La Lettre de l'OCIM

Musées, Patrimoine et Culture scientifiques et techniques

154 | 2014
juillet-août 2014

INSPIRATION : rencontre et dialogue autour de l'art au-delà des frontières et prétendues barrières

par Caroline Buffet

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/ocim/1427>

DOI : 10.4000/ocim.1427

ISSN : 2108-646X

Éditeur

OCIM

Édition imprimée

Date de publication : 25 juillet 2014

ISSN : 0994-1908

Référence électronique

par Caroline Buffet, « INSPIRATION : rencontre et dialogue autour de l'art au-delà des frontières et prétendues barrières », *La Lettre de l'OCIM* [En ligne], 154 | 2014, mis en ligne le 25 juillet 2016, consulté le 20 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/ocim/1427> ; DOI : 10.4000/ocim.1427

Ce document a été généré automatiquement le 20 avril 2019.

Tous droits réservés

INSPIRATION : rencontre et dialogue autour de l'art au-delà des frontières et prétendues barrières

par Caroline Buffet

Sébastien B. devant son œuvre indiquant à ses camarades qu'il en est l'auteur et manifestant sa fierté et son identité.

© Musée des Trois Pays Lörrach

- 1 En permettant à des créateurs « fragilisés » d'exposer leurs œuvres et de montrer au public leur identité réelle, le musée remplit son rôle social. Le concept à la fois simple et

original du projet INSPIRATION peut être appliqué dans tout musée sensible à cette mission d'intégration sociale, quel que soit le caractère de sa collection car la création artistique peut être inspirée par toutes sortes d'objets. Le musée des Trois Pays de Lörrach a une situation « privilégiée » au carrefour des trois frontières entre la France, l'Allemagne et la Suisse. En associant des participants originaires des trois pays, le projet INSPIRATION gagne une dimension transfrontalière qui accroît la richesse des rencontres : il répond à un objectif d'inclusion et génère des rencontres intenses et émouvantes entre amateurs d'art, créateurs, spectateurs et médiateurs, avec ou sans handicap et résidant de part et d'autre d'une frontière qui en l'occurrence tend à disparaître.

- 2 Sébastien B. se tient debout à côté de l'œuvre qu'il a réalisée pour le projet INSPIRATION : trois petites figurines en terre cuite de couleur rose brun installées sur un socle jaune d'or. « MOI » dit-il en se frappant la poitrine. Ce simple mot de trois lettres prononcé de façon si déterminée à l'adresse de ses camarades réunis autour de lui fait venir les larmes aux yeux de son éducatrice qui s'exclame : « *Mais oui, Sébastien, c'est TOI, c'est TON travail !* ». Le jeune autiste de 20 ans ne sort que rarement de son mutisme. Quand il souhaite exprimer quelque-chose, il utilise les gestes ou son carnet de communication. Mais ce jour-là, il en va autrement : j'ai invité au musée le groupe du centre d'accueil pour jeunes en situation de handicap dont il fait partie pour leur montrer les œuvres de l'exposition collective à laquelle deux des leurs ont participé. Quand nous arrivons devant sa sculpture, Sébastien B. s'en approche, se retourne vers ses camarades et leur indique qu'il en est l'auteur, manifestant sa fierté et son identité. On comprend sans peine la joie et l'émotion de l'éducatrice.

Idée et objectif du projet

- 3 INSPIRATION est une occasion de rencontres et de dialogue autour d'œuvres d'art conservées au musée des Trois Pays Lörrach. La ville de Lörrach se trouve en Allemagne à quelques kilomètres de Bâle, au croisement des trois frontières française, allemande et suisse. L'exposition permanente du musée des Trois Pays présente l'histoire culturelle de la région tri-nationale du Rhin supérieur. Elle accueille un public majoritairement badois, alsacien et suisse. La collection comprend entre autres les œuvres d'artistes locaux. INSPIRATION réunit des acteurs très variés, créateurs ou simplement amateurs d'art : des personnes en situation de handicap et leurs éducateurs, des médiateurs et des spectateurs - les visiteurs du musée.
- 4 Le projet s'inscrit dans le cadre de nos actions de médiation. Fidèles à la charte pédagogique que nous avons formulée en 2008, elles ont un caractère transfrontalier et respectent dans la mesure du possible les critères d'ouverture et d'accessibilité à tous les visiteurs, quels que soient leur âge, leur origine, leur niveau de formation et leurs aptitudes. Nous sommes ainsi en contact avec des publics très variés, entre autres avec les centres d'accueil et de formation pour personnes en situation de handicap dont nous accueillons régulièrement des groupes. Des échanges de qualité et des liens solides se sont tissés au cours de ces visites. Ils ont fait naître l'envie de monter un vaste projet à caractère transfrontalier. Parce qu'il permet l'insertion sociale et le dépassement des différences, l'art s'imposait tout naturellement en tant que motif central. C'est ainsi qu'INSPIRATION a démarré.

- 5 Il s'agit de proposer à des créateurs amateurs en situation de handicap d'exécuter une œuvre personnelle en s'inspirant d'une pièce de la collection du musée. Le travail dure plusieurs semaines et s'achève par une exposition collective présentant les œuvres sources juxtaposées à celles qu'elles ont inspirées. Elles peuvent être de formats très variés, en deux ou trois dimensions, peintes, sculptées, collées, martelées, découpées, cousues... Le mode d'expression est complètement libre. Le projet est conçu sous forme de cycle et se renouvelle chaque année. La première édition s'est déroulée entre l'automne 2012 et l'hiver 2013. Suite à la réflexion menée avec tous ceux qui y avaient participé, quelques modifications ont été apportées pour le déroulement de la seconde édition entre l'automne 2013 et l'hiver 2014. Le projet sera dorénavant régulièrement reconduit, à chaque fois autour d'un nouveau thème et avec de nouveaux participants. C'est le concept maintenant solide et son déroulement que nous souhaitons présenter dans les lignes qui suivent.

La charte du service pédagogique du musée des Trois Pays de Lörrach

Les programmes pédagogiques du musée des Trois Pays s'adressent à tous les visiteurs sans exception. Le concept des visites, ateliers et projets tient compte de la spécificité des divers types de public et assure dans la mesure du possible l'accès aux personnes en situation de handicap. Les animations conviennent comme activité de loisir et s'intègrent tout aussi bien au sein des programmes scolaires.

Les visites guidées à thèmes variés permettent au public de jeter un regard différencié et approfondi sur l'histoire régionale à partir de l'analyse d'une sélection d'objets. En plus de l'acquisition de connaissances, le dialogue est un élément essentiel de la médiation : l'observation des objets exposés éveille la curiosité des visiteurs et soulève la discussion avec les autres membres du groupe.

L'équipe de médiation est constituée de personnes expertes dans diverses disciplines académiques. Suivant leur compétence, elles sont intégrées dans la conception des programmes dont elles garantissent la qualité informative et didactique.

Vue de l'exposition de 2013.

© Musée des Trois Pays Lörrach

Œuvres inspirées et leurs sources : à gauche, *Fleurs* (laque, cuir, carton et plastique), à droite *Pesche* (laque et papier mâché).

© Musée des Trois Pays Lörrach

Constitution du groupe, choix d'un sujet et d'œuvres inspiratrices dans la collection du musée

- 6 Le projet démarre avec le recrutement des participants. Nous choisissons de les désigner par le terme de créateurs sans tenir compte de leur compétence, leur talent, leur expérience et encore moins leur aptitude physique ou mentale. Ils sont tout simplement les acteurs d'un projet pour lequel ils créent une œuvre artistique. Pour constituer le groupe, nous prenons contact avec les établissements susceptibles de s'intéresser au projet et offrant un programme d'activités de créativité à leur public. L'expérience révèle qu'une participation de 12 à 15 personnes relevant de deux ou maximum trois institutions est idéale. En 2012, INSPIRATION a réuni 17 créateurs, âgés de 11 à 25 ans, français, allemands et suisses et venant de 3 structures d'accueil, toutes trois établies dans la proche région de Lörrach, de part et d'autre de la frontière : l'Institut Médico Éducatif de

Bartenheim (France), l'école spécialisée Karl-Rolfus Schule de Herten (Allemagne) et le centre Förderstätte am Schlosspark Bâle-Binningen (Suisse). En 2013, 12 créateurs français et allemands, âgés de 11 à 71 ans et venant de l'Institut Médico Éducatif de Bartenheim (France) et du centre Lebenshilfe Lörrach (Allemagne) ont contribué au projet. Parce que la plupart des participants sont en situation de handicap à la fois physique et mental et n'ont qu'une liberté réduite pour se déplacer et communiquer, il est impératif de bien mesurer l'investissement que les éducateurs et le personnel d'accompagnement devront apporter et de s'assurer de leur disponibilité.

- 7 Les compétences de communication des médiateurs du musée sont vite dépassées quand ils s'adressent à un public fragilisé. Le type de handicap, l'âge et l'origine importent peu et plus le profil des créateurs est diversifié, plus le projet est riche et intéressant. Mais la collaboration engagée des animateurs et éducateurs spécialisés est essentielle pour établir le relais avec les coordinateurs du projet et pour en assurer le bon déroulement. Tous doivent faire preuve de persévérance et d'audace. Patients et flexibles parce que le temps se mesure avec une toute autre échelle quand on travaille avec les personnes en situation de handicap. Un déplacement ne se décide jamais au pied levé et peut facilement être annulé pour des raisons diverses. Par ailleurs, il faut parfois attendre longtemps pour obtenir la réponse à une demande car elle dépend de plusieurs personnes. Il faut à tout moment susciter les talents de créativité des participants, les motiver et composer avec l'étrangeté de leur spontanéité, voire de leur mutisme.
- 8 Dans un premier temps, nous devons déterminer un sujet. À l'origine, nous avons envisagé d'associer tous les acteurs dans cette opération. Mais à ce stade du projet, ils connaissent encore trop peu les ressources du musée pour manifester leur souhait d'un thème particulier si tant qu'il en est un. Nous avons donc décidé de nous en remettre aux éducateurs qui connaissent les affinités des uns et des autres et en tiennent compte pour proposer un sujet. En 2012, le thème des figures florales, animales et humaines a été retenu, en 2013 celui de la danse et la musique. Je mène ensuite une recherche dans la collection du musée et sélectionne une vingtaine de tableaux, dessins, gravures et sculptures se rapportant tous au sujet retenu. Cette collecte se fait indépendamment des habituels critères de conception muséographique. Je peux ainsi opérer des choix très libres et rassembler des œuvres abstraites et figurées, classiques et modernes, exécutées dans des techniques et des formats très variables par des artistes eux-aussi d'origines les plus diverses, établis ou méconnus. Cette autonomie est du plus grand intérêt : elle permet de croiser des œuvres d'art qui ne le seraient jamais « en temps normal » et elle autorise une disparité elle-même génératrice d'inspirations originales et inattendues.

INSPIRATION

Calendrier de l'édition 2013

Mai 2013

Prise de contact avec les établissements d'accueil de personnes en situation de handicap et présentation du projet, recherche de partenaires et créateurs participants, définition du thème de l'édition 2013 avec les éducateurs

Juin 2013

Recherche d'une vingtaine d'œuvres dans la collection du musée se rapportant au thème retenu « danse et musique »

Mi-septembre 2013

Première rencontre au musée entre les créateurs, leurs éducateurs et l'équipe de médiation, présentation des œuvres sélectionnées

Mi-septembre à fin octobre 2013

Travail en atelier et réalisation des œuvres inspirées, visites des créateurs au travail et collecte d'impressions, commentaires et photographies, rédaction et production du dépliant de l'exposition

24 octobre 2013

Seconde rencontre au musée entre tous les participants et livraison des œuvres inspirées, esquisse de la scénographie de l'exposition

Fin octobre à mi-novembre 2013

Montage de l'exposition, rédaction et impression du catalogue, communication à la presse et au public

14 novembre 2013

Inauguration de l'exposition

Mi-novembre 2013 à fin janvier 2014

Présentation de l'exposition et animation de visites guidées et diverses manifestations de rencontres

Première rencontre entre les créateurs au musée

- 9 Une fois cette sélection effectuée, une première rencontre peut se tenir au musée. Les créateurs découvrent le musée et font connaissance. Parce que la plupart d'entre eux ne s'expriment pas verbalement, cette première rencontre reste « discrète » : les uns et les autres s'observent mutuellement. Là encore, le rôle des éducateurs et des médiateurs est fondamental pour dépasser la barrière des mots.
- 10 Les œuvres inspiratrices sont exposées et brièvement présentées les unes à la suite des autres. Chacun a ensuite l'occasion de les contempler individuellement et de choisir l'une ou l'autre. Ce choix se fait généralement assez rapidement et chacun reçoit une photographie de l'œuvre qu'il a sélectionnée. Il est difficile de comprendre les critères qui les conduisent à opter pour l'une ou l'autre des représentations. Les plus jeunes créateurs sont manifestement sensibles aux couleurs vives. Ils semblent aussi attirés par les formes abstraites qu'ils associent volontiers à des figures animales. Les adolescents et jeunes adultes montrent fréquemment un penchant pour le thème de l'amour et du corps humain. Ces constatations se confirment lors des discussions que nous menons au cours des semaines suivantes et plus particulièrement à la fin du projet, quand nous leur demandons le titre qu'ils souhaitent donner à leur œuvre.

Travail en ateliers

- 11 Au cours des semaines suivantes, les créateurs travaillent à leur propre œuvre dans le cadre de leurs cours ou ateliers d'expression artistique. L'intervention des éducateurs est ici primordiale. C'est à eux de dialoguer avec les créateurs pour décoder leur intention et les aider en cas de besoin à trouver la technique et le motif qui vont la traduire. Je constate à cette occasion la limite de mes compétences de médiatrice. Gagner la confiance des créateurs pour instaurer un dialogue n'est pas l'affaire d'une simple rencontre. Cela demande beaucoup de temps et de patience. Les éducateurs sont bien plus à même de

remplir cette tâche. J'assiste à plusieurs reprises au travail en ateliers pour comprendre le processus de développement entre l'idée et la réalisation et pour déchiffrer le transfert entre l'œuvre inspiratrice et celle qu'elle génère. Je reste généralement en retrait et me contente d'observer, de prendre des notes et de photographier. Ces traces me servent pour la rédaction du catalogue de l'exposition finale.

Hans Dieter O. accompagné d'une éducatrice, contemplant une gravure et réfléchissant à celle qu'il va choisir comme source d'inspiration.

© Musée des Trois Pays Lörrach

- 12 La réalisation des œuvres prend un temps très variable suivant la technique choisie par les créateurs, leur disponibilité, leur aptitude et leur assiduité. En 2012, j'avais planifié trois mois pour cette phase, ce qui s'est avéré trop long. À l'unanimité, tous les participants ont souhaité un calendrier plus serré. La motivation retombe facilement quand cette période de production est interrompue par des congés et l'enthousiasme diminue quand le délai de livraison des œuvres est trop lointain. En 2013, j'ai donc réservé six semaines à cette phase de la mi-septembre à la fin octobre.

Danseurs : une sculpture et un tableau inspirés tous deux de la gravure de Christian Rohlfs Tänzer, 1913.

© Musée des Trois Pays Lörrach

Livraison des œuvres inspirées, contemplation et élaboration d'une scénographie

- 13 À la date fixée au début du projet, tous les créateurs se rencontrent une deuxième fois au musée, cette fois-ci pour apporter leur travail. Chacun dépose son œuvre à côté de celle qui l'a inspirée. Cette première confrontation est un moment véritablement captivant auquel tous les participants assistent avec beaucoup d'attention et d'émotion. Tous ensemble, nous contemplons les tableaux en silence durant quelques instants et découvrons les éléments inspirateurs. Certains créateurs restent très proches de l'œuvre de départ, d'autres laissent libre cours à leur fantaisie. Ainsi, une flûte est devenue un avion, un violon une demoiselle et un joueur de tambour une grenouille. Ils apportent un nouvel angle de vue et un nouvel éclairage. Rien n'est arbitraire, au contraire : il y a toujours une intention et c'est un plaisir de chercher à la déceler.
- 14 Peu à peu, le dialogue s'instaure, nous commentons et nous interrogeons réciproquement sur l'idée directrice de chacun, nous recherchons un titre et évoquons d'éventuelles interprétations et associations. Cet échange spontané est très enrichissant et nous permet d'esquisser la scénographie de la future exposition. C'est seulement à partir de cette rencontre qu'elle peut être élaborée. En 2012, il y avait 13 tableaux et sculptures sources et tout autant d'œuvres inspirées dont certaines volumineuses et de grand format. L'aménagement de l'exposition a donc été déterminé par les critères d'espace. En 2013, seuls 7 tableaux ont été sélectionnés par les 12 créateurs. Sans s'être concertés à l'avance,

plusieurs d'entre eux ont choisi la même source et la scénographie a découlé de cette constellation. Elle montrait 12 œuvres dont cinq « duos » composés de deux créations inspirées d'une même œuvre.

Rédaction du catalogue et inauguration de l'exposition

- 15 S'ensuivent trois semaines de travail intense au musée : d'une part le montage de l'exposition et parallèlement la rédaction du catalogue. Nous accordons beaucoup de soin à la présentation des œuvres afin de sensibiliser les visiteurs et de les inciter à se pencher sur les diverses créations, à s'interroger sur le transfert de l'une à l'autre, à contempler la source puis l'inspiration et éventuellement à revenir sur la première. Pour faciliter cette lecture, les nouvelles créations sont toutes présentées sur des socles de couleur jaune d'or évocatrice pour nous de fraîcheur, de créativité et de fantaisie. Les cartels sont ornés d'une flèche symbolique indiquant le sens du transfert : orientée vers la droite, elle montre qu'il s'agit d'une source. À l'inverse quand elle est orientée vers la gauche, le spectateur peut déduire qu'il s'agit d'une inspiration. Ce même principe se retrouve dans la conception du catalogue. Chaque double page est consacrée à deux ou trois inspirations et on peut lire de gauche à droite le processus du passage de la source à l'inspiration. Celui-ci est par ailleurs illustré d'annotations, réflexions et photographies collectées durant la phase de réalisation. Les œuvres sont présentées sur le site Internet du musée des Trois Pays dans la rubrique consacrée à la rétrospective des expositions : www.dreilaendermuseum.eu/fr/Expositions/Retrospective/2013.
- 16 La soirée de l'inauguration est le second temps fort du projet. Nous apportons là aussi beaucoup de soin à l'organisation de cet événement et invitons tous les amis du musée et personnes intéressées à l'art ou à la question de l'inclusion sociale. Lors d'un petit discours simple et dynamique, nous présentons chaque créateur et son œuvre en commentant le choix de la source, celui de la technique et du motif. Chacun manifeste sa joie, sa fierté, sa reconnaissance et presque tous ont signalé leur souhait de participer à la prochaine édition.

Fleurs, tableau de Florian M. inspiré de celui de Margret Umbach : on distingue à gauche l'esquisse du projet.

© Musée des Trois Pays Lörrach

Nouvelles perspectives

- 17 Les deux éditions d'INSPIRATION 2012 et 2013 ont manifestement séduit et ému le public. L'intention du projet a incontestablement été perçue. Certains visiteurs ont inscrit dans le Livre d'Or des messages enthousiastes et encourageants qui confirment la valeur du concept dans une fin d'intégration de personnes en marge de la société. Parmi eux, trois se sont portés acquéreurs d'œuvres inspirées. Deux des créateurs ont cependant préféré garder leur travail. L'objectif d'échange entre personnes valides « spectatrices » et personnes en situation de handicap « créatrices d'objets artistiques » est assurément atteint. Ces dernières sont réellement considérées comme des créateurs sensibles et talentueux, auteurs de tableaux et sculptures dignes d'être exposés au même titre que ceux d'artistes établis. En montrant ces œuvres de façon à la fois authentique, différenciée et subtile, le musée offre une image valorisante du handicap et initie l'échange et la rencontre avec un large public, contribuant ainsi à l'insertion sociale et culturelle des personnes qui en sont elles-mêmes touchées.
- 18 Une édition INSPIRATION III est projetée pour l'automne 2014. Là encore, elle s'achèvera avec une exposition qui sera présentée au musée durant l'hiver 2015. Pour renforcer l'aspect partenarial du projet et intensifier les échanges entre les créateurs, il serait souhaitable de leur offrir un atelier collectif où ils pourraient se retrouver, travailler et laisser en plan leurs œuvres en cours de réalisation. Le processus de développement des créations en serait d'autant plus riche et l'exposition gagnerait ainsi un caractère encore plus fort en tant que fruit de rencontres au-delà des frontières et prétendues barrières.
- 19 Le concept paraît adaptable à tous les musées, même s'ils ne sont pas situés aux abords d'une frontière comme celui de Lörrach. Le musée des Trois Pays exploite volontiers cette localisation pour renforcer le caractère de rencontre transfrontalière de ses projets. La

création artistique peut être inspirée par toutes sortes d'objets. Les spécimens végétaux ou animaux d'un musée d'Histoire naturelle, les pièces d'histoire culturelle d'un musée d'ethnographie ou encore les machines et outils d'un musée de technologie peuvent servir de base tout autant que des œuvres d'art. En permettant l'accès de la collection aux créateurs en situation de handicap, les conservateurs laissent libre cours à des perspectives jusque-là non imaginées et d'autant plus intéressantes. L'équipe pédagogique du musée qui coordonne le projet ne doit pas immanquablement être spécialisée dans le domaine de l'art. La tâche qui incombe au musée est bien plus celle de la coordination et de la diffusion du projet, celle de l'animation de l'exposition et de la modération du dialogue avec le public.

BIBLIOGRAPHIE

Actes du colloque « Des musées (plus) accessibles », Bruxelles, 24 et 25 novembre 2012, *Revue de la section francophone du comité belge du Conseil international des Musées*, n° 24, 2012, 152 p.

Fourès, A., Grisot, D. et Lochot, S. (dir.), *Le rôle social du musée : agir ensemble et créer des solidarités*, Dijon : OCIM, 2011, 196 p.

Scheele Knight, M. Museumsprogramme für Autisten. Ein Erfahrungsbericht, in Föhl, P.-S., Erdrich, S., John, H. et Maaß, K., *Das barrierefreie Museum: theorie und praxis einer besseren Zugänglichkeit - ein Handbuch*, Bielefeld, transcriptVerlag, 2007, pp. 460-465.

Centre de Recherches et de Diffusion d'art outsider, « Art en Marge », B-Bruxelles : www.artetmarges.be/index.php/fr/musee/la-philosophie.html Présentation du musée et de sa philosophie, de ses expositions et activités

La Vitrine-Galerie d'art et d'expression, espace de création, de sensibilisation et de diffusion, destiné à promouvoir l'art contemporain sous toutes ses formes, F-La Madeleine/Lille : <http://lavitrine.over-blog.com/categorie-999613.html>

Culture dans tous les sens, Journées Régionales Culture et Handicaps, Clermont-Ferrand : www.culturedans tous les sens.com/culture-dans-tous-les-sens2012/le-projet/ Présentation du projet et de ses objectifs

RÉSUMÉS

Développé par le musée des Trois Pays de Lörrach, situé au carrefour de l'Allemagne, de la France et de la Suisse, le projet INSPIRATION permet à des personnes en situation de handicap de créer une œuvre d'art en s'inspirant d'une pièce de collection du musée : l'objectif est de montrer que la création artistique favorise l'insertion sociale et culturelle des personnes concernées en offrant une image valorisante du handicap.

AUTEUR

PAR CAROLINE BUFFET

Caroline Buffet est responsable du service éducatif du musée des Trois Pays de Lörrach, en
Allemagne
c.buffet@loerrach.de