports dans l'histoire de la Méditerranée.

Niveau Collège et Lycée**ARABE- ESPAGNOL - HISTOIRE - GÉOGRAPHIE**

Maîtrise des langues et contenus culturels : les villes meurtries et leur destin.

Mise en œuvre de recherches documentaires a posteriori, en établissement, via le CDI et Internet en vue d'un panneau d'exposé, illustré par des copies de documents, présenté à l'oral (en français, langue arabe ou espagnole) sur une des cités ravagées choisies. Les élèves peuvent aussi réaliser ce travail en groupe ou personnellement dans d'autres cours de langues.

Niveau Collège (3ème)**ARTS PLASTIQUES**

Liberté du médium (incitation avec consigne technique large) : pour répondre à la proposition, l'élève de 3ème doit faire un choix approprié et le justifier.

“A partir d'œuvres présentées dans le chapitre de la Méditerranée réinventée par les poètes et les artistes, inventez l'alphabet de la paix”.

La déclinaison de détails des travaux de Shafic Abboud, Odysseus Elytis, Antoni Tàpies ou encore Rachid Koraïchi permettra de valoriser les signes et lettres en mêlant les langues.

Dessin, peinture, volume, photographie argentique ou numérique, PAO : quelle que soit l'option réalisée, chaque auteur devra être capable d'argumenter lors d'une verbalisation en groupe et d'écouter la parole de ses camarades.

L'ouvrage *L'Écriture mémoire des hommes* de Georges Jan serait un document précieux à mettre à disposition des élèves.

9 - BLEU TOURISME / NOIR MAFIA

Bleu Tourisme/Noir Mafia dit avec force les contrastes méditerranéens. Dans les années 1960, la Méditerranée devient la première destination touristique du monde. Spéculation immobilière, aménagement des territoires, les rivages de cette mer changent d'aspects. Le bleu devient le symbole du tourisme et s'incarne à travers des publicités ou des clichés ; les photographes Luigi Ghirri ou Massimo Vitali sont les ambassadeurs d'une vision épurée et poétique.

Mais le tourisme de masse revêt une part plus sombre. L'afflux touristique, est assombri par les réseaux mafieux et leurs trafics. Une ambiance parfois mortifère est apportée là, entre autres, par l'œil du photographe italien Franco Zecchin.

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES**Activités autour du bleu, du noir... et blanc**

Deux œuvres pourraient être mises en opposition du fait de leurs différences techniques et formelles ainsi que par le message qu'on peut y décèler : le “bleu” de Klein nous entraîne à sonder la plénitude. Le cliché photographique de Zecchin souligne, au contraire, bestialité de la nature humaine et désarroi. Le problème est que la deuxième est issue de la réalité, c'est-à-dire d'une scène de meurtre sicilien...même si le sang semble trop noir et les linceuls si blancs.

Niveau Collège**ARTS PLASTIQUES / FRANÇAIS**

L'objet et les réalisations plastiques (à partir de fabrications, de détournements et de représentations en deux ou trois dimensions). Les questions sont à travailler à des fins narratives, symboliques poétiques, sensibles et imaginaires. Perfectionnement dans les collages et utilisation de techniques mixtes. Gestion du support et de l'espace. A partir de la photographie présentée dans l'exposition “La femme et les filles de Benedetto Grado sur les lieux de son assassinat.” de Franco Zecchin :

“Imaginez qu'on puisse éviter la tragédie !”. A l'aide d'une photocopie ou de plusieurs exemplaires (format agrandi / A3) de la photographie de Zecchin, l'élève interviendra en changeant le document, en racontant une autre histoire plus apaisée : découpage et collages...

SUPPORT

Une feuille à dessin de grand format sur laquelle il créera une ambiance aux antipodes de l'œuvre initiale. Les collages du poète Jacques Prévert (1900 - 1977) seront une référence possible (le Télérama Hors-série qui lui fut consacré montre de très belles reproductions et textes dont un intitulé *Miroir Miró*) :

“[...] et dans le bleu de sa lessive
l'astre à Miró
l'étoile tardive
luit...”!

Son poème *Méditerranée* est susceptible d'inciter à la rêverie.

Méditerranée.

*Au fond d'une crique dorée de la Méditerranée
Dans sa barque un homme dormait.
Le soleil de l'après-midi se balançait
Mollement dans le vent.
Il sentait l'algue et le thym.
Une cigale faisait toute la bleue immensité
Et la mer tout le silence.*

*Les vagues rieuses et fleuries
Depuis le petit matin étaient parties
En promenade vers la forêt.
Plus haut dans les pins et les rocs
Il y avait la route pour rapides cabriolets
Avec ses lacs et ses lacets
Et l'abîme tout à côté.
Au fond d'une crique de la Méditerranée
Dans sa barque un homme dormait.*

Jacques Prévert

Ces pistes supplémentaires sont à donner simultanément au document iconique, ou encore d'autres textes qui auraient les mêmes caractéristiques, présents ou non dans l'exposition (par exemple dans la vitrine de la *Méditerranée réinventée par les poètes*). Les traductions en français des œuvres du grec Odysseus Elytis (poète, critique d'art et créateur proche des surréalistes) pourraient être utilisées.

Niveau Collège et Lycée

Maîtrise des vocabulaires du champ plastique et photographique.

“Établissez une comparaison entre la Vague de Klein et le tirage photographique de Zecchin”. Chaque élève devra trouver un moyen de mettre par écrit ou sous forme de schéma un commentaire judicieux (en listant les différences dans un tableau à deux colonnes par exemple : on notera que l'œuvre de Klein est à la fois picturale et appartenant au domaine de la sculpture). La forme de la restitution est libre pour peu qu'elle soit lisible.

Un commentaire de la dramatique scène photographiée peut être aussi envisagé en cours d'italien et un travail interdisciplinaire avec les arts plastiques inventé.

10 - LA MÉDITERRANÉE DES ANNÉES NOIRES

Cette section aborde, via le regard des artistes d'aujourd'hui, les attentats et guerres civiles qui ont sévi en différents lieux. A Beyrouth, Gabriele Basilico photographie les ruines de la guerre civile (1975-1990). L'installation vidéo et les mosaïques d'images faisant corps d'Ammar Bouras nous immergent dans l'Algérie de la violence des années 1990. Le cinéaste Theo Angelopoulos témoigne d'un paysage et d'une culture éclatés par une séquence de son film *Le regard d'Ulysse* à travers l'errance dans Sarajevo assiégée (1992-1996). Pour Jérusalem, deux propositions tentent d'éviter l'oubli : d'une part, les grandes impressions numériques (mettant Goya et un journal hébreu en écho) réalisées par Michal Heiman, d'autre part, une vie aseptisée dans un monde clos se voit mis en scène par Larissa Sansour. La bande sonore de sa vidéo (qui évoque l'absence d'Etat palestinien) participe à l'angoisse mais aussi à une espérance, comme un battement de cœur d'un enfant à naître. Ces interprétations réactivent le constat suivant : notre monde se nourrit en permanence de certains marasmes. Les moments d'obscurantismes politiques et religieux ne cesseront pas de sitôt même si les plasticiens veulent laisser une place aux espoirs en faisant du "beau" avec la laideur des hommes. La conscience des politiques pourrait s'en inspirer. Déjà, un nouveau politique s'est affirmé à travers le partenariat euro-méditerranéen et incarné lors de la conférence de Barcelone en 1995.

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

Activité autour d'un rêve de paix partagé

Les grands hommes se sont mis maintes fois autour de la table pour essayer de se mettre d'accord afin de construire un avenir plus prospère en tirant des leçons des conflits passés. En encourageant les grandes architectures, les livres et l'enseignement partagés, ils prônaient une extension en toute quiétude des savoirs. Une garantie pour la paix, par le plaisir de penser ensemble.

A Barcelone, il y a presque vingt ans, on pensait être redevenu des savants et des sages...

Depuis, le rythme fou de la mondialisation change la donne : la surenchère du "toujours plus, plus vite, sans songer aux conséquences" sera-t-elle victorieuse ?

Niveau Lycée

HISTOIRE

Question indispensable à la compréhension du monde au XXe siècle, la conférence de Barcelone fait du bassin euroméditerranéen une zone d'échanges mais surtout de dialogues qui tente d'assurer la stabilité et la paix. Elle est un axe important du programme d'histoire de Terminale qui comprend comme quatrième et dernier thème "France et Europe dans le monde".

"Créer un panel (de 5 à 6 textes, articles ou extraits) qui pourrait servir de sujet au baccalauréat : la conférence de Barcelone, ses causes, ses enjeux, ses réussites et ses limites".

Par cet exercice, le lycéen se fait sa propre banque documentaire : en glanant des coupures de presse, des écrits émanant de la conférence ou de ses bilans successifs, il s'exerce à établir une hiérarchie dans ses choix. L'enseignant aura l'opportunité, une fois les mini-dossiers établis, de les tester dans la classe en intervertissant les fiches ou dans une autre classe de niveau équivalent.

11 ET 12 - TRAVERSÉES ET SALVE D'AVENIR

Le moment des Traversées pose la question d'une mer ouverte. La mer devient une frontière entre les hommes du Sud et du Nord et pousse beaucoup à la traverser au péril de leur vie. Des artistes plasticiens donnent à voir et à penser les paroles des migrants. L'art contemporain est aussi au cœur du dernier sas : une salve d'avenir...

La "carte au trésor" de l'algérien Zineddine Bessaï foisonne de jeux de mots et de trouvailles tandis que les photographies d'Yto Barrada interrogent la proximité des continents autour du détroit de Gibraltar. En réponse à la haine, à la violence et à l'obscurantisme, la table de Michelangelo Pistoletto "Love the difference" ouvre le débat, permet l'espoir, et pose les questions d'une future Méditerranée. En fin d'exposition, les vidéos montrent les printemps arabes mais aussi le peuple des indignés sur les places de Madrid et d'Athènes.

Par Pasolini, une conclusion idéale nous est donnée : "Mais à dater de ce jour-là, leur folie n'a plus été la folie de la peur mais la folie de l'homme qui rêve".

Michelangelo Pistoletto
Love the Difference, Mar Mediterraneo, 2003-2007 - FNAC 07-472 (1à40) - Centre national des arts plastiques - ©Michelangelo Pistoletto/CNAP/photo : Galerieofmarseille

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

Activités autour de l'exposition et de sa scénographie

Une table ronde (qui ne l'est pas) clôture de façon ouverte l'espace d'exposition : l'installation finale aborde les six grands domaines artistiques (arts de l'espace, du langage, du quotidien, du son, du spectacle vivant et du visuel) listés dès la sixième en Arts Plastiques. Elle reflète la conscience commune d'appartenir à l'histoire des cultures et des civilisations qui partagent encore ce rêve : "Et si on se mettait autour de cette carte géante (mais pas sur les chaises de Pistoletto) pour en discuter ?"

Love the difference peut être un point de départ. Celui d'une autre quête en Histoire de l'art. On constate que la création d'une nouvelle cartographie ou d'une carte tronquée se trouve au cœur de la démarche de nombreux plasticiens actuels. Dans le cas de Pistoletto, le discours humaniste engagé (mené depuis plus de dix ans sous le nom d'Artistic movement for an InterMediterranean Politic) autour de cette pièce marque l'espoir. En revanche, une œuvre comme celle de Mona Hatoum, qui évite des séries de tapis de laine pour créer des mappemondes en creux, accentue le sentiment de frustration face au désordre mondial. Elle retire les fils pour n'en laisser apparaître qu'une trame défraîchie. Un de ces tapis fut présenté dernièrement à la Collection Lambert d'Avignon (dans le cadre de l'exposition "Mirages d'orient, grenades & figues de barbarie. chassé-croisé en Méditerranée"). On pourrait s'amuser à trouver d'autres correspondances avec les classes et à composer un portfolio thématique et commenté sur "cartes, plans et art contemporain". On y ajouterait le disque d'acier d'Abdessemed Adel, vendu chez Christie's à New-York.

Mais on aura aussi la curiosité de s'attacher de façon plus pragmatique à la conception et réalisation de cette manifestation. Car remonter à la genèse d'une exposition, c'est déjà une aventure. L'exposition "Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen...", par son envergure, a nécessité de longs mois de préparatifs et la participation de nombreuses équipes. Le grand public n'a pas toujours conscience de ce qui s'est joué en coulisses. En comprendre la fabrication aide parfois les jeunes à exercer leur curiosité et découvrir des métiers insoupçonnés.

Niveau Collège et Lycée

ARTS PLASTIQUES / HISTOIRE DE L'ART / HISTOIRE

Petite fabrique d'une exposition : de l'élaboration à la concrétisation. Initiation aux Arts Appliqués.

- Sous forme d'échange verbal ou production d'écrit en équipe : "A ton avis, qui a fait quoi ?" Lien avec œuvres choisies.

Arts Plastiques : réalisations d'artistes à qualifier par le biais du vocabulaire lié aux techniques. Chronologie de l'Histoire de l'art : différencier une production "ancienne" d'une œuvre contemporaine. Histoire : documents, archives à analyser - puis glissement vers le domaine des Arts Appliqués : mise en espace et valorisation de ces objets aux statuts variés.

Niveau Collège et Lycée

ÉDUCATION MUSICALE

Réalisation d'une composition musicale collective, écritures de partitions et interprétation instrumentale ou vocale. Après avoir récupéré des extraits de sons et de mélodies entendues au cours de l'exposition (à l'aide de matériel d'enregistrement, microphones ou simplement de téléphones portables ayant l'option "dictaphone"), les élèves en composent une restitution sonore qu'ils peuvent interpréter avec plusieurs instruments à disposition.

Niveau lycée professionnel en particulier et étudiants

ARTS APPLIQUÉS - PROJETS CULTURELS

Les publics ici ciblés sont en demande de témoignages sur la muséographie (cycle terminal de STD 2 A / Design et Arts Appliqués et étudiants en projets et médiation culturels par exemple).

A partir du document reproduit ci-dessous (APD, projet de scénographie) et fourni aux élèves, "Focus sur scénographie et montage de l'exposition" : recherches sur le maître d'œuvre - le scénographe Maciej Fiszer. Utilisation des matériaux, mise en place des espaces, de la signalétique, ergonomie, lumières, sons et gestion des écrans, logiciels pour maquette...

Lister les corps de métiers en action, les matériaux façonnés, relevé des espaces (avec une approche adaptée aux handicapés). Fiche informative et critique sur les "clefs" d'une exposition réussie et les écueils à éviter. L'ouvrage *a.b.c de l'exposition*, réédité par la Région PACA prend les points forts d'un montage d'exposition un à un et s'avère un document de travail utile à proposer en classe.

Scénographie vue du haut
©Maciej Fiszer

LIEN AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES

ARTS PLASTIQUES ET HISTOIRE DE L'ART

Tous niveaux collège

Collège 6ème

Représenter par le dessin, la mise en couleur via différentes techniques, des objets observés, mémorisés ou imaginés. Organiser un feuillet illustré à des fins de narration. Modelage et mise en couleur, via différentes techniques, d'une figure (petit volume effectué). Travail sur l'anatomie simplifiée. Prises de vue en gros-plan (macro). L'objet et les réalisations plastiques (à partir de fabrications, de détournements et de représentations en deux ou trois dimensions), les questions sont à travailler à des fins narratives, symboliques poétiques, sensibles et imaginaires. Perfectionnement dans les collages et utilisation de techniques mixtes. Gestion du support et de l'espace.

Collège 4ème

Sensibilisation au développement durable (en lien avec l'éducation civique). Nature et modalités de production d'images.

Collège 3ème

Objet, image, espace (prise en compte et compréhension de l'espace de l'œuvre, l'expérience sensible de l'espace, l'espace, l'œuvre et le spectateur dans la culture artistique). Choix approprié de médium et capacité à se justifier.

Lycée

Terminale L

Problème de la représentation et de l'interprétation à partir des gravures de Goya et du Bleu II de Miró et de plusieurs autres réalisations artistiques. Figuration et Abstraction : sous l'angle de la question de l'absence ou de la présence du référent (autonomie plastique, rythme, gestuelle, géométrie, organique, décoratif, spirituel, synthétique)... L'œuvre et le monde : dialogue des œuvres avec la diversité des cultures, des époques.

HISTOIRE DES ARTS

Collège et lycée

Approche transversale de l'Histoire des arts. Recherches iconographiques et de documents dans les disciplines concernées.

HISTOIRE

Tous niveaux

Figures historiques.

Collège et lycée

Savoir se situer dans le contexte historique et culturel ; rédaction de synthèse.

Collège 5ème

Expansion de l'Occident.

Collège 4ème

Les arts témoins de l'Histoire du XVIIIe et XIXe siècle, le XIXe siècle avec l'âge industriel et l'évolution politique de la France, 1815 - 1914.

Collège 3ème

Guerres mondiales et régimes totalitaires, le monde depuis 1914.

Lycée (classes de première et terminale)

Périodes historiques approchées du XVIe siècle à nos jours.

Lycée 1ère

Guerres au XXe siècle, Siècle des totalitarismes ou Colonisations et décolonisations. Portraits d'hommes / cristallisation d'une civilisation. La conférence de Barcelone comme question indispensable à la compréhension du monde au XXe siècle. Lycée Terminale > France et Europe dans le monde.

GÉOGRAPHIE

Tous niveaux collège

Approche du territoire en géographie : région mise en perspective.

Collège 5ème

Maîtrise de la langue à l'oral, faculté à situer les villes et pays correspondant sur un planisphère ou une carte du pourtour méditerranéen, aptitude à mener des recherches de données chiffrées et statistiques, à construire un texte concis mais cohérent et prise de parole devant la classe.

FRANÇAIS / LETTRES

Tous niveaux collège

Dès la 6ème

Les récits à découvrir : Textes de l'Art, Contes et récits merveilleux, Initiation à la poésie.

Collège 3ème

Formes du récit au XXe et XXIe siècles / Poésie dans le monde et dans le siècle. Mise en relation par le biais des "arts du langage" des domaines plastique et littéraire autour d'une recherche concernant le patrimoine.

Collège 4ème

Expression écrite : récit à contraintes narratives particulières (changement de points de vue).

Lycée

Etudes et commentaires de textes.

LANGUES ET CULTURES DE L'ANTIQUITÉ

Collège 3ème

A partir de l'enseignement du latin, du grec et des civilisations gréco-romaines : "Idéologies impériales et romanisation" mises en écho avec les notions de décadence et de renouveau.

Terminale L et enseignement d'exploration

Les sources antiques confrontées au monde d'aujourd'hui. Interdisciplinarité (Lettres, Littérature grecque et latine, Histoire, Philosophie, sciences et nouvelles technologies)...

ARABE

Collège et lycée

Maîtrise de la langue et contenus culturels. Apprentissage, traduction et compréhension de l'écrit (Littérature : extraits de textes, fictions et poèmes) autour des auteurs arabes et de leurs messages.

ESPAGNOL

Collège et lycée

Maîtrise de la langue et contenus culturels.

Collège 3ème

Approche transversale littérature et musique d'Espagne.

ITALIEN

Collège et lycée

Maîtrise de la langue et contenus culturels.

ÉDUCATION MUSICALE

Collège 3ème

Approche transversale littérature et musique de certains pays de Méditerranée. Chant, interprétation instrumentale et composition.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

REVUES ET CATALOGUES

- Jacques Prévert, *Télérama Hors-Série*, non daté.
- *Confluences Méditerranée*, N°28, Hiver 1998-1999, "Penser la Méditerranée et méditerranéiser la pensée" par Edgar MORIN (p.33 à 47).
- *Méditerranée*, hors-série de l'Œil, 2000.
- *Revue Marseille*, La Mer, N°223- Décembre 2008.
- *a.b.c. de l'exposition*, Région PACA, Régie Culturelle Régionale, 2006.
- *Mirages d'orient, grenades & figues de barbarie. Chassé-croisé en Méditerranée*, Collection Lambert en Avignon / Musée d'Art contemporain (Hôtel de Caumont & Église des Célestins, du 9 décembre 2012 - 28 avril 2013), Editions Actes Sud, 2012.
- *Manifeste pour la culture en Méditerranée*, Conseil Culturel de l'Union pour la Méditerranée, HC Editions, décembre 2012.
- Sous la direction d'Anissa Bouayed et Thierry Fabre, *Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen...*, Éditions du MuCEM / Textuel, 2013.

OUVRAGES

- Serge Bathendier, Marc Walter, *Voyages autour de la Méditerranée*, Éditions du Chêne, 2010.
- Collectif sous la direction d'Eglal Errera, *Les Poètes de la Méditerranée*, Anthologie, Poésie / Gallimard, 2010.
- Georges Jan, *L'Écriture mémoire des hommes*, Découvertes Gallimard / Archéologie, 1987.
- Philippe Jockey, *Le mythe de la Grâce blanche - Un malentendu historique*, Belin, 2013.
- Thierry Fabre, *Les représentations de la Méditerranée*, Éditions Maisonneuve et Larose, Collection Monde Méditerranéen, (coffret 10 Vol.), 2000.
- François Lebrun et Jean Carpentier, *Histoire de la Méditerranée*, Éditions du Seuil, 2001.
- Michel Pastoureau, *Bleu, histoire d'une couleur*, Éditions du Seuil, 2000.
- Sous la direction de Thierry Fabre et Catherine Portevin, *Les Porteurs de rêve*, Éditions du MuCEM / Textuel, 2013.

EN ESPAGNOL

- Federico Garcia Lorca, *Poema del Cante Jondo*, Collection Huerta de San Vicente N°12, Casa-Museo Federico García Lorca, 1998.

BANDES-DESSINÉES

- Jacques Fernandez, *Carnets d'Orient*, premier cycle, Casterman, 2008.
- Jacques Fernandez, *Carnets d'Orient*, second cycle, Casterman, 2011.

AUTOUR DE L'EXPOSITION

LES VISITES

VISITE LE NOIR ET LE BLEU

VISITE GUIDÉE

Accompagné par un guide-conférencier du MuCEM, explorez l'univers de l'exposition riche de références et de figures emblématiques fondé sur la polarité du noir et du bleu...

- Durée : 1h30
- Tarif : 70 € TTC pour 30 personnes, accompagnateurs inclus.
- Réservation obligatoire.

VISITE LE NOIR ET LE BLEU

VISITE AUTONOME

Guidez votre classe pour faire découvrir l'exposition.

- Gratuit.
- Réservation obligatoire.

CONFÉRENCES / PROJECTIONS

LES PORTEURS DE REVES

ENSEIGNANTS : POUR APPROFONDIR VOTRE VISITE ! LES LYCÉENS ET LES ÉTUDIANTS SONT LES BIENVENUS.

Conférence en images suivie de la projection d'un film.

- Du 5 septembre au 19 décembre 2013
- Tous les jeudis à 18h30

Le rêve méditerranéen a un visage, ou plutôt des visages... Des figures qui, à travers l'histoire, ont pensé, imaginé ou agi pour définir leur monde méditerranéen. Bonaparte en Egypte, les Saint Simoniens, Lord Byron, Cavafy ou Nietzsche... Mais aussi ceux qui ont été porteurs d'un autre rêve, comme Al-Tahtawi ou Taha Hussein en Egypte, Abd el-Kader en Algérie...

Conférence : gratuite sans réservation avec projections et lectures.

Tous les films sont en version originale sous titrée en français.

Le service des réservations est ouvert du lundi au dimanche de 9 h à 18 h, par téléphone : 04 84 35 13 13, et par courriel : reservation@mucem.org

LE CINÉMA

- Horaire : 14h
- Tarif : 70 € pour une classe, accompagnateurs inclus.
- Réservation obligatoire.

Rossini pour les petits

Dès 4 ans

De Emanuele Luzzati et Giulio Gianini - Italie - 1973 - 36mn - Programme de courts-métrages d'animation

Jeudi 3 octobre à 14h

L'étranger

Dès 14 ans

De Luchino Visconti - Italie - 1967 - 1h44 avec Marcello Mastroianni, Anna Karina, Bruno Cremer

Jeudi 10 octobre à 14h

Pinocchio

Dès 6 ans

Dessin animé d'Enzo D'Alò - Italie / France / Belgique / Luxembourg - 2010 - 1h20 - Film d'animation

Jeudi 17 octobre à 14h

Ali a les yeux bleus

Dès 12 ans

De Claudio Giovannesi - Italie - 2012 - 1h40 avec Nader Sarhan, Stefano Rabatti, Brigitte Apruzzesi

Jeudi 21 novembre à 14h

CINE CONCERT

Le petit monde de Léo Lionni

Dès 2 ans

Sur des films d'animation de Giulio Gianini - Italie 1980 / 1986 - 1h00

Lundi 16 décembre à 10h

INFORMATIONS PRATIQUES

VENIR AU MuCEM

- . **Métro** : station Vieux-Port ou Joliette (prévoir 15min à pied)
- . **Tramway T2** : arrêt République / Dames ou Joliette (prévoir 15min à pied)
- . **Bus** : n° 82 et 60 ou City Navette (arrêt fort Saint-Jean ou MuCEM)
n°49 (arrêt Église St Laurent)
- . **Voiture** : parking Vieux-Port / fort Saint-Jean
- . **Autocar** : aire de dépose pour les autocars située sur l'esplanade du J4.

JOURS ET HEURES D'OUVERTURE

Ouvert tous les jours sauf le mardi

- . Horaires d'été (mai à octobre) 11h-19h
- . Horaires d'hiver (novembre à avril) 11h-18h
- . Groupes scolaires accueillis sur un horaire prioritaire : **9h-11h**
- . Nocturne le vendredi jusqu'à 22h

L'accès aux espaces extérieurs et jardins du MuCEM (J4 et fort Saint-Jean) est gratuit aux horaires d'ouverture du musée. Pour une visite autonome avec prise de parole, une réservation est cependant obligatoire.

Adresse

1, Esplanade du J4 - 13002 Marseille

Réservations par téléphone au 04 84 35 13 13
et par courriel : reservation@mucesm.org

Commissaire général : Thierry Fabre
Anissa Bouayed, commissaire associée

Scénographie : Atelier Maciej Fiszler

Graphisme : Atelier Bastien Morin

Lumière : ACL Alexis Coussement

L'exposition est coproduite par le MuCEM, Marseille-Provence 2013
et la RMN-Grand Palais

Rédaction du dossier : Marika Nanquette

Coordination du dossier : Elisabeth Cestor, Nelly Odin et Christine Quentin

Recherches iconographiques du dossier : Anne André, Sylviane Campolo

Adresse
1, Esplanade du J4
13002 Marseille
Tél. : 04 84 35 13 13
contact@mucesm.org

Retrouvez le MuCEM sur :

MuCEM.ORG

Couverture
Bleu II
Joan Miró, 04 mars 1961
Don de la Menil Foundation
en mémoire de Jean de Menil
(1984) Paris, Musée national
d'art moderne - Centre Georges
Pompidou, Philippe Migeat /
Centre Pompidou, MNAM-CCI /
Dist. RMN-GP ©Successió Miró /
Adagp, Paris, 2013

Conception graphique
Dream On

Réalisation graphique
Agence Beau Monde

Impression
Azur Offset

MuCEM ©Médiathèque Lafarge, Charles Plumey-Faye, architecte Rudy Ricciotti

Musée
des civilisations
de l'Europe &
de la Méditerranée