

C H V

N G E

De l'art engagé à
l'artivisme démocratique

M A K

E R S

Découvrez
l'exposition

Parlement
européen

© Union européenne, 2024

Cette publication a été produite au Luxembourg à des fins d'information à l'occasion de l'exposition «Changemakers», présentant des œuvres de la collection d'art contemporain du Parlement et d'artistes invités, dans le but de fournir une référence éducative sur l'histoire et l'héritage artistique des artistes dont les créations sont exposées, et de préserver et promouvoir leur contribution au patrimoine culturel européen.

Cette publication est strictement destinée à un usage non commercial dans les locaux du Parlement européen. L'utilisation, la reproduction ou la distribution non autorisée du contenu de cette publication est strictement interdite. Toute utilisation ultérieure de certaines images au-delà des fins ici prévues peut être limitée par les droits d'auteur des artistes ou d'autres tiers. Le Parlement européen décline toute responsabilité pouvant découler d'une utilisation non autorisée.

Toute reproduction, adaptation, modification partielle ou diffusion par télévision, câble ou Internet des œuvres appartenant à la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (SABAM) est interdite, sauf autorisation préalable de SABAM.

SABAM, Rue des Deux Églises 41-43
1000 Bruxelles, Belgique.
Tél. : 02/286.82.80
Internet : <http://www.sabam.be>
Email : visual.arts@sabam.be

SOMMAIRE

INTRODUCTION	4
1. LIBERTÉ D'EXPRESSION, LIBERTÉ DE MOUVEMENT ET LANGUE	6
LE COIN DE L'ENSEIGNANT	16
2. ÉTHIQUE ET LIBERTÉ POLITIQUE, DÉMOCRATIE ET VOTE	18
LE COIN DE L'ENSEIGNANT	28
3. MIGRATIONS : INTÉGRATION ET IDENTITÉ EUROPÉENNE	30
LE COIN DE L'ENSEIGNANT	42
4. PRENDRE SOIN DES PLUS VULNÉRABLES	44
LE COIN DE L'ENSEIGNANT	52
NOTES DE FIN	54
RESSOURCES SÉLECTIONNÉES	58
LE COIN DES ENSEIGNANTS – RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES	64

INTRODUCTION

L'exposition Changemakers montre, par la juxtaposition du travail de plusieurs générations d'artistes visuels, la façon dont l'art peut refléter les évolutions de la société. Cette exposition met en regard des artistes européens de la seconde moitié du XXe siècle, dont les œuvres traitent d'évolutions sociétales et politiques, et de jeunes artistes contemporains qui pratiquent l'artivisme, une discipline hybride qui allie les techniques des arts visuels et du spectacle vivant aux stratégies et objectifs de l'activisme¹.

Ces deux générations d'artistes attribuent à leur travail une signification politique, sur le plan tant idéologique et poétique que technique et matériel. Ils conçoivent leur pratique artistique comme un acte de communication au nom de la communauté dont ils font partie, mais aussi comme un témoignage essentiel sur des questions contemporaines qui revêtent une importance sociale.

En outre, comme l'explique le présent catalogue, plusieurs de ces artistes établissent un parallèle entre, d'une part, les procédures, stratégies et formes de collaboration à l'œuvre dans leur travail et, d'autre part, les délibérations, négociations et processus décisionnels qui caractérisent un système démocratique parlementaire.

Cette sélection d'œuvres issues de la collection d'art contemporain du Parlement européen est centrée sur des artistes ayant montré, tout au long de leur carrière et dans l'ensemble de leurs œuvres, leur engagement concernant les réalités sociales et politiques de leur époque, tels qu'Emilio Vedova, A.R. Penck, Georg Baselitz, Felix Droese, Darío Villalba, Jannis Kounellis ou Adolf Frohner. Leurs carrières et œuvres respectives, notamment leur appartenance à des groupes artistiques ou leur adhésion à des manifestes, témoignent de leur opposition à des situations historiques, politiques et sociales susceptibles de limiter ou de menacer la liberté de pensée et d'expression.

Certains d'entre eux ont montré leur volonté de traiter de sujets, de problématiques et de réalités qui placent le grand public et le pouvoir politique dans une posture inconfortable. Cette caractéristique ressort particulièrement de la trajectoire d'artistes tels que Darío Villalba,

Claus Carstensen ou Yiannis Psychopedis. Leurs œuvres montrent invariablement que le rôle d'artiste plasticien ou visuel va nécessairement de pair avec la responsabilité de modifier le point de vue du public.

Afin d'établir un lien avec le présent, l'exposition présente, aux côtés d'œuvres des artistes susmentionnés, des contributions de jeunes artistes. Nombre d'entre eux sont intervenus ou ont produit une œuvre dans le cadre du projet «Pop the vote! Culture on the ballot», lancé par l'organisation Culture Action Europe et co-financé par le Parlement européen. Cette initiative s'adressait en premier lieu aux jeunes citoyens, afin de les encourager à voter aux élections européennes de 2024, en particulier dans les pays tels que la Belgique où l'âge électoral avait été abaissé.

L'exposition met en lumière le travail d'artistes européens dont la carrière a été marquée par un engagement (qui implique souvent des risques pour eux-mêmes ou pour leur carrière) en faveur de la liberté politique et de la liberté d'expression. En osant braver les conventions et la censure, ces artistes ont contribué de façon prépondérante à repousser les limites techniques et thématiques des arts visuels.

L'exposition est divisée en quatre chapitres, qui reflètent les principaux sujets abordés tant dans les œuvres de la collection que dans le travail des jeunes artistes.

Avant-propos

Le présent catalogue décrit chaque œuvre d'artivisme puis en explique brièvement le processus de création et le sens. Ces informations ont été fournies par les artistes eux-mêmes.

Vous trouverez de plus amples informations concernant les œuvres qui composent la collection d'art contemporain du Parlement européen sur le site internet qui y est consacré.

Pour des raisons techniques ou d'organisation, il est possible que certaines œuvres soient absentes de l'exposition, initialement pensée pour Bruxelles et Strasbourg.

1. LIBERTÉ D'EXPRESSION, LIBERTÉ DE MOUVEMENT ET LANGUE

La liberté de pensée et la liberté d'expression sont deux piliers d'une société pleinement démocratique, dans laquelle les citoyens exercent leurs droits et jouent réellement un rôle sur les questions d'intérêt public. Ces libertés fondamentales s'étendent à d'autres aspects de la société, sous des formes plus concrètes : liberté des médias², liberté académique³ ou liberté des arts et des sciences⁴. Le Parlement a accordé une attention toute particulière à chacune d'entre elles dans ses prises de position et conférences⁵.

Dans le domaine de l'art, le Parlement reconnaît que : «La promotion de la diversité culturelle et de la connaissance des racines communes européennes s'appuie sur la liberté d'expression artistique [...]»⁶, à laquelle aspirent de longue date les artistes et qui leur permet de créer des œuvres originales et de grande valeur.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Europe comme aux États-Unis, les gestes des artistes sur la toile se sont libérés. Il s'agit d'une constante des mouvements abstraits, tant dans l'art informel que dans l'expressionnisme abstrait. Ces mouvements artistiques puisent souvent dans les lignes fluides de la calligraphie chinoise et dans les états méditatifs du bouddhisme zen.

Hommage to Calligraphy (Hommage à la calligraphie, 1981), qui fait partie de la série *Ribbon (Ruban)*, est un exemple emblématique, dans sa forme la plus élégante et stylisée, du travail pictural de l'artiste turc **Burhan Doğançay (1929-2013)**. Dans cet exceptionnel exemple de trompe-l'œil qui rappelle la calligraphie arabe, des courbes fantaisistes semblent flotter tels des rubans accrochés par une extrémité à un mur imaginaire.

Burhan Doğançay nourrissait une véritable passion pour l'étude des affiches collées sur les murs des plus grandes métropoles. Au milieu des années 1970, il commence un projet photographique documentaire d'envergure intitulé «Walls of the World» (Murs du monde). Ce projet fait écho au travail de l'artiste français Jacques Villeglé, pionnier du street art au début des années 1950, à l'origine d'une exceptionnelle collection d'affiches décollées et déchirées. Son travail confère une valeur esthétique aux superpositions d'affiches et de morceaux de papier que l'on trouve sur les murs des grandes villes et des souterrains du métro.

Si B. Doğançay s'inspire de la calligraphie pour donner l'impression d'une toile découpée, **Felix Droese (1950)**, à l'inverse, nous met face à une toile bel et bien lacérée avec son œuvre de 1986 ***Das Sichtbare des Unsichtbaren (La partie visible de l'invisible)***. Le titre de ce tableau traduit l'influence qu'exercent inévitablement notre état d'esprit et nos croyances (l'invisible) sur notre réalité matérielle (ce qui est visible).

Aux yeux de Felix Droese, l'art et l'activisme politique vont de pair, ce qui a constitué pour lui un défi tout au long de sa carrière. En 1970, il entre à l'Académie des Arts de Düsseldorf, où il étudie sous la houlette de Joseph Beuys. Militant dans des mouvements pacifiques, anti-impérialistes et de défense de l'environnement, il effectue son service civil de substitution dans un hôpital psychiatrique. Les manifestations, les emprisonnements, les collaborations journalistiques et associatives, les élections et d'autres entreprises politiques encore ont exercé une action déterminante sur sa carrière.

La création et la codification d'un langage personnel et autonome, aspiration de nombreux grands artistes contemporains, est également une caractéristique essentielle du travail d'**A. R. Penck (1939-2017)**. Né à Dresde, en Allemagne, Ralf Winkler adopte en 1968 le pseudonyme d'A. R. Penck en hommage au géologue Albrecht Penck.

Au cours des années 1960, Penck développe une esthétique picturale faite de «personnages-allumettes» et de signes et symboles homogènes rappelant les dessins préhistoriques. [...] Il continue de développer son esthétique au début des années 1970, alors qu'il habite Berlin-Est, en République démocratique allemande (RDA). Sous le régime communiste répressif, A. R. Penck et ses pairs font l'objet d'une surveillance par la police secrète, la Stasi, en raison de la nature avant-gardiste et politique de leur travail⁷.

A. R. Penck a conçu une sorte de code cryptique et primitif visant à contourner la censure et le contrôle sous toutes leurs formes. Il signait ses œuvres par divers pseudonymes, ce qui lui permettait de faire sortir plus facilement ses tableaux de RDA. En 1980, il déménage en Allemagne de l'Ouest, où il se lie d'amitié avec des peintres néo-expressionnistes tels que Markus Lüpertz et Jörg Immendorff⁸.

Emilio Vedova (1919-2006), à qui l'on doit le tableau ***Bianco e nero (Noir et blanc, 1964)***, est l'une des figures majeures de l'art abstrait italien du XXe siècle. Envisageant l'art comme un outil révolutionnaire et politique, il rejoint en 1942 le groupe milanais antifasciste Corrente et cosigne à Milan, en 1946, le manifeste *Oltre Guernica*. Aux yeux du groupe de Corrente, le tableau *Guernica* de Picasso était un symbole de l'esthétique à utiliser pour lutter contre la barbarie et la tyrannie⁹. Si ce groupe ne suivait pas de programme défini, ses membres étaient de fervents partisans de l'art «moderne», à une époque où la campagne nazie contre l'art dégénéré gagnait du terrain en Italie. Les tableaux peints par E. Vedova dans les années 1950 et 1960 reflètent la sensibilité de l'artiste aux évolutions politiques de son époque, telles que les manifestations révolutionnaires qui eurent lieu dans toute l'Europe en 1968. ***Bianco e nero*** illustre la façon dont E. Vedova communique ses aspirations et opinions politiques grâce à l'abstraction¹⁰.

Un groupe de jeunes artistes a créé, sous la coordination d'**Elena Poljuha**, une série de quatre tableaux à l'acrylique intitulée ***Tura Kultura*** (2024). Travaillant accroupis au-dessus d'une toile étalée sur le sol, ces artistes ont adopté une approche directe, presque corporelle, de la peinture. Cette méthode suppose une interaction particulièrement directe et intime entre l'artiste et la toile, à la façon de l'action painting de Jackson Pollock.

Il en résulte une image dynamique, viscérale et spontanée, qui rappelle le style nerveux et agressif des tableaux d'**Adolf Frohner (1934-2007)**. Dans ***Odysseus auf der Suche (La quête d'Ulysse, 1997)***, A. Frohner réduit le corps humain à une silhouette floue faite de lignes rouges discontinues et de marques fragmentaires et irrégulières qui donnent l'impression qu'un corps démembré aurait été projeté contre la toile. Cette étrange silhouette, qui occupe tout le tableau, rappelle la proximité de l'artiste avec les activistes viennois des années 1960 et leurs performances agressives, une esthétique qui se retrouve encore dans ce tableau de la fin des années 1990.

Le peintre danois **Claus Carstensen (1957)** est familier de ce langage pictural expressionniste qui, ne se contentant pas de nous mettre face aux aspects les plus crus et les plus dramatiques de la réalité, les met en avant. ***El Arba (1989)*** illustre parfaitement la forte conscience politique et historique de C. Carstensen. Par son utilisation de couleurs vives et la représentation de sujets souvent violents et dérangeants, l'artiste place volontairement le public dans une position inconfortable, comme l'illustre son choix de représenter Souk El Arba, un aéroport militaire abandonné de la Seconde Guerre mondiale situé en Tunisie¹¹.

Comme l'ont expliqué des critiques au sujet de son travail :

Claus [Carstensen] n'est en rien un peintre sombre au sens classique du terme : il représente des sujets dont personne ne veut entendre parler. [...] Son travail traite sans complaisance de sujets controversés tels que la liberté d'expression, le totalitarisme, l'intimité ou la nudité. Tant le sujet que le style nous plongent dans la remise en question permanente des autorités de contrôle, des systèmes absolutistes, des catégories hermétiques et des modes de pensée conventionnels à laquelle se prête Claus Carstensen¹².

Jannis Kounellis (1936-2017) emploie délibérément les matériaux de façon brute et rudimentaire, une caractéristique centrale de son œuvre autoréférentielle ***Composizione (Composition, 1992)***. Celle-ci est faite d'une photographie, partiellement recouverte de morceaux de toile de jute et de charbon, prise lors de son installation composée de douze chevaux vivants, exposée en 1969 à la galerie romaine Attico. Cette installation a été un événement déterminant de la carrière de J. Kounellis, qui est l'une des figures majeures de l'arte povera.

La nature provocatrice et excentrique de son travail se retrouve, bien que les ressources picturales employées soient tout à fait différentes, dans les œuvres figuratives sur papier ***Black Magic (1981)***, de **Pat Andrea (1942)**, et ***Man with Ball – Beach Picture (1981)***, de **Georg Baselitz (1938)**. L'œuvre de P. Andrea, dont le dessin est précis et travaillé, représente de façon frappante une scène sur un fond lugubre et onirique. La peur, le désir, le pouvoir, la cruauté et l'érotisme sont autant de thèmes récurrents dans le travail de cet artiste. L'œuvre de G. Baselitz, à l'inverse, représente un personnage tête en bas (élément caractéristique de son travail) fait de traits saccadés et de taches de peinture. En 1969, G. Baselitz prend un tournant radical en décidant de peindre ses sujets à l'envers et de les exposer ainsi. Ce procédé témoigne de son désir de suivre sa propre voie, une indépendance dont il avait déjà fait montre dans les «Manifestes pandémoniaques» (1961-1962) écrits avec Eugen Schönebeck¹³.

Les libertés d'expression et de création qui semblent aujourd'hui normales et élémentaires en Europe (liberté d'expression corporelle et orale, liberté de pensée et de parole, liberté de circulation) sont toutes au cœur des œuvres d'artivisme regroupées dans cette section.

Democratic body (Corps démocratique, 2024) est une performance vidéo au cours de laquelle **Leander Kampf** danse tandis que **Sam Alekksandra** récite un poème. La chorégraphie est construite d'après des paramètres formels qui ont fait l'objet d'une consultation démocratique. Les répondants à une enquête (en ligne) ont ainsi défini la structure de la chorégraphie en se prononçant sur certains critères ou caractéristiques : parties du corps les plus mobilisées, rythme, mise en scène...

Le **slam poétique au jardin des citoyens (2024)** a rassemblé des poètes européens. Ces derniers ont présenté leur travail, par lequel ils exprimaient librement de leurs réflexions et impressions sur la situation actuelle de l'Union européenne.

L'artiste **Bozhana Slavkova** a pensé son installation immersive ***Form of Freedom (La forme de la liberté, 2024)*** comme une cristallisation de la libre circulation dans l'Union. Cette installation est une métaphore subtile et toute en légèreté sur la possibilité actuelle de se déplacer librement sur le continent, une liberté qui était inimaginable pour nombre d'Européens il y a plusieurs générations.

EMILIO VEDOVA (1919–2006)

Bianco e nero, 1964

Acrylique sur papier monté sur toile

42 x 59 cm

Signé et daté (en bas à droite)

Achat

Collection d'art contemporain du Parlement européen

A. R. PENCK (1939–2017)

Sans titre, 1966

Aquarelle sur papier

35 x 47 cm

Acheté par l'intermédiaire de la Galerie Rudolf Zwirner (Cologne) en 1983

Collection d'art contemporain du Parlement européen

BURHAN DOĞANÇAY (1929–2013)

Homage to Calligraphy, 1981

Acrylique sur toile; 152 x 152 cm

Signé et daté (en bas à droite)

Don de l'artiste en 2003

Collection d'art contemporain du Parlement européen

Pat ANDREA (*1942)

Black Magic, 1981

Gouache, pastel et aquarelle, 100 x 120 cm

Signé, titré et daté (en bas à droite)

Collection d'art contemporain du Parlement européen

GEORG BASELITZ (*1938)

Man with ball - beach picture, 1981

Aquarelle et crayon sur papier; 61 x 42 cm

Signé et daté (en bas à droite)

Acheté par l'intermédiaire de la Galerie Michael Werner (Cologne) en 1983

Collection d'art contemporain du Parlement européen

CLAUS CARSTENSEN (*1957)

El Arba, 1989

Huile sur toile

200 x 170 cm

Acheté par l'intermédiaire de la Galerie Sophia Ungers (Cologne) en 1990

Collection d'art contemporain du Parlement européen

ADOLF FROHNER (1934–2007)

Odysseus auf der suche, 1997

Huile sur toile; 134 x 104 cm

Signé et daté (en bas à droite)

Acheté à l'artiste en 1999

Collection d'art contemporain du Parlement européen

JANNIS KOUNELLIS (1936–2017)

Composizione, 1992

Édition 22/25

Lithography, jute and anthracite canvas, mounted in a zinc sheet frame; 66 x 46 x 8 cm

Purchased via the Galleria dell'Oca (Rome) in 1993

FELIX DROESE (*1950)

Das Sichtbare des unsichtbaren
(Le visible de l'invisible), 1986

Édition 22/25

Lithographie, jute et toile anthracite montée sur cadre en tôle de zinc; 66 x 46 x 8 cm

Acheté par l'intermédiaire de la Galleria dell'Oca (Rome) en 1993

LEANDER KAMPF & SAM ALEKKSANDRA

Democratic Body: Let Your Move Be Resistance, 2024

Spectacle vidéo

Spectacle de danse poétique interprété par la poétesse Sam Alekksandra et le danseur Leander Emanuel le 26 mai, le 30 mai et le 2 juin 2024, transformé en un spectacle vidéo avec Leander Emanuel à l'écran et Sam Alekksandra récitant son poème en voix off.

«Let Your Move be Resistance» est une œuvre pluridisciplinaire qui explore la notion de démocratie et la façon dont le vote peut constituer un mouvement de résistance. Leander Emanuel interprète une chorégraphie basée sur une enquête en ligne. Son but était de faire intervenir le public directement dans le processus de création afin d'en voir l'effet sur la chorégraphie.

Il est accompagné de la poétesse Sam Alekksandra, qui a écrit un poème qui parle au nom de toutes celles et ceux qui n'ont pas le privilège de voter et de toutes celles et ceux qui ont perdu la vie en luttant pour la démocratie. Avec ce poème, elle montre que même si on a l'impression que le fait d'aller voter n'a que très peu d'impact, il est tout de même important de le faire, parce qu'on en a le droit et parce que chaque suffrage exprimé a un effet.

Les mouvements aident à visualiser le sens des mots auxquels ils correspondent. La chorégraphie sert à rendre plus tangibles les abstractions que sont les élections et la démocratie. Le spectacle et le texte souhaitent encourager les personnes à agir en faveur de notre démocratie.

SLAM POÉTIQUE AU JARDIN DES CITOYENS, 2024

Poètes pour la démocratie

Enregistrements vidéo de 3 minutes de 6 poèmes – principalement dans la langue maternelle du poète avec traduction en anglais

La démocratie n'est jamais acquise: c'est un processus exigeant qui sans relâche s'efforce de construire un avenir meilleur pour la société, plus inclusif et égalitaire. La culture joue un rôle important à cet égard. La devise de l'Union européenne, «Unie dans la diversité», célèbre la diversité culturelle de l'Europe, unie par la conscience d'un patrimoine européen commun partagé.

La liberté d'expression – l'un des piliers fondamentaux de la démocratie – s'exprime notamment à travers les arts et la culture. La poésie, en tant que genre littéraire libre, nous invite à réfléchir au passé, au présent et à l'avenir des valeurs démocratiques européennes que nous partageons tous. La poésie slam, elle, est une forme d'expression poétique qui allie performance scénique et participation du public.

Lors de l'évènement «Poets for Democracy» (Poètes pour la démocratie) du Parlement européen, les poètes slameurs aborderont des thèmes qui mettent en avant les multiples avantages des démocraties. Les slams de poésie feront notamment l'éloge de la liberté d'expression, de la tolérance, de la solidarité, du sentiment d'appartenance, et de l'avenir commun de l'UE. Ils attireront également l'attention sur les forces perturbatrices qui pourraient mettre en péril nos acquis démocratiques, comme les bouleversements liés aux réseaux sociaux et à l'intelligence artificielle ou l'avènement d'une société plus divisée et égocentrique.

Cette poésie slam entend mettre à l'honneur les différentes voix de la démocratie et faire réfléchir sur l'importance de défendre ses opinions, de prendre part à la démocratie participative et de la défendre.

Calendrier: Jeudi 30 mai 2024 – 18:00 – 20:30

Lieu: Jardin des citoyens, rue Vautier 62, 1050 Bruxelles

Modérateur: Philip Meersman

Musique:

Yassine Azaiez, clavier

Abigail Muca Vungu, chant

Slameurs:

Poètes de l'UE

Silvia Polidori, Parlement européen – Italie

Ben Ray, Commission européenne – Royaume-Uni

Alison Mooney, Parlement européen – Irlande

Champions européens

Dani Orviz, premier champion d'Europe, 2012 – Espagne

Péter Molnár, champion d'Europe 2018 – Hongrie

Lisette Ma Neza, lauréate 2017 et prix du public – Belgique (NL)

Marie Darah, championne d'Europe 2021 – Belgique (FR)

Elif Duygu, championne d'Autriche 2022 – Autriche

Joonas Veelmaa, champion d'Europe 2023 – Estonie

BOZHANA SLAVKOVA

Form of Freedom

09.05.2024 – 09.06.2024

Photos de l'installation d'art immersif

Fil de pêche, fil de métal, anneau métallique, colliers, papier, ruban adhésif, bois, métal, plastique, caoutchouc, textiles

© Tendo Petkov and Kamenia Yateva

© Tendo Petkov and Kamenia Yateva

© Tendo Petkov and Kamenia Yateva

© Tendo Petkov and Kamenia Yateva

«Form of Freedom» est une installation d'art immersif, un collage 3D d'objets suspendus dans les airs à des cordes transparentes fixées à un cadre métallique. J'ai rassemblé les pièces, notamment des herbiers, des cartes, un antivol pour vélo, lors de mes nombreux voyages dans 17 pays d'Europe.

J'appartiens à la première génération de Bulgares qui ont pu voyager librement pendant toute leur vie – pour les générations précédentes, la liberté de mouvement était limitée sous le régime communiste. Avec cette installation, je souhaite susciter la réflexion sur le thème de la liberté, en particulier la liberté de choix, de mouvement et d'expression, et poser les questions «Qui nous donne ces libertés? Peut-on nous les retirer? Comment les protégeons-nous?»

Le principal objectif de «Form of Freedom» est de faire participer le public à la création, et ce de deux façons: par la sensibilité – le public peut se promener parmi les objets, les voir sous des angles différents, les toucher et les sentir; par la participation directe – les personnes qui ont assisté à l'inauguration de l'installation artistique avaient été invitées à apporter leurs propres objets afin que l'art devienne une création collective et un réservoir de souvenirs.»

ELENA POLJUHA

Tura Kultura, 2024

Acrylique sur toile (quatre tableaux)

200 x 150 cm chacun

Ces tableaux ont été réalisés dans le cadre d'un atelier d'«artivisme» dont le but était de rapprocher la politique des jeunes. Le point d'orgue de chaque événement est représenté dans ces œuvres.

Chaque toile représente un effort collectif accompli par chaque groupe en vue d'atteindre un objectif commun: laisser une trace. Cette trace symbolise un changement que, selon nous, nous pouvons apporter aux problèmes d'aujourd'hui.

CHAPITRE 1. Liberté d'expression, liberté de mouvement et langue

Synthèse pédagogique – les artistes et le sujet

La liberté d'expression est l'un des principaux piliers de la démocratie. Les approches artistiques adoptées pour représenter la liberté sont multiples: strict désir d'**indépendance**, appréhension de **l'art comme outil politique, voire révolutionnaire**, ou encore **participation directe du public** au processus de création. Ces différentes approches montrent comment nous pouvons agir concrètement en faveur de la démocratie et avoir un impact à chaque fois que nous **votons**. Certains artistes affirment que la participation directe crée un intérêt pour les questions sociétales et politiques et rend la démocratie et les élections plus tangibles. Il convient en particulier de viser les jeunes.

Parmi les **sujets** concrets et récurrents qu'ils abordent, on trouve:

- la liberté, la liberté de choix, de circulation et d'expression, la liberté des médias, la liberté académique, la liberté des arts et des sciences;
- la peur, le désir, le pouvoir et la cruauté;
- les mouvements anti-guerre, anti-impérialistes et pro-environnementaux.

La **période couverte** par les artistes présentés s'étend des manifestations antifascistes et périodes d'après-guerre aux défis sociétaux et politiques actuels, ponctuée des expériences qu'ils ont eux-mêmes vécues.

Mise au point et création

Sur la base des propositions des artistes, on peut imaginer différentes manières d'aborder le sujet de ce chapitre. L'objectif est de sensibiliser aux enjeux sociopolitiques dans une perspective historique. Pour se représenter les liens entre l'art, les médias et la politique, il faut mettre en évidence la responsabilité qu'ont les médias comme les décideurs politiques de protéger notre liberté.

Les élèves travaillent en groupes pour promouvoir les valeurs démocratiques (débat, tolérance, vote majoritaire, etc.) inhérentes aux sociétés démocratiques. Chaque groupe présente sa création à la classe et explique son raisonnement.

A. Approche historique

Une approche interdisciplinaire associant d'autres matières (par exemple l'histoire) élargirait l'horizon et permettrait de comprendre plus en profondeur le contexte sociétal et politique dans lequel les artistes ont vécu et créé leurs œuvres.

Les élèves forment des groupes, et chacun choisit un artiste et approfondit les recherches sur l'influence sociétale et politique historique de son art. On peut citer, par exemple, la défense antifasciste de l'art moderne, le mouvement Arte Povera, la situation politique des artistes avant et après le mur de Berlin, etc.

Les élèves peuvent

- faire des recherches sur l'époque et son importance historique
- s'efforcer de comprendre la contribution de l'artiste et l'influence que son œuvre a eue dans ce contexte et qu'elle pourrait encore avoir aujourd'hui
- trouver leurs propres modes d'expression visuelle créative du sujet ou de la période choisis, par exemple:
 - un collage de photos historiques et/ou un assemblage d'artefacts
 - une chronologie artistique de toutes les périodes couvertes par les artistes dans ce chapitre, enrichie d'illustrations évoquant ces époques

B. Approche contemporaine

Il serait également possible de partir des tendances artistiques récentes pour les mettre en relation avec l'environnement et l'expérience personnelle de l'élève.

L'artiste bulgare Bozhana Slavkova, dont l'œuvre *Forme de la liberté* est présentée dans cette exposition, soulève trois questions cruciales susceptibles de déclencher une première phase de réflexion et d'échanges et de donner des orientations pour aborder ce sujet:

1. Qui nous donne ces libertés?
2. Peut-on nous les retirer?
3. Comment les protégeons-nous?

a) Les élèves peuvent

- définir leur perception de la liberté en lien avec le sujet
- choisir des exemples issus de leur propre milieu ou de leur propre expérience qui constituent une défense de la liberté d'expression
- créer un collage ou une affiche qui exprime leur conception de la liberté

b) Une autre option serait de consulter la galerie des lauréats du prix Sakharov:

«Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit [...] rend hommage à des personnes, des groupes et des organisations qui ont contribué de façon exceptionnelle à la liberté de pensée.» <https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home>

Reporters sans frontières (RSF), dont le siège est en France, a reçu le prix Sakharov en 2005. Cette ONG internationale défend la liberté d'information et la liberté d'expression, et apporte un soutien aux journalistes persécutés dans le monde entier.

<https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/reporters-without-borders-2005-headquart/products-details/20200331CAN54189>

Demander aux élèves:

- de choisir un sujet présentant un intérêt sociétal et/ou politique traité dans différents journaux, publications en ligne, programmes télévisés ou radiophoniques
- de comparer la manière dont ce sujet est présenté dans les différents médias
- d'élaborer leurs propres publications sur ce sujet à partir de leurs recherches
- de rédiger des messages accrocheurs sur le sujet
- de créer des images/prendre des photos
- de créer des affiches qui pourraient être apposées sur les murs

Facultatif: Les élèves peuvent vouloir contacter les médias locaux et enquêter sur leur travail. Le travail créatif pourrait être une courte vidéo documentaire ou un photoreportage illustrant leurs recherches.

2. ÉTHIQUE ET LIBERTÉ POLITIQUE, DÉMOCRATIE ET VOTE

Le traité sur l'Union européenne prévoit ce qui suit : «Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.»¹⁴ La transparence et l'éthique sont étroitement liées à l'exercice de la liberté politique et du droit de vote. Le Parlement s'est emparé de ces questions par différents moyens, en créant par exemple le code de conduite des députés, le registre de transparence ou le registre public en ligne¹⁵.

La proposition de l'artiste **Sára Bányai** intitulée ***Rethink with the Communitives of Malmö*** (***Repenser avec les communautives de Malmö, 1er juin 2024***) souligne de façon ludique qu'il est essentiel d'exercer sa liberté politique de façon éthique et responsable. En créant un jeu de cartes, assorti de son manuel d'utilisation, destiné à «repenser» la vie des habitants d'une commune suédoise bien réelle, S. Bányai interroge sur la façon dont la liberté de vote et

de participation devrait être utilisée et sur ses finalités. Le terme «communautive» employé dans le jeu et dans ses règles renvoie aux synergies entre des projets axés sur la communauté et des populations qui osent prendre des initiatives.

Dans le diptyque de **Berit Heggenhougen-Jensen** — ***Sans titre (1990)*** —, le feutre vert d'une table de casino invite à une réflexion morale et éthique sur les décisions qui sont prises lors d'une partie qui met en jeu de l'argent et des fonds. Quant à la table, c'est un objet auquel plusieurs des artistes retenus pour l'exposition (Bányai, Almeida) ont réservé une attention toute particulière dans leurs œuvres. **Rosina Lui** place au centre de son œuvre ***Hygge (2024)*** un type particulier de table. Cette table basse, au-delà de sa simple présence physique et de son utilité pour boire le café, porte des valeurs historiques, sociales et politiques que Lui met ici en lumière :

Le terme «hygge», qui apparaît pour la première fois dans les ouvrages danois au XIXe siècle, est un terme populaire universel qui dénote un état d'esprit positif créé par un moment jugé réconfortant et convivial. Il s'agit non seulement d'un état d'esprit individuel, mais aussi d'une expérience quotidienne de vivre ensemble, de sécurité, d'égalité, d'apport social et de plénitude personnelle. Le «hygge» repose sur une structure politique solide et durable qui défend les droits et les libertés de chacun – la participation à la société, à la culture et à la politique. Cette pièce – autrement dit, d'un point de vue fonctionnel, une table basse à placer au centre d'un salon – saisit l'essence d'une société ouverte, démocratique, coopérative.

Adoptant un point de vue différent des œuvres précédemment évoquées, **Jannis Psychopedis (né en 1945)**, dans ses travaux de la fin des années 1960, fait une large place aux abus de pouvoir qui restreignent la liberté des citoyens, illustration de la situation politique qui prévalait alors en Grèce¹⁶. **Lorca (1968)**, témoignage documentaire au ton mordant et féroce, donne à voir une galerie de personnages dont on peut supposer qu'ils occupent des postes élevés de la hiérarchie politique. Une autre œuvre de Psychopedis de la même période insiste sur la laideur des visages : «Les sauveurs» (1968)¹⁷.

L'art pictural de Psychopedis se nourrit des codes visuels adoptés par d'autres artistes et d'autres groupes de l'époque, notamment ceux des collectifs espagnols de l'Equipo Crónica et de l'Equipo Realidad, qui se sont beaucoup servi des images des journaux, du cinéma et de l'histoire de l'art pour s'exprimer sur les réalités sociales et politiques. Comme les critiques d'art et les historiens l'ont relevé :

Jannis Psychopedis, dont les œuvres postérieures à 1964 allient programme politique, esthétique journalistique autour du noir et blanc et formule du reportage photographique, n'hésite pas à s'adresser parfois directement aux élites politiques et sociales. La froideur de l'esthétique photographique permet à Psychopedis de rendre compte des réalités sinistres et brutales du temps avec objectivité et impassibilité¹⁸.

Le diptyque photographique de **Paul Graham (né en 1956)**, **Untitled, Germany (Swarm of flies/Hole in Ground) (Sans titre, Allemagne, Essaim/Trou dans le sol) (1990)**, juxtapose le gros plan d'un trou creusé dans la terre et un essaim d'insectes vu du sol. Selon le critique qui avait commenté cette œuvre pour le catalogue des acquisitions en provenance du Royaume-Uni réalisées en 1992, ce diptyque donne un témoignage visuel de l'empreinte physique laissée sur le paysage de la ville par le mur de Berlin, moyen de répression et de séparation entre peuples alliés :

Dans son diptyque photographique, l'artiste Paul Graham a dirigé son appareil photo à l'endroit du sol où se dressait le mur de Berlin, comme un condensé de l'histoire récente. Alors que sur le panneau de droite, l'œil du spectateur plonge dans le trou laissé par une frontière politique, sur celui de gauche, son regard s'élève vers le ciel pour y contempler un essaim d'insectes volants, pareils à de petites valkyries laissant planer derrière elles la menace de troubles politiques¹⁹.

Le tableau de Psychopedis présenté plus haut peut être rapproché d'une autre œuvre, faite aussi de multiples portraits, mais qui sont disposés différemment : **Changemakers** (2024), création d'**Iliyana Grigorova**, photographe et artiste bulgare. Les protagonistes de ce portrait collectif kaléidoscopique sont les personnes – activistes et artistes – que Grigorova a rencontrées lorsqu'elle participait au projet «Pop the vote!» (Faites éclater le vote!), déjà évoqué dans l'introduction.

En utilisant le cyanotype, l'un des tout premiers procédés de tirage photographique mis au point au XIXe siècle, qui se distingue par son rendu bleuté monochromatique, Grigorova exprime l'admiration sincère qu'elle porte à ces personnes. Le recours à cette technique, qui passe pour rare de nos jours, lui permet de faire ressortir la ferveur, le courage et le dynamisme de chacun d'eux. Ces qualités, on les trouve également dans les œuvres d'**Ulysse Vassas – Disco Voting Booth, (2024)** et de **Fjorida Cenaj (équipe Cultterra) – ARKoPOLL : the party! (2024)**. Elles sont sous-tendues par une idée-force : vivre la démocratie et la faire partager comme une fête à laquelle tout le monde est convié.

JANNIS PSYCHOPEDIS (*1945)

Portrait de Lorca, 1968

Huile sur toile (9 parties), 72 x 96 cm

Signé, titré et daté (au dos)

Acheté à l'artiste en 1991

Collection d'art contemporain du Parlement européen

PAUL GRAHAM (*1956)

Sans titre, Allemagne, Essaim/Trou dans le sol), 1990

Photographies sur aluminium, deux panneaux

152 x 114 cm chacun

Collection d'art contemporain du Parlement européen

BERIT HEGGENHOUGEN-JENSEN (*1956)

Sans titre, 1990

Huile sur toile, 141 x 96 cm chacun

Acheté à l'artiste en 1990

Collection d'art contemporain du Parlement européen

ILİYANA GRIGOROVA

Changemakers, 2024

Cyanotype

27 pièces dans des cadres au format A4 (29,7 x 21 cm chacune): 26 portraits et un miroir

«Le choix? L'intersection qui détermine le cap de notre vie constitue notre essence. Nous sommes une projection, une réflexion de nos décisions, qui incarne le changement que nous subissons constamment. Dans les portraits, nous voyons les choix qui sont effectués et nous anticipons ceux qui vont arriver. Nous observons et comprenons le rôle des décisions et les changements à l'origine de chacune d'entre elles. Les portraits représentent le changement, l'avenir et les choix que nous faisons. Nous lisons dans les yeux d'une personne le choix qu'elle a fait.

J'ai été inspirée par un séjour d'une semaine à Bruxelles, au cours de laquelle 43 artistes de différents pays et moi-même avons discuté de l'Union européenne, de son rôle dans notre vie et des élections au Parlement européen qui allaient arriver. Les 27 portraits représentent le nombre de pays membres de l'Union européenne. Le miroir entre les portraits invite le spectateur à devenir l'un des "acteurs du changement".

Les portraits ont été imprimés au moyen du procédé photographique du cyanotype, une technique mise au point en 1842. Ce procédé a tout d'abord été utilisé pour copier des plans architecturaux. Le premier

livre photographique (les œuvres botaniques d'Anna Atkins) a été imprimé à l'aide de cette technique. L'émulsion contenant des sels de fer est appliquée au papier, qui devient ainsi photosensible. Un négatif est placé sur la surface trempée, qui est exposée à la lumière du soleil pendant quelques minutes. Les produits chimiques ne sont affectés que par les rayons UV du spectre solaire. La feuille est rincée à l'eau pour arrêter le processus d'exposition et fixer l'image. L'oxygène présent dans l'eau interagit avec les particules de fer présentes dans l'émulsion et la couleur bleue est le résultat d'une réaction chimique secondaire. Le cyanotype est un procédé photographique écologique. L'image subit une série de transformations pour parvenir à sa forme "finale". Certaines des images affichées au mur sont colorées avec du curcuma et du café.»

Livre de recherche

Format: A4

«Le livre de recherche que j'ai réalisé pendant la création des portraits. Il contient le nom des acteurs du changement ainsi que leur profession, leurs pensées, leurs expériences et l'inspiration qu'ils ont tirée d'autres artistes. Il s'agit d'une pièce très intéressante et attrayante.»

ULYSSE VASSAS

Disco Voting Booth, 2024

Un véritable isoiloir transformé en une version disco
Vidéos des première et deuxième mobilisations

«Nous avons pris un véritable isoiloir et nous l'avons transformé en une version disco. Nous l'avons ensuite placé dans l'espace public et avons créé une animation autour de celui-ci. L'idée est de faire voter les gens pour une playlist musicale comme ils le font pour une liste européenne. En fonction de leur vote, ils peuvent alors changer le ton et choisir l'artiste qu'ils écoutent. L'animation comprend aussi des informations sur les élections européennes, le vote et d'autres thèmes pertinents. Nous avons organisé trois manifestations principales afin de dialoguer avec les jeunes électeurs potentiels.»

FJORIDA CENAJ (CULTTERRA TEAM)

ARKoPOLL: the party!, 2024

Affiche et photos de la manifestation. Video 3:03 min

Les bureaux de vote sont ouverts pour recenser nos besoins pour Arkopolis.

Une manifestation locale - une fête! Une expérience vitale dans l'espace public d'Elefsina, à Arkopolis. Un rendez-vous pour en savoir plus sur les droits dans un espace public de manière amusante. Nous invitons la communauté de Thriassion Field, qui a des liens avec Arkopolis, et au-delà, à danser sur les morceaux de musique Eurodance sélectionnés par les Arvanite Pistols, un duo local de DJ.

Le plus important est que les participants pourront donner leur avis, faire part de leurs impressions et faire des suggestions quant aux initiatives actuelles et futures d'Arkopolis. La manifestation n'ayant malheureusement pas pu avoir lieu à Arkopolis pour des raisons techniques, elle a été organisée au quartier général de l'équipe Cultterra, sur le site de l'ancienne gare ferroviaire. Au cours de la fête, trois sites de l'ancienne gare ferroviaire ont donc été utilisés différemment et ont accueilli des personnes de tous âges, qui ont vécu une expérience unique en s'amusant et en échangeant des idées.

Le premier site était l'entrée de la gare. C'était le moment du «scrutin»: les participants y étaient invités à répondre à un bref questionnaire sur l'espace public d'ARKOPOLIS, une œuvre du patrimoine culturel contemporain de la ville et l'un des projets relatifs au patrimoine matériel d'Eleusis 2023 les plus importants.

À l'occasion d'ARKOPOLIS et pour faire suite à la décision du Parlement européen relative à une Année européenne du patrimoine culturel, un dialogue a été lancé sur le rôle de l'Europe et l'importance de la participation des jeunes aux élections européennes qui devaient se tenir le 9 juin 2024.

Le deuxième site, où les participants étaient invités à se rendre, était une salle sombre de la gare, où la vidéo du collectif belge Timecircus était projetée, présentant des moments de sa résidence artistique de huit mois à Elefsina, au cours de laquelle ce collectif a transformé le site d'ARKOPOLIS autrefois à l'abandon en un espace de culture et de rencontre.

Le troisième et dernier site que les participants ont atteint en sortant de la deuxième salle était l'arrière-cour de l'ancienne gare ferroviaire. C'était à cet endroit que se déroulait la fête, c'était là qu'on s'amusait, là où le duo de DJ, les Arvanite Pistols, donnait le rythme.

Cultterra et les Voix d'Elefsina, la radio associative de la ville. Plus particulièrement, le jour de la fête, Takis Bolovinos a retransmis en direct son émission intitulée «Multi Culti», permettant ainsi aux auditeurs de vibrer au rythme de la manifestation. L'équipe Cultterra a eu l'occasion de décrire ce qui se passait à la gare pendant la manifestation: «ARKoPOLL: the party!», de souligner l'importance de l'espace public et de donner des informations sur les élections européennes qui ont eu lieu le 9 juin.

https://www.instagram.com/cult_terra/

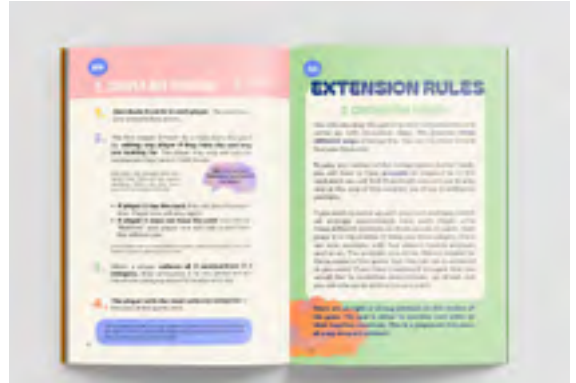
<https://www.facebook.com/cultterraeam>

ARKO ✓
POLLS
the **PARTY**
25 MAIOY 2024 20:00
LOCAL DJ SET
ARVANITE PISTOLS
 Οι κάλπες είναι ανοικτές για να χαρτογραφήσουμε τις ανάγκες μας για το Αρκόπολις
THE POLLS ARE OPEN TO MAP OUR NEEDS FOR ARKOPOLIS
 Μαρίας Κιουρί, Ελευσίνα Cultterra

SARA BANYAI

Rethink with the Communitives of Malmö (01.06.2024)

Un livre: 100 pages au format A5; un jeu de cartes et une table

«Nous voulons toutes et tous faire partie de quelque chose. Faire partie d'un groupe d'amis, d'un groupe de personnes que nous connaissons, participer à un changement. Participons maintenant à une conversation.

“Rethink” est une étape sur le chemin de la collaboration et un réseau actif au sein de diverses “communautives”* culturelles, sociales et civiles à Malmö. Dans le cadre de ce projet, nous avons rassemblé 35 communautés et initiatives locales afin de les représenter dans un jeu qui, s’il était certes amusant, n’en était pas moins éducatif. Il est possible de se servir de ce jeu comme d’un outil pour connaître Malmö, se faire de nouvelles relations et aussi élaborer des idées susceptibles de transformer l’avenir.

Vous pouvez jouer à “Rethink” et concevoir des solutions innovantes. Le jeu de cartes contient 10 cartes guides qui invitent les joueurs à résoudre

différents problèmes sociaux en combinant le travail des “communautives” dans le jeu. Il se peut qu’une collaboration créative entre un “repair café” tenu par des bénévoles et une troupe de théâtre locale puisse résoudre le problème que représente la production excessive de déchets alimentaires dans la ville. Comment? À vous de trouver!

Le 1er juin, nous avons organisé un festival “communautif” pour mettre le projet à l’honneur et sensibiliser les citoyens à la façon dont ils peuvent protéger leurs communautés en exerçant leur droit de vote. Nous avons mangé des croquettes de poisson véganes en dansant au son des djembés et en posant pour des portraits transformés de manière alternative.

*Communautif/communautaire: nous avons imaginé ce terme pour décrire la collaboration entre des initiatives axées sur la communauté et des communautés qui osent prendre des initiatives.»

ROSINA LUI

Hygge, 2024

Table de salon vintage en bois peinte à l'acrylique

41 x 74 x 74 cm

«Que faisons-nous pour créer une atmosphère “hygge” ? Le terme “hygge”, qui apparaît pour la première fois dans les ouvrages danois au XIXe siècle, est un terme populaire universel qui dénote un état d'esprit positif créé par un moment jugé réconfortant et convivial. Il s'agit non seulement d'un état d'esprit individuel, mais aussi d'une expérience quotidienne de vivre ensemble, de sécurité, d'égalité, d'apport social et de plénitude personnelle. Le “hygge” repose sur une structure politique solide et durable qui défend les droits et les libertés de chacun – la participation à la société, à la culture et à la politique.

Cette pièce – autrement dit, d'un point de vue fonctionnel, une table basse à placer au centre d'un salon – saisit l'essence d'une société ouverte, démocratique, coopérative. La table de salon résiste au temps en ce sens que son design tient toujours compte de l'évolution des besoins de ses différents utilisateurs. Présente à la fois dans les cafés et dans les foyers, la table basse constitue aussi bien un espace privé qu'un espace partagé. Cette version particulière, plus large et plus basse, qui a vu le jour après la période d'après-guerre, est devenue plus pratique pour les espaces à vivre: on peut y déposer du café, mais aussi des livres, des vases et d'autres bibelots. Avec l'invention de la télévision dans les années 50, les tables basses ont encore été abaissées pour ne pas cacher le téléviseur, même lorsque des objets y étaient déposés.

Son poids étant réparti de manière équitable sur ses pieds, la table basse peut accueillir divers bibelots. À l'instar d'une table basse, une société risque de s'effondrer si toutes les communautés ne sont pas traitées sur un pied d'égalité. Avec les élections au Parlement européen, nous avons observé une hausse des clivages provoquée par des récits à sensation et par une focalisation des médias qui fait de certaines catégories de population des boucs émissaires. Ces politiques qui sèment la discorde perdent de vue le caractère durable de l'humanité et de l'économie en portant un coup à l'accessibilité et à l'ouverture des ressources, des financements et de la culture. Comment pouvons-nous préserver la variété et le dynamisme qui nous profitent à toutes et à tous ?

Des pratiques diversifiées, inclusives et justes sont indispensables pour maintenir les atouts actuels d'une société ouverte et démocratique. Chaque objet et chaque rituel, que ce soient les tulipes fraîches achetées au marché du samedi ou le vase bleu de Delft dans lequel elles se trouvent maintenant, ne peuvent voir le jour que grâce à la multiplicité et à l'enrichissement mutuel.»

CHAPITRE 2. Éthique et liberté politique, démocratie et vote

Synthèse pédagogique – les artistes et le sujet

«Le **choix**? L'intersection qui détermine le cap de notre vie constitue notre essence. Nous sommes une projection, un reflet de **nos décisions, qui incarne le changement que nous subissons constamment.**» Cette citation de l'artiste Iliyana Grigorova met en exergue une composante essentielle des démocraties: notre liberté de choix, ce qui, dans un contexte politique, renvoie au droit de vote.

Une autre artiste, Rosina Lui, souligne certains dangers inhérents au vote, comme nous l'avons vu lors des dernières élections européennes: «nous avons **observé une hausse des clivages** provoquée par des **récits à sensation** et par une **focalisation des médias qui fait de certaines catégories de population des boucs émissaires**». Or, «**des pratiques diversifiées, inclusives et justes sont indispensables pour conserver les atouts actuels d'une société ouverte et démocratique**».

Dans ce chapitre, les artistes, au moyen de différents styles et techniques, nous mettent visuellement face aux effets de l'**abus de pouvoir**, en représentant la **laideur** qui en découle et en montrant les **traces de répression et de séparation** qu'il laisse sur son passage. Mais ils nous montrent également comment **les citoyens peuvent protéger notre société ouverte, démocratique et coopérative**, et comment **préserver notre liberté et notre démocratie**. Certains produisent des **témoignages visuels** grâce à une sorte d'essai photographique; d'autres créent des **initiatives** et des outils pour exprimer leurs propres avis et propositions pour le présent et l'avenir. Le besoin de **former des communautés et des réseaux** de personnes partageant les mêmes valeurs pour nous intégrer dans un ensemble commun constitue une caractéristique humaine sous-jacente. Cela nous donne un sentiment d'**appartenance, d'égalité et de sécurité**.

Mise au point et création

Iliyana Grigorova propose une approche pédagogique fondée sur le concept du «livre de recherche». Le livre pourrait servir de canevas pour rassembler les différents projets des élèves. Ces derniers peuvent également créer des affiches en combinant images et texte.

L'objectif est de bien comprendre l'impact du vote et la responsabilité que nous assumons à chaque fois que nous votons, car c'est précisément cette liberté-là qui peut également comporter des risques pour les démocraties et nous faire perdre toute liberté.

La classe est divisée en groupes. Chaque groupe prépare une galerie de photos sur l'exemple de l'œuvre «Portrait de Lorca» de Jannis Psychopedis.

Demander aux élèves:

- de parcourir des journaux, magazines et autres documents imprimés, ainsi que des publications en ligne à la recherche de photos de décideurs politiques ou de personnalités clés du contexte sociopolitique (auteurs, journalistes, militants, etc.)
- d'essayer de trouver des photos qui révèlent le caractère de la personne
- de créer une galerie montrant des personnalités politiques qui ont eu un impact positif sur la société – en référence au titre général de l'exposition: «Changemakers» (Acteurs du changement)
- de préparer un mini-portfolio sur chaque personne qu'il a sélectionnée et sur ce qu'elle défend
- d'exprimer leurs souhaits et leurs espoirs pour leur propre avenir dans l'UE.

Les galeries peuvent présenter des responsables politiques ou acteurs du changement locaux, régionaux, nationaux ou internationaux. Il est important que les élèves puissent s'identifier à eux et s'investir dans le projet.

À la fin, tous les groupes présentent leurs collections «personnelles» à la classe et expliquent leurs choix.

Technique:

Pour accentuer l'expression générale des personnages présentés, vous pouvez utiliser une technique simple et efficace, le cyanotype, que ce même artiste utilise également.

Voici brièvement son déroulement:

Les élèves

- recherchent dans des magazines, des journaux ou des publications sur Internet des portraits des personnes choisies
- découpent les photos sélectionnées
- préparent des négatifs des portraits
- les photocopient sur des transparents
- placent les transparents sur du papier aquarelle spécialement traité (avec un ensemble de produits chimiques pour cyanotype)
- fixent l'image en la recouvrant d'une plaque de verre
- l'exposent à la lumière du jour ou aux UV – la durée dépend de la source lumineuse
- répètent cette procédure avec plusieurs portraits et les insèrent dans le livre de recherche
- placent le portfolio de cette personne à côté de l'image.

Une multitude de tutoriels expliquent comment utiliser la technique du cyanotype de manière simple ou pour obtenir des effets spéciaux.

<https://www.youtube.com/watch?v=iXNs3nIAo8Q>

<https://www.youtube.com/watch?v=2N3Yn8M7fUI>

How to use smart phone photos for cyanotype (Comment créer un cyanotype à partir de photos prises avec votre smartphone?)

<https://www.youtube.com/watch?v=2zzUUrdezXo>

3. MIGRATIONS : INTÉGRATION ET IDENTITÉ EUROPÉENNE

L'accueil des migrants et leur intégration à la société doivent être guidés par les valeurs de solidarité, d'égalité et de justice. Tel est l'objectif du plan d'action en faveur de l'intégration et de l'inclusion pour la période 2021-2027 que la Commission a publié en novembre 2020.

Ce plan vise à promouvoir l'inclusion pour tous, reconnaît l'importante contribution que les migrants apportent à l'Union européenne et propose des mesures pour surmonter les obstacles susceptibles d'entraver la participation et l'inclusion des personnes issues de l'immigration (les nouveaux arrivants comme les citoyens de l'UE) dans la société européenne²⁰.

Par ailleurs, dans sa résolution du 20 mai 2021 sur de nouvelles voies pour une migration économique légale, le Parlement constate «que les directives existantes n'ont eu que peu d'incidence sur la prévention de l'exploitation par le travail et que les travailleurs migrants continuent de faire l'objet d'un traitement inégal et d'une exploitation par le travail» et demande que l'Union prenne «des mesures concertées afin de lutter contre cette inégalité de traitement et [cette] exploitation»²¹.

La mobilité et l'intégration sont des questions qui occupent une grande place dans la production photographique et vidéo de l'artiste et réalisatrice bulgare **Borjana Ventzislavova**. Vivant entre Vienne et Sofia, Ventzislavova est une artiste pluridisciplinaire qui allie le cinéma et la vidéo, les installations, la photographie et les arts performatifs et médiatiques. Le projet *Migration Standards* (2011) parle des changements que les migrants souhaitent voir apporter à la politique migratoire européenne. Les protagonistes posent devant des vues de monuments viennois : l'hôtel de ville, le Hofburg ou encore les palais du Belvédère et de Schönbrunn²².

L'artiste l'a souligné :

La photographie de rue, la simple observation, est une chose que je me suis toujours refusée à faire. Ce qui m'importe, ce sont les histoires de ces gens et les structures et les conventions de notre société, et c'est pourquoi mes œuvres répondent certes à un souci documentaire, mais elles sont toujours mises en scène et placées dans un décor²³.

Dans son projet *Crossing Bodies, Crossing Boundaries (Traverser les corps, traverser les frontières)* (2024), qui fait intervenir un groupe de personnes participant à un atelier de dessin, **Bruno de Almeida** s'est intéressé aux problèmes que pose le franchissement des frontières et aux possibilités qu'il ouvre. Dans le prolongement de cette expérience, Almeida fait le constat suivant :

Des participants de cultures et de pays différents, en résidence à Porto, ont utilisé le papier pour établir des relations et des négociations les uns avec les autres afin de mener une réflexion et de brouiller les idées de frontières entre l'individuel et le collectif. Ce processus de création a stimulé la pensée critique, les participants ayant observé comment une pratique artistique est susceptible de soutenir la démocratie en mettant cette coexistence en exergue au sein d'espaces pluriels.

Un projet collectif, mené à bien sous la supervision de **Rachel Rouzard** et dans des conditions analogues à celles du projet d'Almeida, a débouché sur quatre réinterprétations différentes du drapeau européen : *Variations on E.U. flag n°1-4 (Variations sur un drapeau européen n°s1 à 4)* (2024). Dans la même veine, **Paolo Della Bella**, dans *Europa* (1998), joue lui aussi avec les couleurs et les symboles attachés à l'identité européenne. S'inscrivant dans la tradition de la bande dessinée — domaine dans lequel il s'est initialement fait connaître — l'art de Della Bella se caractérise par sa légèreté et sa jovialité. Cet amour de l'illustration et du comique se retrouve dans ses travaux plus artistiques, dont *Europa*. Cette grande pièce horizontale rassemble 39 dessins linéaires réalisés à la main accompagnés de 12 étoiles de couleur. Le plaisir que procure cette œuvre réside dans l'invitation à déchiffrer le symbolisme culturel de chacun des dessins en le rattachant à l'un des pays qui composent l'Union.

Mani(nuestro), Our Common Manifesto (Mani(nuestro), notre manifeste commun) (2024) de **Sofia Moreno** s'inscrit dans la longue tradition des manifestes, ces déclarations écrites et publiques exposant des doctrines, des programmes ou des objectifs, souvent employés en politique et dans les avant-gardes artistiques de la période contemporaine. Ici, le manifeste prend un caractère véritablement collectif, en réunissant de multiples témoignages d'habitants de la province espagnole de La Rioja, impressions passagères ou pensées spontanées nées du sentiment d'appartenir à une société ou à un territoire démocratique, au niveau local et européen.

La défense de la démocratie en Europe, devoir collectif, est mise en avant dans une opération grand public portée par le bureau de liaison du Parlement européen de **Vienne**, en collaboration avec les artistes locaux et la municipalité. Dans le cadre de cette initiative, une **immense peinture murale véhiculant le message électoral**, destinée à rester en place pour une durée indéterminée, est là pour rappeler aux passants le slogan «Ensemble pour la démocratie», sans doute pour des années.

PAOLO DELLA BELLA (*1944)

Europa, 1998

Acrylique sur toile, 100 x 200 cm

Signé et daté (en bas à droite)

Don de l'artiste en 1999 suite à une rétrospective personnelle à Strasbourg.

Collection d'art contemporain du Parlement européen

Borjana VENTZISLAVOVA (*1976)

Migration Standards, 2011

5:20 min

Vidéo, couleur et son haute définition

Acheté à l'artiste en 2024

Collection d'art contemporain du Parlement européen

SOFÍA MORENO

Mani(nuestro) Our Common Manifesto, 2024

2 affiches et un fanzine.

42 x 59,4 x 3 cm (affiches), 21 x 15 cm (fanzine)

Ce fanzine est constitué de 84 témoignages relatifs au sentiment d'appartenance locale (région de La Rioja) et européenne sur la base du modèle de Maslow, qui incite à la réflexion sur les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Il s'agit donc d'un fanzine collectif qui propose une multitude de vérités relevant de l'intimité de l'écriture manuscrite de chaque personne. La première série de témoignages s'est déroulée le dimanche 7 avril 2024 pendant la fête des pruniers en fleurs sur la Plaza de la Tela à Nalda (La Rioja). Dans ce décor champêtre, 46 textes ont été rassemblés au cours de la première session avec la collaboration de PANAL, El Colletero et Espacio Común. La deuxième série de témoignages a vu la participation de 38 personnes et s'est déroulée le jeudi 9 mai à partir de 17 heures à La Gota de Leche à Logroño dans le cadre de l'activité de renforcement des capacités Mani(nuestro).

Collaboration entre le niveau local, le niveau européen et le niveau mondial coordonnée par Mindchangers et CONGDAR.

Mani(nuestro) fait partie de «Faites éclater le vote! La culture sur le bulletin de vote». La culture sur le bulletin de vote, projet de Culture Action Europe, cofinancé par le Parlement européen, pour mener une campagne artiste dans 14 pays de l'Union européenne afin d'informer sur les élections européennes de 2024 en redonnant du sens à l'importance de la culture en tant que secteur fondamental de nos sociétés contemporaines #CulturalDealEurope #Culture2030Goal #TogetherEU #EE24.

BRUNO DE ALMEIDA

Crossing Bodies, Crossing Boundaries, 2024

Technique mixte sur papier – 90 x 400 cm

Après une immersion à Bruxelles avec 43 autres artistes de 14 pays européens, je suis rentré au Portugal dans le but de **développer une pratique qui stimule les différentes relations et collisions auxquelles nous sommes exposés dans nos pérégrinations quotidiennes.**

La pratique ainsi développée a donné lieu à un atelier de dessin collectif qui visait à répondre à la question suivante: «Est-il toujours possible d’imaginer des manières de vivre ensemble?»

Grâce à cette pratique, des participants de cultures et de pays différents, en résidence à Porto, ont utilisé le papier pour établir des relations et des négociations les uns avec les autres afin de mener une réflexion et de brouiller les idées de frontières entre l’individuel et le collectif. Ce processus de création a stimulé la pensée critique, les participants ayant observé comment une pratique artistique est susceptible de soutenir la démocratie en mettant cette coexistence en exergue au sein d’espaces pluriels.

En dessinant, les participants ont pu explorer diverses façons de renforcer la démocratie en étant exposés à un exercice relationnel nécessitant le maintien du plan individuel pour le collectif, reflétant ainsi l’importance de la participation politique de chacun dans une société démocratique.

Le dessin est une forme de négociation où on apprend à collaborer avec les lignes qui sont déjà tracées sur le papier et qui peuvent diviser ou intégrer. En abordant cette pratique avec des groupes différents, des tensions émergent entre les participants lorsqu’ils dessinent de manière collective, sans effacer les individualités existantes. Cette pratique critique et expressive met en exergue la nécessité de développer la capacité à vivre ensemble dans des contextes démocratiques, où la liberté d’expression est un aspect important.

La pratique menée par le recours au dessin et à l’imagination indique qu’il est possible d’imaginer et de créer des manières de vivre ensemble. En réunissant divers corps dans un espace de création collective, des mesures concrètes sont proposées pour la construction de lieux inclusifs.

Participants:

Abner Samuel Godinho Firmino, Ana Sofia Lopes, Danilo Dante, Daniela Gomes, Francisco Pereira, Gustavo Borges Mariano, Laura Oliveira, Leonardo Campos, Luana Oliveira, Marcela Pedersen, Melina Scheurmann, Natália Fernandes, Nurian Brandão, Rafael Campos, René Gaertner, Rosinda Casais, Shanaia de Sousa, Sylvia Pereira, Thiago Franco, Thamirys Vitória Hora Almeida.

RACHEL ROUZAUD

Variations on E.U. flag n°1-4, 2024

Drapeau européen (polyester), textiles et fils divers.

90 x 150 cm (drapeaux 1 et 3)

300 x 150 cm (drapeau 2)

300 x 200 cm (deux parties de 300 x 100 cm)

Produits dans le cadre du projet «Faites éclater le vote». Le projet a débuté lors du camp Pop the Vote en Belgique et participé à toutes les manifestations qui y sont liées.

Le projet a pour but de réfléchir au symbolisme de la communauté européenne au moyen du drapeau européen. Les participants étaient invités à laisser un morceau de leurs vêtements ou tout objet susceptible d'être cousu sur le drapeau. Les contributions ont été très diverses: dentelles, fils, morceaux d'écharpes, sacs de courses, étiquettes, billets d'avion, etc.

Il s'agissait d'illustrer visuellement les liens entre de nombreuses personnes impliquées dans l'Union européenne qui ne se sont jamais rencontrées. S'ils le souhaitaient, les participants pouvaient indiquer leur lieu d'origine afin de créer une carte des lieux qui relie ces personnes. Quelque cent personnes ont participé à la réalisation de cette œuvre d'art.

Le drapeau n° 2 a été produit à la Cité des électriciens à Bruay-La-Buissière pendant le festival «Vacances à Gardincour».

Les drapeaux n° 3 et 4 ont été produits, également en tant qu'œuvres d'art participatives, à Forlì pendant l'EYE 2024 (Rencontre des jeunes européens), organisée à l'université de Bologne à Forlì.

Les œuvres d'art font partie de la campagne #paintEU One hour for Europe – Italie, destinée à promouvoir les valeurs de l'Union européenne par l'intermédiaire d'œuvres d'art.

Drapeau n° 3: Les participants étaient invités à travailler avec deux jeux de drapeaux des États membres de l'Union et avec le drapeau européen. Il en a résulté un drapeau recomposé qui pourrait ressembler à un drapeau LGBTQIA+ ou à la proposition de drapeau code-barres de l'OMA, où des pièces de tissu colorées avaient été ajoutées aux drapeaux des États membres. Sur l'autre côté, on voit toujours le drapeau européen.

Drapeau n° 4: Pendant la manifestation, les participants étaient invités à s'interroger sur l'apparence actuelle du drapeau européen, à discuter des prochaines élections et de ce que l'Union européenne signifie pour eux. Les participants ont pris part à la découpe à la scie d'un symbole sur un tissu bleu ressemblant à la couleur du drapeau européen en tant que proposition de réinterprétation du drapeau européen. L'action de découpe à la scie a été choisie car il s'agit d'un outil accessible à la plupart des gens (enfants, adultes, etc.). Le cadre faisait 6 mètres de long et les personnes devaient s'y mettre à deux (un de chaque côté) pour découper leur symbole sur le drapeau.

EMILIO EPSTEIN AND GEORG SCHUCHLENZ (Posse Studio)

Peinture murale à Vienne, 2024

Lettrage, brosse et bombe (peinture 90 %, bombe 10 %)

© Salome Neuhauer

© Salome Neuhauer

© Salome Neuhauer

Le bureau de liaison du Parlement européen à Vienne a collaboré avec des artistes locaux et la ville de Vienne pour organiser la réalisation d'une immense peinture murale véhiculant le message électoral.

Le projet a été financé par le Parlement européen et créé en collaboration avec Wiener Wohnen, qui a mis le mur à disposition. Il couvre quelque 350 m² sur un mur du bâtiment Eveline-Andrlik-Hof à l'angle de l'Engerthstraße et de l'Olympiaplatz, 1020 Vienne, et est destiné à rester en place pendant au moins cinq ans.

Hormis le lettrage, tout est peint à la brosse. Les artistes ont d'abord tracé une grille comme guide. Ils ont ensuite ébauché les différents personnages et les ont peints étape par étape. Le mur est réalisé à 90 % à la peinture et à 10 % à la bombe.

CHAPITRE 3. Migrations: intégration et identité européenne

Synthèse pédagogique – les artistes et le sujet

«Est-il encore possible d'imaginer des manières de vivre ensemble?»

Compte tenu des politiques migratoires européennes, cette question soulevée par l'artiste Bruno de Almeida est plus qu'essentielle. Pour les États membres de l'Union européenne, les **migrations et l'intégration semblent avoir un caractère davantage conflictuel qu'unificateur**. Ce constat soulève également la question de l'**identité européenne et de sa signification pour les citoyens européens**.

L'Europe est un creuset de vérités et de perceptions à propos du sujet de ce chapitre. La **culture**, secteur fondamental de nos sociétés contemporaines, peut contribuer à soutenir la démocratie, notamment en mettant l'accent sur la **coexistence pacifique de diverses entités**.

Certains artistes proposent des **exercices artistiques collectifs** ou rassemblent des **témoignages collectifs** pour créer un sentiment d'**appartenance européenne**. D'autres utilisent des **moyens plus symboliques ou représentatifs** pour appréhender le concept d'identité européenne.

Mise au point et création

Le thème de l'intégration implique de combiner différentes approches artistiques dans une pratique pédagogique créative. L'idée générale consiste à trouver des moyens de vivre ensemble dans l'Union. Le projet devrait amener les élèves à réfléchir au rôle du dialogue interculturel et à l'importance d'une coexistence pacifique sur notre continent.

Demander aux élèves:

- de constituer des groupes. Chaque groupe présentera à la classe les résultats de son travail collectif;
- de repérer les symboles et les couleurs qui représentent l'Union européenne;
- de réfléchir aux liens qui unissent les nombreuses personnes vivant dans l'Union, y compris les migrants;
- d'inventer une bande dessinée esthétique et divertissante qui raconte l'histoire de personnes issues d'horizons culturels différents, illustre les liens qui existent entre elles et montre la façon dont ces histoires pourraient favoriser l'intégration;
- de rédiger ces histoires sous la forme de dialogues et de faire en sorte qu'elles suscitent la réflexion sur les besoins physiologiques, la sécurité, l'appartenance, la reconnaissance et l'épanouissement personnel;
- de créer des personnages de bande dessinée simples et faciles à reproduire et qui représentent visuellement les différentes caractéristiques de leur histoire;
- d'examiner dans ces histoires les moyens de dépasser les frontières et de renforcer la démocratie;
- de réfléchir par ces histoires à la responsabilité de l'individuel et du collectif;
- de donner un caractère documentaire à leurs histoires et, si possible, d'inclure des histoires vraies qu'ils auront recherchées auparavant. Les histoires devraient cependant être présentées comme s'il s'agissait de fictions, afin de ne pas nuire à des personnes qui existent réellement.

Autre possibilité: les élèves peuvent créer une courte vidéo ou un scénario en images présentant des scènes importantes de l'histoire.

4. PRENDRE SOIN DES PLUS VULNÉRABLES

En 2024, le Parlement a adopté une série de textes législatifs visant à réformer la politique européenne en matière de migration et d'asile, en concertation avec les États membres de l'Union²⁴. Le pacte sur la migration et l'asile a notamment pour but d'encadrer plus équitablement et efficacement la manière dont les États membres offrent leur protection aux personnes menacées par des persécutions et des violences.

Le thème et la problématique de l'intégration des étrangers et des réfugiés dans les pays européens sont au cœur des œuvres regroupées dans ce chapitre. Dans son projet intitulé **Russian occupation in Georgia (L'occupation russe de la Géorgie) (2024)**, **Ani Melikidze** mêle photojournalisme et art du portrait. Ses personnages, des réfugiés, nous regardent droit dans les yeux, avec franchise et sans peur. Les couloirs et les cages d'escalier du sanatorium où les réfugiés ont été installés dans une ville d'Abkhazie, à la suite de l'invasion russe, témoignent des dévastations et des ruines laissées par la guerre. En harmonie avec ces images, **Nimeta (2001)** d'**Alice Kask** présente un fragment de bois usé et piqué qu'on dirait tout juste sorti d'un tas de débris.

La vaste et fragile installation textile de **Zsófi Kozma //NEM// SZÁMÍTOK (I DO //NOT// MATTER) [//NEM// SZÁMÍTOK (JE //NE// COMPTE //PAS//)] (2024)** – propose un éclairage sur les difficultés d'intégration auxquelles se heurtent de nombreux migrants arrivés en Europe. Ce thème est aussi abordé dans plusieurs œuvres du duo **TWOFOURTWO (Constantinos Kounnis et Costas Mantzalos)** : **Postcards from Cyprus (Cartes postales de Chypre) (2017)** et **Kalos Kakos Ilthate (Soyez les bienvenus, Ne soyez pas les bienvenus) (2020- 2021)**.

Les **Cartes postales de Chypre (2017)** sont le fruit de trois années d'un travail qui avait pour point de départ le regard critique porté par TWOFOURTWO sur la situation sociale et politique de Chypre après la crise financière de 2013 et les répercussions de l'effondrement du système bancaire²⁵.

Le traitement réservé aux réfugiés est mis en lumière par l'installation au néon sur fond de mer : **Kalos Kakos Ilthate (Soyez les bienvenus, Ne soyez pas les bienvenus) (2020- 2021)**.

Les artistes du groupe TWOFOUR TWO portent un regard investigateur sur l'immigration et la question des réfugiés qu'ils communiquent au spectateur à l'aide d'une iconographie faite des paysages qui leur sont familiers, et où la mer et la côte occupent une place privilégiée. (...) L'esprit du spectateur se porte alors vers les mots du jargon international qui servent habituellement à qualifier les images ici présentées : «afflux de réfugiés», «déracinement» ou encore «marchandise humaine». Un panneau à double sens portant l'inscription «καλώς/κακώς ήλθατε» nous rappelle que la traversée ouvre sur un avenir incertain. Le remplacement délibéré du L par le K engendre une polysémie : ainsi, «Soyez les bienvenus» devient «Ne soyez pas les bienvenus» ou bien encore «Bons ou mauvais, soyez les bienvenus»²⁶.

Les soins apportés aux enfants, ces «nouveaux réfugiés de l'Europe», déjà abordés dans le projet photographique d'Ani Melikidze, sont un thème central du diptyque de **Tiong Ang** intitulé *Portret van een jongen (animatie) (1993)*. On y voit un jeune garçon alité, représenté dans un style photographique réaliste. L'artiste a employé de la peinture verte tirant sur un jaunâtre morbide sur une toile fine, montée sur un cadre ayant la forme d'un livre ouvert. Ce geste consistant à relever la paupière pour examiner la pupille évoque, peut-être de manière involontaire, les insoutenables plans serrés du film surréaliste *Un chien andalou* tourné en 1929 par Luis Buñuel. La différence est que, dans le film de Buñuel, l'œil est fendu par une lame de rasoir, métaphore de la volonté radicale de l'artiste d'ouvrir le regard du spectateur.

Dario Villalba (1939-2018) et **Alex Flett (né en 1950)** traitent tous deux des situations de fragilité et de la maladie, mais en adoptant des stratégies visuelles divergentes. Dans *Itero (1989)*, **Villalba** emploie des fragments picturaux et photographiques de vastes zones du corps humain, qu'il est impossible de reconnaître avec certitude. On en discerne toutefois la fragile sensualité, mise en évidence par différentes nuances de gris. L'interpénétration de la peinture et de la photographie est un trait caractéristique de cet artiste. Avec *Itero*, c'est comme si la série des *encapsulados*, œuvres qui avaient donné à l'artiste une renommée internationale dans les années 1960, était passée sous la lentille d'un microscope. Andy Warhol avait surnommé cette œuvre «pop soul», car il avait été frappé par la profonde vérité humaine qui émanait de ces personnages anonymes : mendiants, invalides, marginaux, malades, confinés dans leurs bulles en acrylique²⁷.

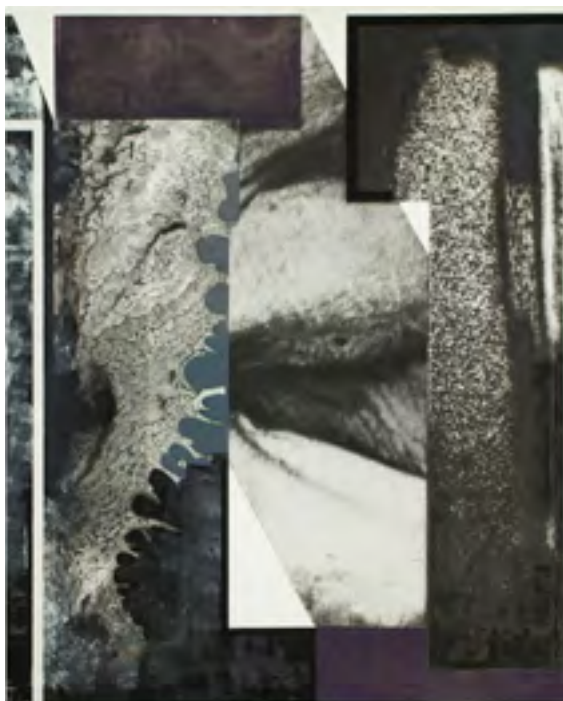
Ionic Pastoral (1996) d'**Alex Flett** est un memento mori à la forme insolite. De nombreux tableaux baroques du XVIIe siècle représentent des paysages idylliques où des bergers découvrent par hasard un crâne humain ou un tombeau portant l'inscription «Et in Arcadia ego». Cette forme de rêverie picturale sur le caractère passager de la vie était alors courante. Flett, lui, associe une composition polychrome aux tons gais, peinte sur une toile étalée au sol, à la présence muette, mais imposante, d'un crâne de mouton surmontant un poteau totémique.

Flett emploie ces mots pour décrire son œuvre :

La base (huile sur toile) utilise une iconographie tirée de l'ancienne pratique celte qui consistait à ériger des pierres rondes trouées par lesquelles on faisait passer les malades, en particulier les enfants atteints de rachitisme suite à une carence en vitamine D, dans l'espoir de les guérir par magie. Ce rite ancien est également évoqué par le crâne de bélier installé au sommet d'un poteau de bois recouvert de schiste, qui reflète une ignorance «païenne».

Cependant, des lentilles de verre sur lesquelles sont peintes de petites croix celtiques ont été insérées dans les orbites du crâne. Les saints de l'Antiquité celte, en particulier St Colomba d'Iona, ont repris les anciens sites païens celtes en les christianisant au moyen d'une croix. (...) Pendant des siècles, le rachitisme ainsi que d'autres avitaminoses ont constitué en Écosse et en Europe un grave problème, et ce jusqu'à notre époque.

De nombreux responsables politiques ont suivi leur conscience et lutté pour améliorer l'alimentation et le niveau de vie des populations à risque, tout comme St Colomba a combattu pour l'âme d'un petit pays sauvage voici 14 siècles. Un combat parallèle contre le pire des ennemis : l'ignorance. L'artiste espère que *Ionic Pastoral* encouragera les responsables politiques du Parlement européen à œuvrer pour l'éradication de l'ignorance et de la maladie, où qu'elles se trouvent²⁸.

DARÍO VILLALBA (1934–2018)

Itero malva, 1989

Huile sur Photolinen, 200 x 160 cm

Signé et daté (au dos)

Acheté à l'artiste en 1990

Collection d'art contemporain du Parlement européen

TIONG ANG (*1961)

Portret van een jongen (animatie) [Portrait d'un garçon (animation)], 1993

Acrylique et huile sur lin appliqué sur du bois, 128 x 170 x 12 cm

Acheté à la Van Rooy Galerie (Amsterdam) en 1993

Collection d'art contemporain du Parlement européen

ALEX FLETT (*1950)

Ionic Pastoral, 1996

Huile sur toile, crâne de bélier peint, bois et ardoise, 214 x 197 cm

Acheté à l'artiste en 1999

Collection d'art contemporain du Parlement européen

ALICE KASK (*1976)

Nimeta, 2001

Technique mixte sur contreplaqué

132 x 111 cm

Acheté par l'intermédiaire de Ou Munster (Tallinn) en 2007

Collection d'art contemporain du Parlement européen

ANI MELIKIDZE

Occupation russe en Géorgie (projet photo), 2024

Ce projet comporte deux parties:

1. les histoires en photo de réfugiés d'Abkhazie.
2. la vie des gens à proximité de la ligne d'occupation.

Photos sélectionnées pour cette exposition:

La nouvelle génération de réfugiés (enfants)

Portrait d'homme

Sanatorium où vivaient les réfugiés (d'Abkhazie).

Autre vue du même sanatorium

Ani Melikidze a principalement photographié des adultes pour le projet photo en question

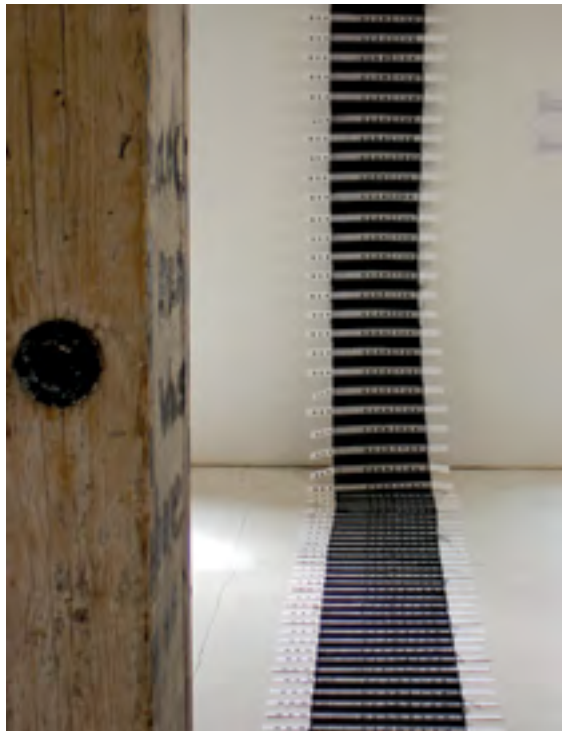

ZSOFI KOZMA

//NEM// SZÁMÍTOK / JE //NE// COMPTE //PAS//, 2024

Installation

40 x 800 cm

L'œuvre intitulée «JE //NE// COMPTE //PAS//» explore le sentiment d'être un étranger en tant qu'individu et en tant qu'expérience collective. Les bandes de texte représentent des personnes au sein de l'objet, inextricablement liées par le matériau tissé.

L'œuvre invite le visiteur à s'engager activement en transformant les connotations négatives des textes en affirmations positives. En modifiant l'objet, les visiteurs ont la possibilité de faire le petit geste qui les engage activement dans le changement et d'intégrer ce sentiment dans leurs vies quotidiennes dans différents domaines également.

TWOFOURTWO

(Constantinos Kounnis et Costas Mantzalos)

Kalos Kakos Ithate (Soyez les bienvenus, Ne soyez pas les bienvenus), ca. 2020- 2021

Impression numérique (reproduction d'une des «cartes postales de Chypre»)

TWOFOURTWO (Constantinos Kounnis et Costas Mantzalos)

Cartes postales de Chypre, 2017

Format: A6

Impression numérique sur carton 350 gr

Impression offset + plastification brillante sur carton 350 gr

CHAPITRE 4. Prendre soin des plus vulnérables

Synthèse pédagogique – les artistes et le sujet

Les thèmes abordés dans ce chapitre par les artistes comprennent la **fragilité et la maladie** et concernent notamment les **personnes handicapées, marginalisées ou malades**. Les artistes explorent le **sentiment d'être laissé pour compte** et les **effets sociopolitiques d'une crise économique**. En outre, ils montrent leur **préoccupation pour les enfants et les réfugiés** et cherchent à mettre en avant la **désolation causée par la guerre**. Ils soulèvent des questions sur l'**intégration des étrangers et des réfugiés dans les États membres de l'Union européenne**.

Leurs techniques mêlent peinture et photographie ou photoreportage et portrait, de manière à porter un **regard investigateur** sur le sujet choisi.

Leur objectif est d'**associer activement le public** et de parvenir ainsi à un **changement durable** du regard porté sur la situation des plus vulnérables de notre société en un regard positif.

Mise au point et création

La charité est au cœur de ce thème. Il est donc important que les élèves ne choisissent pas à la légère un groupe vulnérable, mais qu'ils réfléchissent aux raisons qui les poussent à s'intéresser à ce groupe et à ce qu'ils pourraient réaliser avec leur travail créatif. Ils pourraient par ailleurs réfléchir à leurs propres préjugés et aux moyens de surmonter la discrimination et l'ignorance existantes en vue de parvenir à une approche ouverte plus durable de l'intégration et de l'inclusion. Le sujet étant très sensible, les élèves pourraient avoir besoin de conseils et de soutien pour l'aborder avec décence et pour trouver les bonnes personnes de contact afin de le présenter de manière respectueuse.

Demander aux élèves:

- de réfléchir aux groupes les plus vulnérables de la société sur lesquels ils souhaitent travailler. Le sujet exact pourrait être choisi parmi les thèmes abordés par les artistes dans ce chapitre (voir ci-dessus);
- de former des groupes et de choisir l'un des groupes vulnérables qu'ils ont recensés. Différents groupes peuvent travailler sur le même sujet. Il est important que les élèves se sentent émotionnellement concernés de manière à s'investir davantage;
- d'aborder le sujet sous la perspective d'une question sociopolitique mondiale ou de penser à des groupes locaux qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité. La seconde approche devrait avoir davantage d'impact, étant donné le lien direct avec l'environnement des élèves, et leur compréhension devrait s'en trouver approfondie. Il est important que les élèves fassent preuve de respect à l'égard de ces groupes vulnérables et de leur situation. Par conséquent, les élèves devraient principalement chercher à entrer en contact avec des associations caritatives ou des membres du personnel d'organisations qui représentent les groupes vulnérables ou s'en occupent. Ce sont des experts dans leurs domaines, qui peuvent fournir des informations essentielles;
- d'adopter le regard d'un journaliste d'investigation et de consigner leurs conclusions. Ils pourraient, par exemple, interroger des membres du personnel d'organisations qui travaillent avec des personnes marginalisées ou rendre compte de leur propre travail caritatif. Le résultat créatif pourrait prendre la forme d'un photoreportage illustrant de manière percutante la situation en question;
- de présenter leur travail à la classe et d'en discuter. Ensemble, ils peuvent tenter de trouver des solutions possibles pour surmonter ce qui fait obstacle à l'amélioration de la situation de ces personnes. Ils peuvent ensuite essayer d'entrer en contact et de s'entretenir avec des décideurs politiques.

NOTES DE FIN

1. Nossel, S., «Introduction: On 'Artivism,' or Art's Utility in Activism» (Introduction: de «l'artivisme», ou de l'utilité de l'art pour l'activisme), *Social Research: An International Quarterly*, Vol. 83, n° 1, 2016, pp. 103-105. Project MUSE, <https://doi.org/10.1353/sor.2016.0023>.
2. Commission européenne, «Législation européenne sur la liberté des médias», disponible à l'adresse: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/protecting-democracy/european-media-freedom-act_fr.
3. Parlement européen, «EP Academic Freedom Monitor 2023» (Rapport d'observation de la liberté académique du Parlement européen 2023), disponible à l'adresse: [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_STU\(2024\)757798](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_STU(2024)757798); Parlement européen, Forum du Parlement pour la liberté académique, accessible à l'adresse: <https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/ep-academic-freedom>.
4. Article 13 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, consacré à la liberté des arts et des sciences: «Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.»
5. Règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias) (JO L, 2024/1083, 17.4.2024, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1083>); Parlement européen, conférence sur la liberté des médias et les journalistes qui subissent des pressions, 10 avril 2024.
6. Résolution législative du Parlement européen du 28 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) n° 1295/2013 (JO C 108 du 26.3.2021, p. 934): «La promotion de la diversité culturelle européenne et de la connaissance des racines communes s'appuie sur la liberté d'expression artistique, la capacité et les compétences des artistes et des opérateurs du secteur de la culture et sur l'existence de secteurs de la culture et de la création florissants et résilients, dans les sphères publique et privée et de leur capacité à créer, à innover et à produire et diffuser leurs œuvres à des publics européens larges et divers».
7. Blumberg, N. et Yazdani, I., «A.R. Penck», *Encyclopaedia Britannica*, <https://www.britannica.com/biography/A-R-Penck>.
8. Des œuvres de ces deux artistes figurent dans la collection d'art du Parlement européen: <https://art-collection.europarl.europa.eu/fr/collections/lokomotiven/> et <https://art-collection.europarl.europa.eu/fr/collections/wahle/>.
9. Talvacchia, B. L., «Politics Considered as a Category of Culture: The Anti-Fascist Corrente Group» (La politique comme catégorie culturelle: le groupe antifasciste de Corrente), *Art History*, Vol. 8, n° 3, 1985, pp. 336-355.
10. Fondation Emilio e Annabianca Vedova, «Emilio Vedova: una biografia per immagini» (Emilio Vedova: une biographie par les images), disponible à l'adresse: <https://www.fondazionevedova.org/emilio-vedova-una-biografia-immagini>.

11. Cette œuvre figurait dans l'exposition individuelle «Claus Carstensen: Maghreb Journal» organisée en 1989 par Galleri Specta, au Danemark. Si le titre qui figure dans le dossier d'acquisition est «El Arba», cette œuvre devrait en réalité, d'après le catalogue de l'exposition, être référencée comme suit: «Ej Jemaa», huile sur toile, 200 x 170 cm, 301288-150289.
12. Claus Carstensen, «What's left (is republican paint) – Nine Sisters» [Ce qui reste (c'est de la peinture républicaine) – Nine Sisters, catalogue d'exposition], ARoS Aarhus Kunstmuseum, 2015: «Outre sa pratique artistique, Claus Carstensen a été commissaire de nombreuses expositions, qui ont toutes pour point de départ des liens conceptuels et formels souvent ignorés de l'histoire de l'art. Ces expositions dépassent les catégories et classifications artistiques et historiques pour créer de nouveaux récits. À l'instar de l'exposition "Becoming Animal", elles traitent de sujets conceptuels et philosophiques tout en incarnant une recherche des ressemblances formelles et morphologiques communes à différents styles, médiums et périodes.»
13. Berlinische Galerie, «Angry pamphlet: "Pandemonic Manifesto" by Georg Baselitz and Eugen Schönebeck» (Pamphlet de colère: le «Manifeste pandémoniaque» de Georg Baselitz et Eugen Schönebeck), disponible à l'adresse: <https://berlinischegalerie.de/en/collection/specialised-fields/artists-archives/pandaemonisches-manifest/>; The Morgan Library and Museum: «Baselitz a écrit (ces manifestes) en 1961 et en 1962 avec son ami Eugen Schönebeck, pour accompagner leur première exposition. Le texte, qui fait référence au sexe, à la mort et à la religion, exprime le désordre et la confusion qui régnaient dans l'Allemagne d'après-guerre en employant un langage percutant influencé par les écrits de Samuel Beckett, d'Antonin Artaud et du comte de Lautréamont. Par la suite, G. Baselitz a décrit ces manifestes comme n'étant "rien d'autre que de la fureur avec des idées assez bancales". Ses dessins de l'époque, qui font écho aux descriptions épouvantables et violentes des textes, représentent des silhouettes déformées et des masses organiques de corps informes qui s'enchevêtrent.» Un exemple de ces dessins est disponible à l'adresse: <https://www.themorgan.org/drawings/item/444549>.
14. Traité sur l'Union européenne, titre II, article 10.
15. Parlement européen, «Transparence et éthique», disponible à l'adresse: <https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/transparency>.
16. Ministère grec de la culture, Musée national d'art contemporain, «The years of defiance: the art of the "70s" in Greece», «La Grèce connaît une période de crise politique et de troubles. Les gouvernements se succèdent à la suite de la crise constitutionnelle de juillet 1965. Le coup d'État du 21 avril 1967 installe au pouvoir une dictature. Elle durera sept ans et s'achèvera par l'invasion turque de Chypre et l'occupation d'une grande partie de l'île. (...) Les répercussions des événements contemporains sur la scène mondiale n'échappent pas à la sensibilité des artistes grecs. À l'époque, l'art se politise fortement dans le monde entier. Les événements de Grèce donnent aux artistes beaucoup de matière et renforcent leur désir d'intervenir pour les dénoncer, désir né de leurs expériences de vie, d'une nécessité profonde et de l'esprit d'une époque qui animait la lutte des idées. (...)» – Exposition, décembre 2005-mai 2006.
17. L'œuvre «Les sauveurs» (1968) est reproduite dans un article paru dans la revue ART-NEA du 3 octobre 2023. Extrait: «La grande rétrospective "Jannis Psychopedis. L'art comme témoignage d'une lutte. Œuvres des années 1960 et -70 et leurs prolongements", qui ouvre ses portes demain à la galerie du dème de Corfou-Centre et des îles Diapontiques, présente la production de l'artiste des années 1960 et 1970. (...)». https://www.efsyn.gr/tehnas/art-nea/406500_pneyma-shima-kai-hroma-mias-oramatikis-aristeras. Autre article concernant les projets récents de l'artiste: «*Le printemps artistique de Jannis Psychopedis*», 14 avril 2024: «Avec deux expositions en Allemagne et en Angleterre en avril et une autre en Grèce au mois de juin, Jannis Psychopedis diffuse activement ses œuvres en Europe (...) Psychopedis fait partie de ceux qui, vivant entre Munich, Berlin et Bruxelles, ont laissé leur empreinte artistique et ont acquis une présence durable et importante dans les galeries, les musées et autres pinacothèques». https://www.efsyn.gr/nisides/429467_i-kallitehnik-i-anoixi-toy-gianni-psyhopaidi. Nous tenons à remercier TWOFOURTWO, qui nous a aidés à en savoir plus sur le contexte politico-historique de l'œuvre de Psychopedis qui figure dans la collection du Parlement.
18. Ministère grec de la culture, Musée national d'art contemporain, «The years of defiance: the art of the '70s in Greece», décembre 2005-mai 2006.

19. «Twelve stars – selected works from the European Parliament Art Collection featuring new British acquisitions» (Douze étoiles, œuvres appelées à entrer dans la collection d'art du Parlement européen, dont de nouvelles acquisitions britanniques), 1992; catalogue de l'exposition présentée à Belfast, Édimbourg et Londres entre octobre 1992 et janvier 1993.
20. Parlement européen, «Legislative Train 06.2024, 5: Promoting Our European Way Of Life – Action Plan On Integration And Inclusion», consultable à l'adresse suivante: <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/carriage/action-plan-on-integration-and-inclusion/report?sid=8201>.
21. Résolution du Parlement européen du 20 mai 2021 sur de nouvelles voies pour une migration économique légale, JO C 15 du 12.1.2022, p. 196, consultable à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52021IP0260>.
22. Steffen Siegel, «Counter-Images», 5X5 PHOTO TRACKS, numéro spécial paru à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la revue EIKON.
23. Aigner, S., «Borjana Ventsislavova», *EIKON International Magazine for Photography and Media Art*, n° 80, 2012, p. 24-29.
24. Parlement européen, «Les députés approuvent le nouveau pacte sur la migration et l'asile», article consultable à cette adresse: <https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20240408IPR20290/les-deputes-approuvent-le-nouveau-pacte-sur-la-migration-et-l-asile>; Parlement européen, «Legislative Train 06.2024, 5: Promoting Our European Way Of Life – Regulation On Asylum And Migration Management - Q3 2020», consultable à l'adresse suivante: <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/carriage/asylum-and-migration-management-regulation/report?sid=8201>.
25. Mantzalos, C. and V. Pericleous, «Cultural Errors and Creativity: How Visual and Textual Triggers Create New Meanings», *Error is New Culture*, «Les TWOFOUR TWO ont recours à l'appropriation dans leur œuvre. Ils utilisent et réinventent, pour former de nouveaux concepts, les enseignes d'entreprises qui ont fait faillite à cause de la crise financière. Par ailleurs, ils placent ces panneaux dans un nouveau contexte en détournant le sens afin de créer de nouveaux noms et de nouveaux mots qui véhiculent une critique sur la situation en vigueur à Chypre. Jeu de mots, alliance du texte et de l'image, l'œuvre donne à voir le quotidien des Chypriotes, entre société de consommation, cupidité et folie des grandeurs (...) Puis en surgissent de nouvelles questions. La crise financière est-elle le «nouveau problème de Chypre»? Les mots «territoire occupé» et «réfugiés» vont-ils être remplacés par «dettes en souffrance» et «chômage»?»
26. Ibid.
27. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, «Darío Villalba: una visión antológica, 1957-2007», Madrid, 2007.
28. Archive de la collection d'art du Parlement européen.

RESSOURCES SÉLECTIONNÉES

L'art engagé et l'artivisme

Articles et ouvrages

Aladro-Vico, E., Jivkova-Semova, D., & Bailey, O. (2018). Artivism: A new educative language for transformative social action. [Artivismo: Un nuevo lenguaje educativo para la acción social transformadora]. *Comunicar*, 57, 09-18. <https://doi.org/10.3916/C57-2018-01>

Alonzo, P., Klanten, R., Bieber, A. (eds). 2011. *Art and Agenda: Political Art and Activism*. Berlin, Germany: Gestalten Press.

Bernardez Rodal, A., Padilla-Castillo, G., Popelka Sosa Sánchez, R. (2019, April). "From Action Art to Artivism on Instagram: Relocation and instantaneity for a new geography of protest". *Catalan Journal of Communication and Cultural Studies* 11, pp. 23-37.

https://www.researchgate.net/publication/333608532_From_Action_Art_to_Artivism_on_Instagram_Relocation_and_instantaneity_for_a_new_geography_of_protest

Burnham, Linda. (1998). *The Citizen Artist: 20 Years of Art in the Public Arena*. Raleigh, NC: The Critical Press. Book available online <http://wayback.archive-it.org/2077/20100906194833/http://www.communityarts.net/ca/index.php> via <https://apionline.org/the-citizen-artist/>

Felshin, N. (1995). *But is it Art? The Spirit of Art as Activism*. Seattle: Bay Press. <https://dokumen.pub/but-is-it-art-the-spirit-of-art-as-activism.html>

Goris, Y. and Hollander, S. (2017, June 26), 'Activism, artivism and beyond: Inspiring initiatives of civic power'. *TheSpindle.org/Partos.nl*. <https://www.partos.nl/wp-content/uploads/2021/06/Activism-Artivism-and-Beyond-PDF-2017.pdf>.

Gutiérrez-Rubí, Antoni: "ARTivismo. El poder de los lenguajes artísticos para la comunicación política y el activismo", Editorial UOC, 2021.

Hawley, E. S. (2015, January 12). "Art, Activism, And Democracy: Wochenklausur's Social Intervention". *Peace & Change*, pp 83-109. Available online: <https://doi.org/10.1111/pech.12112>

MacPhee, J. & E. Reuland. (2007). *Realizing the Impossible: Art Against Authority*. Oakland, CA: AK Press.

Ortega, V. (2015) "El artivismo como acción estratégica de nuevas narrativas artísticas políticas", *Revista Calle 14*, 10 (15) pp. 100 - 111.

Valdivieso, M. (2014). "La apropiación simbólica del espacio público a través del artivismo. Las movilizaciones en defensa de la sanidad pública en Madrid". *Scripta Nova*, 18 (493), 1-27. <https://bit.ly/2lokbcw>

Vella, R. and Sarantou, M. (eds). (2021). *Documents of Socially Engaged Art*. Viseu: InSEA Publications. Available online: https://www.insea.org/wp-content/uploads/2021/12/DocumentsOfSociallyEngagedArt_web.pdf

Sites internet

Artistic Activism Research CoLab (AARC).

<https://artactcolab.org/about/>.

Art in the Public Interest. <https://apionline.org/>.

Visible Project. <https://www.visibleproject.org/>.

Citta delle Arte.

<https://www.cittadellarte.it/en/what-cittadellarte-is>

“Powerful Art & Activism”. *TED Talks* playlist.

https://www.ted.com/playlists/476/powerful_art_activism.

The Movement for Cultural Democracy.

<http://colouringinculture.org/cultural-democracy-home>.

<https://documenta-fifteen.de/en/lumbung-members-artists/instituto-de-artivismo-hannah-arendt/>

Les artistes dans la collection d'art contemporain du Parlement européen

Pat Andrea

Andrea, P. and L. Carrol. (2007). *Alice's Adventures in Wonderland / Through the Looking-Glass* [exhibition catalogue, Athens, Frissiras Museum, 2007-2008]. Athens: Frissiras Museum.

Tiong Ang

Ang, T. (n. d.). Artist's website. <https://tiongang.net/>.

Georg Baselitz

Brayer, M.-A., B. Blistène, P. Sticht, and P. Lançon. (2021). *Baselitz : la retrospective* [exhibition catalogue, Centre Pompidou, Paris, 2021-2022]. Paris: Editions Centre Pompidou.

Paolo della Bella

Monaldi, L. (ed.), della Bella, P., A. Frangioni and A. Palazeschi. (2015). *...e lasciateli divertire! Paolo della Bella, Aldo Frangioni & Aldo Palazeschi alla Corte arte contemporanea* [exhibition catalogue, La Corte arte contemporanea, Florence, 2015]. Fiesole: Cadmo.

della Bella, P. Artist's website page.

<https://www.paolo.dellabella.name/>.

Claus Carstensen

Carstensen, C. (author & ed.), T. Rydal & J. T. Kristensen (eds). (2018). *Becoming Animal* [exhibition catalogue, Den Frie, Copenhagen and The Museum of Religious Art, Lemvig, 2018.]. Berlin: Hatje Cantz.

Carstensen, C. (2020). *Wounded Readings. Books 1975-2018. Paintings 2018-2020* [exhibition catalogue, Bladr, 2020].

Copenhagen: Bladr and Claus Carstensen.

Burhan Doğançay

Taylor, B. (ed.). (2008). *Urban Walls: A Generation of Collage in Europe & America. Burhan Dogançay with François Dufrêne, Raymond Hains, Robert Rauschenberg, Mimmo Rotella, Jacques Villeglé, Wolf Vostell.* New York and Manchester: Hudson Hills Press. Burhan Doğançay Museum.

<http://dogancaymuseum.org/burhan-dogancay/>

Felix Droese

Droese, F., K.-D. Pohl, K. Nürnberger, and J. P. Thorbecke (eds). *Felix Droese, die doppelte Wahrheit* [exhibition catalogue, Hessisches Landesmuseum Darmstadt and the Psychiatric Hospital Philipps hospital, Riedstadt, 1993].

Droese, F. (n. d.). Artist's website.

<https://www.felixdroese.de/?p=informationen.php>

Alex Flett

Flett, A. (2000). *Body Works* [exhibition]. BAT Centre:

Democratic Gallery, Durban.

Flett, A. (n. d.). Artist's website. <http://www.alexflett.com/>

Adolf Frohner

Schwarz, D., V. Loers et al. (authors), H. Klocker (ed.). (1988–1989). *Von der Aktionsmalerei zum Aktionismus. Wien 1960–1965*

(1) / *Viennese Actionism: From Action Painting to Actionism.*

Vienna 1960–1965: Günter Brus, Adolf Frohner, Otto Mühl,

Hermann Nitsch, Alfons Schilling, Rudolf Schwarzkogler [C.

Nielsen, K. Hartley and W. Robistch (trans.)], 2 vols. Klagenfurt:

Ritter, vol. 1.

Frohner Stiftung [foundation dedicated to the artist].

<http://www.frohner-stiftung.at/about-us.html?L=1#c1>.

Paul Graham

Wilson, A. (1996). "History and the 'Thinking' Photographs". In P. Graham, *Paul Graham*, pp 38–103. London and New York: Phaidon Press.

Graham, P. (n. d.). Artist's website page.

<https://www.paulgrahamphotography.com/>

Berit Heggenhougen-Jensen

Heggenhougen-Jensen, B. (2010, March 29). "Hår-Øre Protest" ("Hair-Ear Protest") [exhibition "On Paper 2010", Stalke Galleri].

<https://hair-ears-protest.blogspot.com/>

Alice Kask

Allas, A. (2007) "Alice Kask". In Trossek, A. (ed.), *Artists of Estonia 3*. Tallinn: Center for Contemporary Arts. Available online: *Center for Contemporary Arts*, <https://vana.cca.ee/webarchive/kask/en.html>.

Jannis Kounellis

Celant, G. (ed.). (2019). *Kounellis* [retrospective exhibition catalogue, Fondazione Prada, Milan, 2019]. Milan: Fondazione Prada.

Goldbach, I. (2010). *Wege aus der Arte Povera. Jannis Kounellis im Kontext internationaler Kunstentwicklung*. Berlin: Gebrüder Mann.

Archivio Kounellis [foundation promoting the artist's legacy].

<https://archiviokounellis.com/>

A.R. Penck

Fritsch, L., U. Jensen (eds). (2019). *A.R. Penck: I Think in Pictures* [exhibition catalogue, Ashmolean Museum, Oxford, 2019]. Oxford: Ashmolean Museum Publications.

Penck, A. R., I. Pfeiffer, O. Burlaux (eds), and the Musée d'art moderne de la ville de Paris. (2008). *A. R. Penck, peinture, système, monde* [exposition catalogue, Musée d'Art moderne de la Ville de Paris and the Schirn Kunsthalle Frankfurt, Paris, 2008]. Paris : Paris-Musées.

Jannis Psychopedis

Psychopedis, J., A. Dückers, H. Ohff *et al.* (1995) Γιάννης Ψυχοπαίδης. Αναδρομή 1962–1995 (*Jannis Psychopedis. Retrospective 1962–1995*) [exhibition catalogue, Macedonian

Museum of Contemporary Art, Thessaloniki, 1995].

Papadopoulou B. (2009). *Jannis Psychopedis, the Dialectician of Art* (*Contemporary Greek Artists series*), Athens: Ta Nea editions.

Emilio Vedova

Belli, G. (ed.) and A. Jacchia (text). (2024). *Emilio Vedova: Rivoluzione Vedova*.

[exhibition catalogue, Museo M9 Mestre Venice, 2023–2024].

Venice: Marsilio Arte.

Fondazione Emilio e Annabianca Vedova [foundation dedicated to promoting the artist's legacy].

<https://www.fondazionevedova.org/en>

Borjana Ventzislavova

Ventzislavova, B. (2016). "Migration Standards". *Borjana Ventzislavova. Selected Works / Documentation*. http://borjana.net/borjana_works.pdf.

Ventzislavova, B. (n.d.). Artist's website
<http://borjana.net/about/>

Darío Villalba

Villalba, D. (2024). *Darío Villalba (1939-2018)* [exhibition]. Paris: Galerie Poggi. <https://galeriepoggi.com/en/expositions/dario-villalba-solo-show-en/>

Martín de Argila (ed.), M. L., F. Calvo Serraller, and M. Fernández-Cid. (2007). *Darío Villalba: Una Visión Antológica 1957-2007* [exhibition catalogue, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2007].

Les artistes représentés dans cette exposition

Bruno de Almeida

de Almeida, B. Artist's website. <https://brunomzb.com/work>

de Almeida, B. (2023, October). "Crossing Boundaries". In E. Kazlauskaitė (curator), *Mnemosyne Collective Exhibition*. Porto: Espaço AL859.

<https://www.youtube.com/watch?v=mWVluNWmibc>

Sára Bányai

Bányai, S. and Piquet, A. (2024). "Communitive: Play the Rethink card game!". Bautopia 4. Malmö, Sweden: Creative Hubs Meet up 2024 ("Metamorphosis"), 17-19 June 2024.

<https://bautopia.creativehubs.net/>

Bányai, S. (2023, November 21). "Sacre du Council".

Social Text Journal. <https://socialtextjournal.org/sacre-du-council/>

Fjorida Cenaj

Friedrich, C. (2023, June 29). „Elefsina. Kulturhauptstadt Europas 2023“. *Claudia Friedrich*. <https://claudiafriedrichblog.wordpress.com/tag/fjorida-cenaj/>.

Cenaj, F. (2024, May 31). „Arkopolis skate park“. Malmö: United by Future Places. Beyond the Obvious 2024 (29 May - 1 June 2024) [Culture Action Europe BTO & Members Forum].
<https://www.cae-bto.org/copy-of-conversation-spaces>

Emilio Epstein, Mag.Art G. Johann Schuchlenz, and Posse Studio

Vienna Today. (2024, May 9). "Municipal housing graffiti to lure Viennese to EU elections". *Heute*. <https://www.heute.at/s/gemeindebau-graffiti-soll-wiener-zu-eu-wahl-locken-120035800>.
„Graffiti to increase EU voter turnout“. (2024, May 9). *Wien. Orf*.
<https://wien.orf.at/stories/3256372/>

Iliyana Grigorova

Grigorova, I. Artist's Instagram page. <https://www.instagram.com/iliyana.grigorova/>

Leander Kämpf (Leander Emanuel)

Emanuel, L. Artist's Instagram page. <https://www.instagram.com/leander.emmanuel/>

Emanuel, L. (2024, May 26). „Let Your Move be Resistance“ (performance). Berlin: Tanzboden.

<https://together.europarl.europa.eu/de/event/let-your-move-be-resistance-2024-05-26-17517/register>

Zsofi Kozma

Kozma, Z. Artist's portfolio online. <https://www.roomtobloom.eu/wp-content/uploads/2021/06/1619210892-file-603-roomtobloomportfolio.-compressed1.pdf>

TWOFOURTWO (Constantinos Kounnis and Costas Mantzalos)

Kounnis, C. and C. Mantzalos. (1999-2024). *Two/Four/Two*. *Art Collective*. <https://twofourtwo.com/>.

Rosina Lui

Lui, R. Artist's website. <https://rosinalui2002.wixsite.com/rosinalui/biography>

Ana (Ani) Melikidze

Melikidze, Ana. (2024, April). "Russian Occupation in Georgia". <https://www.instagram.com/melikidze.ana/p/C55PCyUo3lP/?next=%2Fusakorilax39%2F&hl=fr>

Sofia Moreno-Dominguez

Moreno-Domínguez, S. Artist's website. <https://sofiamorenodominguez.com/> Moreno-Domínguez, S. (2023, June). "Espacio Común (Nalda) reactiva un apartado agrícola en desuso para crear redes artísticas en el medio rural". *revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, 109: pp. 23-25.

Elena Poljuha

Poljuha, E and Korovljević, H. (2024). RSC Zenica 2024 [video]. Zenica, BiH: European Youth Parliament EYP Bosnia and Herzegovina. <https://www.instagram.com/eypbih/reel/C7HgCxpquZg/>

Rachel Rouzaud

Rouzaud, R. Architect & artist's website. <https://rachrouzaud.myportfolio.com/me>

Bozhana Slavkova

Lefedjiev, N. (2024, May 23). "Младият творец Божана Славкова представи новата си арт инсталация 'Форма на свобода'" ("The young artist Bozhana Slavkova presented her new art installation 'Form of Freedom'"). *Euronews Bulgaria*. <https://euronewsbulgaria.com/news/27703/mladiyat-tvoret-s-bozhana-slavkova-predstavi-novata-si-art-instalatsiya-forma-na-svoboda>

Ulysse Vassa (Collective Le bruit qui court)

Vassas, U. *Le bruit qui court* [activism/artist platform]. <https://www.le-bruit-qui-court.fr/actions>

Fontaine, L. (2024, April 27). «Les artistes du Bruit qui court inventent un disco-isoloir pour inciter les jeunes à voter». *Pioche Mag*. <https://piochemag.fr/les-artistes-du-bruit-qui-court-inventent-un-disco-isoloir-pour-inciter-les-jeunes-a-voter/>

LE COIN DES ENSEIGNANTS – RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Informations générales

Sur le **portail européen de la jeunesse** (https://youth.europa.eu/about-us_fr), vous trouverez de nombreuses informations à l'intention des jeunes sur les différents sujets abordés dans cette exposition et bien plus encore. N'hésitez pas à le consulter pour en apprendre davantage sur l'inclusion, la lutte contre le racisme, les droits des personnes handicapées, les droits des personnes LGBTIQ, la désinformation et la participation démocratique, ainsi que sur de nombreux autres sujets.

Les élèves devraient faire preuve de prudence lorsqu'ils recherchent des informations sur internet pour préparer leurs propres œuvres créatives. Ils devraient vérifier d'où viennent les informations et si ces sources sont fiables.

- Vous trouverez ci-dessous une liste de ressources utiles sur la désinformation mises au point par nos services de communication:
- Série de vidéos sur l'anticipation de la désinformation et notamment sur la façon dont la désinformation fonctionne: «How disinformation works» (en anglais)
- Article sur le site internet du Parlement européen (<https://www.europarl.europa.eu/topics/fr/article/20240404STO20215/action-du-parlement-europeen-contre-l-ingerence-etrangere>) sur la manière dont le Parlement lutte contre l'ingérence étrangère et la désinformation
- Fiche d'information «Comment détecter la manipulation de l'information?»
- Fiche d'information «10 ways to tackle disinformation in times of elections» (<https://www.together.eu/download-centre/campaign/european-elections-2024-ready-to-print-565>) (Dix moyens de lutter contre la désinformation en période électorale) (en bas de page)
- Boîte à outils pédagogique (dont un des modules est consacré à la désinformation)

Chapitre 1

Press freedom in the EU – Legal framework and challenges

(<https://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-554214-Press-freedom-in-the-EU-FINAL.pdf>)

(Liberté de la presse dans l'Union européenne – Cadre juridique et défis)

Briefing du Service de recherche du Parlement européen, avril 2015

La liberté de la presse est sous pression dans l'UE et dans le monde entier

Découvrez comment le Parlement européen soutient le travail des journalistes. Article publié le 19 mai 2022 et mis à jour pour la dernière fois le 14 mars 2024.

Free to create

(<https://rm.coe.int/free-to-create-council-of-europe-report-on-the-freedom-of-artistic-exp/1680aa2dc0>) Artistic freedom in Europe

(Libre de créer: la liberté artistique en Europe)

Rapport du Conseil de l'Europe sur la liberté d'expression artistique, mars 2023

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

(<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF>)
(2010/C 83/02), 30.3.2010

Parlement européen – Démocratie et droits de l'homme

Prix Sakharov pour la liberté de l'esprit (<https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home>)

Reporters sans frontières (RSF) (un des trois lauréats du prix Sakharov 2005)

Site internet de RSF (<https://rsf.org/fr>)

Rédiger clairement, Commission européenne, 2011

What Makes A Good Poster Design? (<https://www.youtube.com/watch?v=Urac4u6GngM>) | Design Lesson
(Comment créer une bonne affiche – tutoriel vidéo en anglais)

How to Make a Social Justice Poster

(Comment créer une affiche sur le thème de la justice sociale – tutoriel vidéo en anglais)
(<https://www.youtube.com/watch?v=-8804ISw8Gk>)

Chapitre 2

Une multitude de tutoriels expliquent comment utiliser la technique du cyanotype de manière simple ou pour obtenir des effets spéciaux.

How to Make your Own Cyanotype Prints

(Comment réaliser vos propres impressions en cyanotype)

How to use smart phone photos for cyanotype

(<https://www.youtube.com/watch?v=2zzUUrdezXo>)
(Comment créer un cyanotype à partir de photos prises avec votre smartphone)

Chapitre 3

Migration

Découvrez comment le Parlement européen s'efforce de sécuriser les frontières de l'UE et de gérer l'immigration régulière et irrégulière.

Pyramide des besoins

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins)

Creative Writing for all

(Écriture créative pour tous)

Une multitude de tutoriels expliquent comment réaliser des bandes dessinées. En voici quelques-uns qui se concentrent sur les principales caractéristiques:

WikiHow – How to Write a Comic Strip

(<https://www.wikihow.com/Write-a-Comic-Strip>) (**WikiHow – Comment créer une bande dessinée**)

How to Create a Comic Strip in 6 Steps

(**Comment créer une bande dessinée en six étapes**)

How to make simple comic characters

(<https://www.youtube.com/shorts/LllqRwhZPMY>) (**Comment créer des personnages de bande dessinée simples**)

5 Tips For Making Comics - storytelling

(**Cinq astuces pour réaliser une bande dessinée – narration**)

Let's Draw:

(<https://www.youtube.com/watch?v=-k5FDNdvaMg>) Comic Strips! (**Dessignons des BD!**)

Comment dessiner les personnages de Disney

Débutants: <https://easydrawingtutorials.com/index.php/disney>

Avancés: <https://design.tutsplus.com/tutorials/how-to-draw-disney-characters--cms-31604> (<https://design.tutsplus.com/tutorials/how-to-draw-disney-characters--cms-31604>)

Chapitre 4

Parlement européen: «La lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale et les discriminations»

(<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/60/the-fight-against-poverty-social-exclusion-and-discrimination>)

Portail européen de la jeunesse: «Jeunes journalistes en Europe»

(https://youth.europa.eu/young-journalists_fr)

Contenu créé par de jeunes journalistes.

Comment réaliser un scénarimage de qualité (même si vous ne savez pas dessiner!)

(<https://www.youtube.com/watch?v=NPrxj2MyZI>)

3 Storytelling Techniques To Deliver Unforgettable Stories

(<https://www.youtube.com/watch?v=OEx8yRbNw9o>)

Storytelling Structure: (Structure narrative: la méthode Pixar)

(<https://www.youtube.com/watch?v=nLpoqD7LHOU>) The Pixar Story Spine

Ce tutoriel d'écriture expose un schéma narratif qui peut servir de point de départ à toute histoire.

Cette exposition a été organisée et produite par l'Unité relations culturelles, Direction générale de la communication du Parlement européen, avec la collaboration spéciale de Culture Action Europe et de la Commune d'Ixelles.

Les textes ont été rédigés par l'Unité de sensibilisation culturelle, Direction générale de la communication, avec la contribution des artistes pour les descriptions de leurs œuvres.

