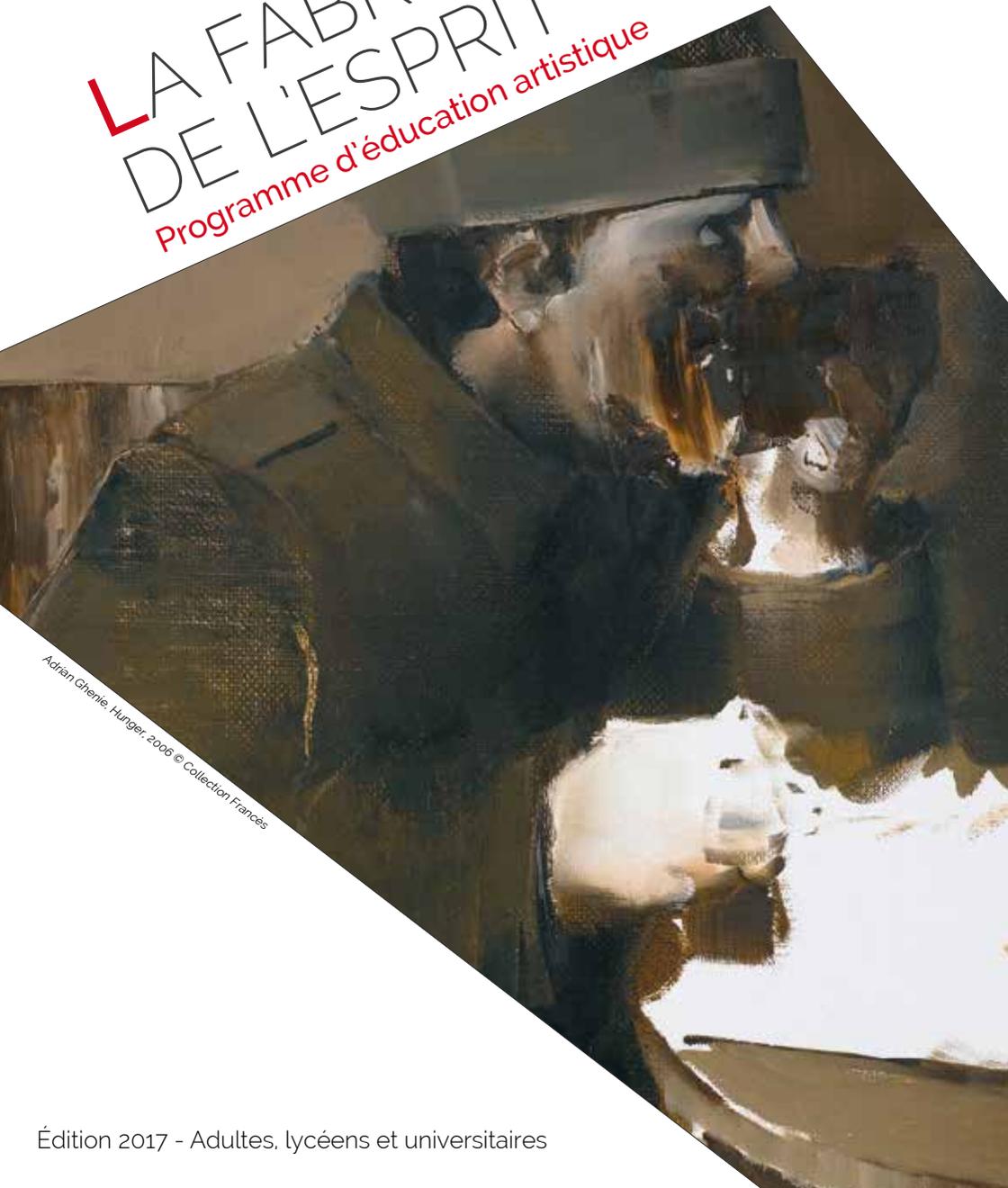

LA FABRIQUE DE L'ESPRIT

Programme d'éducation artistique

Adrian Ghenie, Hunger, 2005 © Collection Francès

Qu'est ce que La Fabrique de l'Esprit ?

Un programme unique de cours d'Histoire de l'art, d'ateliers artistiques et de découvertes culturelles pour enfants et adultes, développé par l'association LES AMIS de la fondation Francès.

Tout public, s'adressant aux particuliers comme aux scolaires, ce programme permet de décrypter les courants, suivre les influences et l'évolution des techniques et s'initier plus généralement à l'art à travers des stages ou d'autres activités mises en place. Pour les plus jeunes des ateliers dynamiques et des jeux d'exploration sont proposés. Ludiques et pédagogiques, les activités que propose la Fabrique de l'Esprit vous plonge directement dans l'univers de l'art contemporain.

L'atout exclusif de ce programme est la **collection Francès**, composée à ce jour d'environ 600 oeuvres. Les contenus scientifiques sont rédigés à l'appui de la collection qui présente des artistes de renommée internationale, émergents ou en marge du système marchand. Ces oeuvres contribuent à la richesse des propos et rendent concrète l'approche artistique et culturelle. Les programmes sont développés et dispensés par des historiens de l'art et des professionnels de la culture.

Le centre de documentation au sein de la fondation livre à chacun une opportunité de creuser un sujet sur place et accompagne les universitaires dans leurs recherches.

Enfin, LES AMIS propose aussi des solutions d'accompagnement aux institutions d'enseignement pour définir leurs projets en fonction de leurs besoins spécifiques (séances, décryptages d'oeuvres, débats, dispositifs CDDC, PEP'S, CLEA, parcours ...).

Ce programme conduit vers un contentement à l'art. Il initie aux effets de l'art et approfondit les connaissances pour atteindre une certaine **jouissance à l'art**.

< Manuele Cerutti
K, 2013
© Collection Francès

Notre engagement

À l'origine, il y a ce très ancien précepte emprunté à Login «Il n'est pas nécessaire de connaître les règles de l'art pour éprouver les effets de l'art» et le secret de l'art consiste précisément à dissimuler les secrets de l'art. Il nous fallait lever le voile et proposer un programme singulier pour augmenter la notion de plaisir à l'art car la connaissance de l'art l'intensifie et l'enrichit. Et au-delà de dire que ça nous plaît, savoir exprimer avant tout pourquoi ça nous plaît.

Le désir de comprendre correspond à la demande infinie de plaisir. Le **plaisir esthétique** qu'on éprouve devant une oeuvre n'a rien à voir avec ce pur affect. C'est au contraire un **plaisir agissant** qui met en relation le sujet et l'objet selon un processus dynamique d'interaction permanente. **Ce plaisir n'est pas conçu comme un état mais comme un acte.**

L'association LES AMIS de la fondation Francès

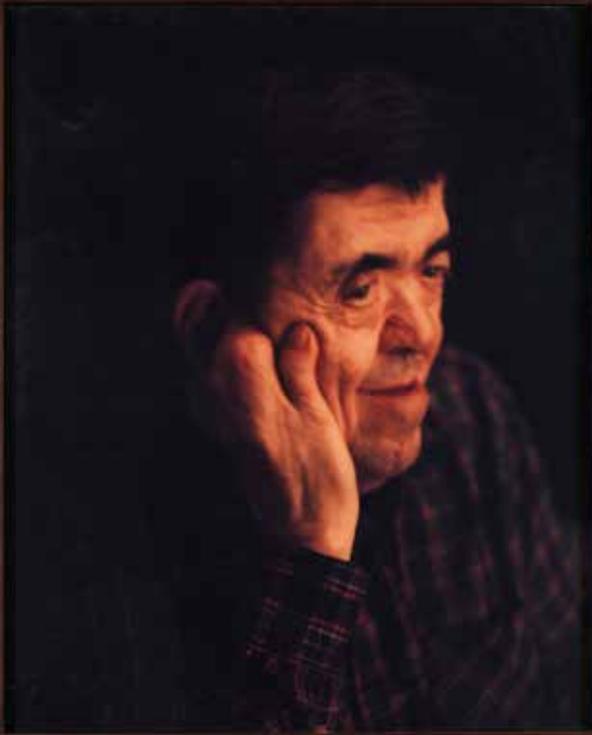
LES AMIS est une association à but non lucratif, engagée pour l'éducation artistique et culturelle. L'objectif étant de soutenir la création contemporaine sous toutes ses formes et dans l'unique intérêt général comme les résidences d'artistes mais aussi sensibiliser le public aux arts plastiques en généralisant l'accès à la culture pour tous grâce à la programmation culturelle de la Fabrique de l'Esprit. Ses actions répondent aux lacunes et autres vides culturels sur le territoire mais aussi à la demande des publics et des institutions.

LES AMIS, membre du mouvement des clubs pour l'UNESCO

Les projets de l'association sont reconnus et conformes aux engagements éducatifs et internationaux soutenus par la Commission Nationale Française pour l'UNESCO. C'est une véritable reconnaissance des actions initiées par l'association, un gage de qualité et la promesse de nouveaux projets à l'international pour perpétuer et développer ses missions.

CETTE FABRIQUE DE L'ESPRIT A
POUR SENS ULTIME DE STIMULER
LA CURIOSITÉ ET DE RESENTIR
CETTE RICHESSE DE L'ART COMME
SOURCE D'INSPIRATION INFINIE,
CONSTRUCTIVE ET EN
RENOUVELLEMENT PERPÉTUEL.

< Nancy Burson
Sans titre (John), 1996
© Collection Francès

DÉFINITIONS DES ENSEIGNEMENTS

HISTOIRE DE L'ART / Courants et mouvements

- LA RENAISSANCE ITALIENNE

La Renaissance italienne voit émerger un système artistique innovant dont nous en sommes les héritiers aujourd'hui. Des éléments parfois remis en cause actuellement, comme le statut de l'artiste et le mécénat culturel. Ces deux approches se concrétisent durant la Renaissance italienne, l'artiste acquiert un statut à part entière et le mécénat se développe grâce à la grande noblesse. Enfin, l'esthétisme de cette époque se fonde sur deux grands principes : reprendre les préceptes fondamentaux anciens en y intégrant de nouveaux sujets et l'invention de la perspective.

1350

1600

2017

- L'ÂGE D'OR FLAMAND

L'âge d'or de la peinture flamande est le nom donné à la peinture néerlandaise durant le XVIIe siècle, appelé *Siècle d'or*. Ce renouveau de la peinture hollandaise est associé à un fort essor économique connu par les Pays-Bas depuis leur indépendance. On compte alors parmi les peintres flamands, les peintres les plus connus et les plus doués de l'histoire de l'art tels que Petrus Paulus Rubens, Jan Van Eyck ou encore Johannes Vermeer. Ce dernier, né en 1632 et mort en 1675, est considéré comme le "maître de la lumière hollandaise", si bien que sa célèbre *Jeune fille à la perle* est parfois qualifiée de "Joconde du Nord".

1350

1600

1700

2017

- ÉCOLE DU BAUHAUS

Une des plus célèbres écoles d'art et de design, créée par un designer allemand, Walter Gropius, en 1919. Plus qu'un établissement axé sur l'architecture, c'est une pensée artistique et un style qui s'est mit en marche aussi bien dans les arts du spectacle que dans les arts visuels. De nombreux artistes et théoriciens de l'art reconnus sont passés par cette école pour parfaire leurs travaux. Fondée sur l'idée de "construction", l'École du Bauhaus n'a jamais modifié son fonctionnement durant ses 14 années de fonctionnement.

1900 1919 1933 2017

^ Peter Klasen
Nu + interrupteurs combinés, 1969
 © Collection Francès

- LA FIGURATION NARRATIVE D'HERVÉ TÉLÉMAQUE À PETER KLASEN

Les années 60 procurent des événements foisonnants pour les artistes, les faisant réagir dans des prises de positions esthétiques parfois violentes. L'industrie, la consommation de masse et la publicité sont vivement critiquées par les artistes de la figuration narrative :

Gilles Aillaud, Hervé Télémaque, Bernard Rancillac, Peter Saul et enfin Peter Klasen.

Le récit est tout aussi important, fragmenté mais percutant et correspondant à la réalité.

La rapidité d'exécution est de mise, un véritable punch esthétique.

1900 1960 1980 2017

- READY-MADE DE MARCEL DUCHAMP À MATHIEU MERCIER

Dans le domaine de l'art, le terme anglais ready-made fut utilisé pour la première fois par Marcel Duchamp en janvier 1916 pour désigner certaines de ses œuvres réalisées depuis 1913. Sa pensée a révolutionné l'histoire de l'art en affranchissant l'artiste du devoir de fabrication manuelle pour concentrer la création dans le travail de conception. Dans cette ère en plein essor industriel, la création n'est plus nécessaire à l'artiste pour l'exprimer, il montre l'objet. Marcel Duchamp utilise des objets du quotidien et les élève au statut d'œuvre d'art. Il sera suivi par de nombreux artistes et laissera un héritage duchampien encore présent de nos jours.

1900 1913 2017

< Mathieu Mercier
Last day bed, 2011
© Collection Francès

HISTOIRE DE L'ART / Influences et évolutions des techniques

EXCLUSIVITÉ 2017

< Claire Morgan
Pedestal, 2011
© Claire Morgan Courtesy Galerie
Karsten Greve Cologne, Paris, St Moritz

- L'ART ET LE VIVANT

Dans le cadre de l'exposition RESURGENCE de Claire Morgan à la Fondation, la Fabrique de l'Esprit propose un cours sur les artistes contemporains bio-inspirés. État des lieux des artistes inspirés par le vivant et comment traduisent-ils cette réflexion dans leur démarche artistique. Découverte des artistes novateurs et travaillant ou transformant la matière vivante, aux artistes intégrant le vivant dans une forme beaucoup plus distante, la mimésis.

- FEMMES ARTISTES

Au cours des siècles le statut des femmes artistes a considérablement évolué, mais, encore aujourd'hui il est difficile de nommer des artistes femmes importantes et essentielles pour l'Histoire de l'art.

Pourtant, bon nombre d'entre elles ont réussi à donner des impulsions particulières dans certains domaines comme la performance, la peinture ou l'architecture. Qu'en est-il aujourd'hui ? Quelles sont leurs influences sur les artistes contemporains et leur place dans l'Histoire ?

1350

2017

^ Diane Arbus
Teenage couple on Hudson street, NYC,
1963 © Collection Francès

- VIDÉO & PERFORMANCE

Raconter une histoire de vie, physique ou sensorielle, dénoncer des faits politiques, économiques ou sociaux, la performance se prête à de nombreux sujets, intégrant différents médiums et moyens d'expressions. Tout en s'approchant au plus près du public, les artistes restent cependant contraints par l'espace et le temps. L'incompatibilité entre la performance et la permanence va lier l'histoire de la vidéo à celle des happenings. Sa capacité à documenter le réel permet de l'approcher plus facilement et pérennise les actions. À travers le travail de Sophie Calle et Régina José Galindo, il sera intéressant d'évoquer la place du corps dans la performance et la vidéo.

^ Régina José Galindo
Reconocimiento de un cuerpo, 2008
© Collection Francès

1913

1955

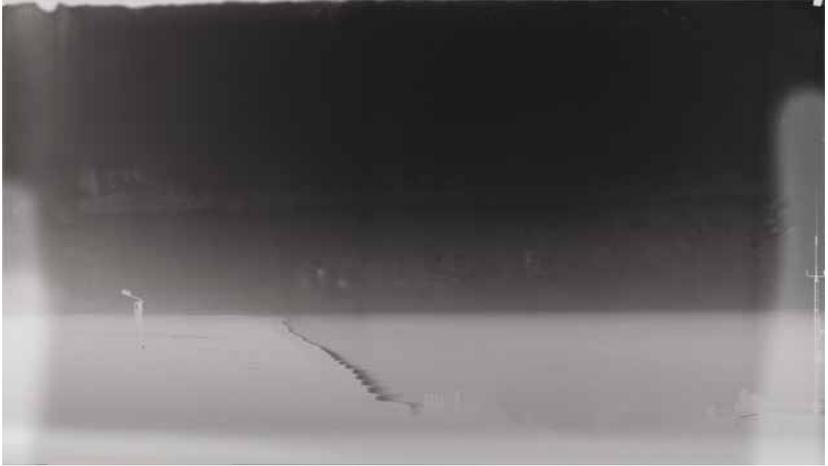
2017

< Tursic & Mille
Swimming pool, 2007
© Collection Francès

- ÉVOLUTION DE LA PEINTURE, ENTRE RUPTURE ET REGAIN D'INTÉRÊT

La peinture a régné sur les techniques artistiques pendant plusieurs millénaires. Puis, très rapidement, celle-ci a perdu de sa gloire, pour être considérée comme obsolète durant la seconde moitié du XXe siècle, sans pour autant disparaître. Aujourd'hui, la peinture révèle sa puissance ancestrale au sein des jeunes générations d'artistes. Leur capacité à renouveler les pratiques et à intégrer les matières est démultipliée. Les artistes intègrent les progrès techniques mais ils ont souvent recours au passé. Inscrite dans une société en construction, toujours en quête de vitesse et de nouveaux médias, quel constat peut-on dresser de la peinture contemporaine ?

^ Gabor Osz
The Liquid Horizon, 2000
 © Collection Francès

- LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE

À la suite d'une longue tradition d'oeuvres d'art peintes, sculptées ou encore gravées, nous nous interrogeons sur le statut de la photographie d'aujourd'hui. A-t-elle sa place dans le monde de l'art ? Quel regard portons-nous sur ce médium familier dont l'évolution bouscule les usages ?

1800

2017

- OEUVRE DIGITALE ET DATA

Les nouvelles avancées technologiques, surtout dans le domaine de l'information, ont apporté de la matière première pour les artistes contemporains. Cette matière est globalisée dans ce qu'on appelle communément le Big Data, à savoir de la donnée chiffrée, numérique, des algorithmes ou autres codes et flux de données. Les artistes récupèrent ces données et en génèrent des formes esthétiques, visuelles ou plastiques, rendant visible l'insaisissable.

1990

2017

HISTOIRE DE L'ART / Confrontations picturales

- CAS N°1 : EDWARD HOPPER ET ADRIAN GHENIE

Deux personnalités opposées, ancrées solidement dans leur époque. Et pourtant deux peintres dont les similitudes peuvent être aisément relevées : les personnages isolés, des scènes de rue sombres, hitchcockiennes, dans des ambiances latentes, comme suspendues. Le traitement de la peinture est quant à lui différent, il est fidèle à ces deux personnalités d'artistes.

1700

2017

Adrian Ghenie >
Hunger, 2008

© Collection Françes

ORGANISATION DES SÉANCES

UN DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL /

8 temps d'expression et d'approfondissement

- **Contexte historique** : Resituer chacun des sujets abordés dans son origine historique. Poser les bases du sujet et remonter à la source de sa création.
- **Contexte contemporain** : Ce qu'il en est aujourd'hui, comment percevons-nous le sujet actuellement, quels en sont les héritages et les évolutions dans notre monde contemporain.
- **Œuvres de la collection** : Chaque sujet a pour but d'être lié à des œuvres de la collection Francès qui servent de supports et d'exemples aux cours.
- **Terminologie** : Nécessité d'éclaircir les termes complexes liés aux sujets, que ce soient leur intitulé ou des caractéristiques de leur domaine.
 - **Caractéristiques du courant** : Plongée dans le sujet et ses aspects les plus divers et variés afin d'en comprendre les principales caractéristiques.
 - **Références** : Aborder des références essentielles inhérentes au sujet : des artistes la plupart du temps mais aussi des techniques, des études, etc.
 - **Réception critique** : Quelle fut la réception critique d'un courant, d'un style, d'un artiste ? Quel impact a eu cette réception critique ? Continuité ou rupture ?
 - **Champ libre** : questions ouvertes, échanges et dialogues sur le sujet abordé. Temps important afin d'apporter des réponses au public et enrichir notre discours.

< Hans Op de Beeck
Vanitas (variation) 5, 2015
 © Collection Francès

< Nara Yoshitomo
Untitled, 1989
© Collection Francès

PÉDAGOGIE DE L'ÉCOUTE

Une méthode d'enseignement fondée sur l'échange, le partage et la convivialité. En petits groupes de 5 à 12 participants, les contenus sont dispensés à l'oral dans les espaces d'exposition et/ou dans une salle de projection, en interaction permanente avec les œuvres d'art.

Les approfondissements sont ajustés en fonction des groupes constitués. Pour mémoire une fiche récapitulative des points essentiels à retenir est distribuée à la fin de chaque séance.

Les séances s'ouvrent systématiquement par un temps d'expression libre et se terminent par un échange ouvert. Chacun construit une réflexion et développe un sens critique, leitmotiv de cette Fabrique de l'esprit.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

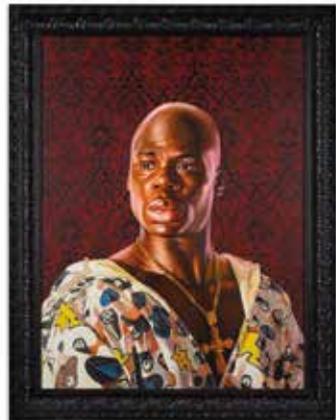
Adultes, à partir de 16 ans
Individuels, lycéens et universitaires

– HISTOIRE DE L'ART / Courants et mouvements

- La renaissance italienne*
- L'âge d'or flamand
- L'école du Bauhaus
- La figuration narrative*
- Le ready-made

– HISTOIRE DE L'ART / Influences et évolutions des techniques

- *Exclusivité exposition 2017 Claire Morgan : L'art et le vivant*
- Femmes artistes
- Vidéo et performance
- Évolution de la peinture
- La photographie contemporaine
- Oeuvre digitale et data
- Confrontations picturales dans la collection Francès

^ Kehinde Wiley
*Portrait Bust
of Cardinal Richelieu, 2009*
© Collection Francès

INDIVIDUELS

COURS

Durée : 1h30

Tarif : 28 € / séance

250 € les 10 séances

Cours en petits groupes de 5 à 12 participants

 Atout famille 1h30 : venez en famille, suivez votre cours pendant que votre enfant participe à une visite atelier.
Tarif : 48 € (1 enfant - de 16 ans + 1 adulte)

SCOLAIRES

Au choix

- **1 COURS + 1 ACTIVITÉ**
(quizz, débat ou vidéo)
- **1 VISITE + 1 ACTIVITÉ**
(quizz, débat ou vidéo)

Durée : 2 x 45 min

Tarif : 250 €

– 1 HEURE - 1 ŒUVRE

- Analyse, comparaison, compréhension, liberté de parole autour d'une œuvre

INDIVIDUELS

Durée : 1h

Tarif : 12 € / personne

Cours en petits groupes de 5 à 12 participants

SCOLAIRES

Durée : 1h

Tarif : 120 € / classe

Eugène Atget >
 Porche de la Cathédrale
 de Senlis, ca. 1900
 © Collection Francès

– CENTRE DE DOCUMENTATION

- Mise à disposition d'ouvrages généraux d'histoire de l'art et de contenus scientifiques liés aux artistes, aux œuvres et aux techniques. Consultation sur place, ateliers créatifs et de découvertes, soutien individuel.

INDIVIDUELS

Au choix :

- Soutien individuel pour des projets d'études, cas pratiques, conseils d'ouvrages, analyse d'œuvres...
- Sensibilisation au livre d'art : découverte et panorama

Durée : 1h

Tarif : 25 € / personne

Consultation libre et gratuite pour les adhérents

SCOLAIRES

VISITE D'EXPOSITION + ATELIER

Au choix

- Sensibilisation au livre d'art
- Atelier cadavre exquis
- Aide aux activités de recherche

Durée : 1h30

Tarif : 180 € / classe

– STAGES

Pendant les vacances scolaires et toute l'année pour des groupes à partir de 5 participants.

	Jour 1	Jour 2
10h - 12h	visite de l'exposition et séance vidéo	cours d'histoire de l'art et quizz
14h - 16h	cours d'histoire de l'art et débat	cours d'histoire de l'art et atelier d'expérimentation

INDIVIDUELS, à partir de 16 ans

Tous les jeudis et vendredis

Durée : 2 jours

Tarif : 100 € par participant

De 5 à 12 participants

– TARIFS

Le tarif se compose d'une adhésion annuelle obligatoire + le ou les activités choisies

- Individuels : adhésion annuelle à partir de 30€
- Lycées et universitaires : adhésion annuelle à partir de 120€

– RÉSERVATION & PLANNING

Du lundi au samedi. lesamis@fondationfrances.com - 03 44 56 21 35

^ Jonathan Callan

America the beautiful, 2008 © collection Francès

1RE FONDATION D'ENTREPRISE CRÉÉE EN PICARDIE (2009)

FONDATION
D'ENTREPRISE
FRANCÈS

600 œuvres d'art contemporain

Kader Attia, Diane Arbus, Christian Boltanski, Hans-Peter Feldmann,
Eric Fischl, Andres Serrano...

20 expositions in situ depuis sa création avec une médiation permanente gratuite

100 œuvres prêtées chaque année

5 expositions hors les murs par an

frapicardie, Maison Particulière à Bruxelles, Leopold Museum de Vienne,
Museum Dr. Guislain de Gand, DHMD de Dresde...

Éducation

programme reconnu par le Ministère de l'Éducation Nationale

Histoire de l'art

- La Fabrique de l'Esprit, cours exclusifs de la découverte à l'approfondissement
- Un centre de documentation spécialisé 1200 ouvrages mis à disposition

Un programme de résidences d'artistes soutenu par le Ministère
de la Culture et de la Communication

OUVERTURE TOUTE L'ANNÉE

Lundi - 10h > 18h

Mardi > Samedi - 11h > 19h

@fondationfrances

@FFrancesArt

27, rue Saint-Pierre - 60300 Senlis

fondationfrances.com

contact@fondationfrances.com

+33(0) 344 562 135

LES AMIS

03.44.56.21.35
lesamis@fondationfrances.com
fondationfrances.com

CIPAC

Fédération
des professionnels
de l'art contemporain

Ministère du
mouvement des clubs
pour l'UNESCO