

Dossier

pédagogique

exposition :

Mattia

Bonetti

**au musée des
Carcassonne**

beaux-arts de

Du 25 juin au

24 septembre 2016

• Mattia Bonetti biographie

Né à Lugano (Suisse), enfant d'un père italien et d'une mère suisse française, Mattia Bonetti entre dès l'âge de quatorze ans dans une école d'arts appliqués dirigée par d'anciens élèves du Bauhaus. Après sa formation pluridisciplinaire, il s'installe à Paris en 1973. Il fait un stage dans l'atelier de Marcelle Calisti, une amie de Raoul Dufy.

Il s'intéresse à toutes les formes d'art, et s'inscrit même au cours Florent. Depuis 1979, il travaille comme designer décorateur et crée de nombreuses collections de meubles et d'objets en pièces uniques ou en séries limitées. Il signe aussi de nombreux intérieurs pour des particuliers et des lieux publics en France et à l'étranger, tout en développant des produits industriels (bouteille Pernod Ricard, logo et charte visuelle de Christian Lacroix, Nina Ricci, Shiseido...).

De 1985 à 2001 le travail de Mattia Bonetti souvent en collaboration avec Élisabeth Garouste a été montré et édité par la Galerie Neotu à Paris et New York. Il est représenté par la galerie David Gill à Londres, la galerie Xavier Hufkens à Bruxelles, la galerie Paul Kasmin à New York et la galerie Cat Berro à Paris. En 2006, il signe l'environnement de la ligne 2 du Tramway de Montpellier. Il crée de nombreuses pièces de mobilier pour le décorateur Jacques Grange pour l'hôtel Mark de New-York.

• Vocabulaire

Entourer les mots qui traduisent son travail et argumenter.

Baroque Exotique Epuré
Richesse Design

Végétal Floral Triste Mélancolique
Coloré Poétique Art

Décor Minéral Féérique

Brillant Terne Géométrie

Sauvage Utile Esthétique
Original Banal

Onirique Spectaculaire Gai

Merveilleux Confortable Laid

Théâtral Beau Bizarre Peur

• Titres et signatures

Les titres choisis par Mattia Bonetti sont souvent imagés.
Par exemple : le cabinet *Happy Birthday*

► Ateliers au musée

- Inventer le dessin d'un meuble à partir d'un titre donné.
- Décliner les titres de Mattia Bonetti et les illustrer par exemple *Table basse 3 cercles* devient *Table haute 3 carrés*

- Pour les plus petits : Donner des titres d'œuvre de Mattia Bonetti et les retrouver dans l'exposition.

La signature de l'artiste est inscrite sur chacun de ses objets.

► Atelier au musée

- Jeu : rechercher la signature de l'artiste sur 2 objets et essayer de la reproduire.

► Prolongements en classe

- Créer sa propre signature d'artiste. A partir de ses initiales ou d'un réseau de lignes aléatoires dont on sélectionnera un fragment.
- Inventer sa signature d'artiste. La représenter plusieurs fois, avec différentes matières, diverses couleurs...
- À partir de l'œuvre *Happy Birthday*, créer un papier cadeau.

• Du croquis à l'objet, des arts plastiques aux arts décoratifs

Les aquarelles gouachées de Mattia Bonetti sont le point de départ de sa création. Puis, les dessins (de $\frac{3}{4}$ pour une impression de 3D) deviennent maquettes, en terre cuite ou en mousse polyuréthane, elles matérialisent et concrétisent l'idée. Pour certaines dimensions, les maquettes se transforment en moule. La fabrication des objets est réalisée par des artisans d'art choisis par Mattia Bonetti et répondant à un cahier des charges précis.

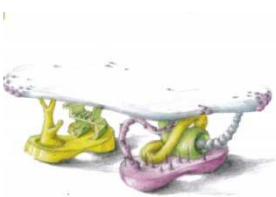

Table *Abyss*, dessin et réalisation

Canapé *Cailloux*, maquette et réalisation

► Ateliers au musée

- A partir d'un fragment d'un meuble de Mattia Bonetti, poursuivre le dessin. Puis comparer à l'original.
- Inventer un meuble à partir du fragment ci-dessous.

► Prolongement en classe

- Transformer les dessins des élèves en maquettes avec divers matériaux (carton, pâte à modeler, argile...)

• L'utile et le beau

Questionnement à se poser tout au long de la visite de l'exposition :

- La valeur d'usage : l'objet utile peut-il être beau ? (cf sujet de philosophie)
L'œuvre d'art peut-elle être utilisée ? Les objets de Bonetti sont-ils ergonomiques, sont-ils faciles à utiliser ?
- La valeur d'exposition : le fait d'être exposé au musée rajoute -t-il une valeur à l'objet ? Quelle est sa mise en scène ?

Canapé surf

Torchère Metropolis

Pour la visite : comment reconnaît-on l'œuvre parmi les meubles et les objets ?

- Cartels, socles, présentation...

► Ateliers au musée

- Jeu : chercher l'erreur, dans une publicité pour des meubles (Ikéa, Conforama...) retrouver le mobilier de Mattia Bonetti qui s'y est inséré.
- Créer un catalogue des objets de Mattia Bonetti : en groupe, choisir 5 ou 10 objets parmi les créations du designer, les classer, leur attribuer un nom, rédiger leur présentation et proposer un tarif. Le catalogue peut être sérieux ou fantaisiste.

► Prolongements en classe

- Travailler sur la notion d'œuvre d'art, pourquoi certains objets sont-ils des œuvres ?
- Fabriquer des cartels pour le mobilier de la classe.

• Les Formes

Mattia Bonetti intègre toujours la notion de bien-être dans ses meubles, les formes sont enveloppantes et confortables. Il les adapte à l'usage privé, il cible l'individu. Structures enveloppantes et protectrices.

La notion de bonheur cf **Tomber dans les bras de Morphée** : dans la mythologie grecque, Morphée, dieu des rêves, est le fil d'Hypnos, le dieu du sommeil et de Nyx, la déesse de la nuit. Souvent représenté comme un jeune homme tenant un miroir à la main, avec des ailes de papillon lui permettant de voler silencieusement, il provoque le sommeil profond et bienfaisant de ceux qu'il touche avec des pavots, fleurs soporifiques.

► Ateliers au musée

- Jeu : À quels meubles de Bonetti inspirant le bien-être ou invitant au sommeil peut-on appliquer cette expression imagée ?

L'artiste joue avec les formes géométriques simples : juxtaposition, empilement, décalage...tout en recherchant un certain graphisme. Il utilise aussi les formes découpées, par exemple le *Canapé cut out* faisant référence aux Cut-Outs de Matisse.

Il travaille aussi les découpes et résilles, qui rappellent la dentelle.

Ensemble table et chaise

► Ateliers au musée

- Changer les formes géométriques des meubles de Bonetti par exemple le *Buffet Odyssee*, transformer les ronds en carrés.
- Réaliser un meuble en papier découpé.

• Matières

Mattia Bonetti emploie des techniques artisanales et traditionnelles, par exemple : *Lampadaire China*. La céramique a été réalisée par une entreprise spécialisée dans les boutons de porte, ou le *Canapé press*, patchwork de magazines et journaux chinois recopiés en broderies peintes entièrement à la main.

Il accorde une grande importance à l'artisanat, le fer forgé doit présenter des traces du martelage. Il porte un intérêt particulier au cuir (aspect/matière/souplesse/couleur).

Il recherche la matière parfaite qui servira son dessin: pour *le guéridon bubble gum*, il désire donner l'impression de l'étirement du chewing gum, entre 2005 et 2013 le meuble évolue à travers différents matériaux jusqu'à l'obtention de cet effet.

Il recherche de nouveaux matériaux, des industriels aux technologies expérimentales : pour *le buffet Odysée* les ronds de couleur sont réalisés avec une feuille d'or blanc recouverte de 7 couches de vernis transparents et colorés.

Les matières s'opposent, s'associent, se complètent.

► Ateliers au musée

- Chercher 3 matières différentes dans l'exposition.
- Décliner un meuble dans une collection avec une matière différente, par exemple créer la vaisselle en lien avec la table *Abyss*
- Montrer le même objet avec des matières différentes, les comparer, choisir son préféré et expliquer pourquoi.

• Couleurs et lumière

La richesse des couleurs rappelle le milieu du textile (voir le dossier pédagogique sur l'exposition *Raoul Dufy* au musée des beaux-arts de Carcassonne). Mattia Bonetti recherche un scintillement dans la couleur qu'il obtient notamment grâce aux matériaux qu'il utilise. Il orchestre la lumière, crée des changements de couleurs en fonction du point de vue du spectateur.

La commode *Heather*

► Ateliers au musée

- Changer les couleurs des imprimés des meubles (jeu de chaud et froid/ couleurs pastels/ dégradés de couleurs...) Et comparer avec l'original.

► Prolongements en classe

- Réaliser le dessin d'un objet en mosaïque cf la table basse *Iris*, avec des pastels ou découpage/collage (expliquer la technique de la mosaïque)

- TICE. Rechercher dans le conte de Charles Perrault Peau d'âne ou dans le film musical de Jacques Demy la description de la robe couleur du temps : aurait-elle pu être créée par Bonetti, et pourquoi selon vous ?

● Motifs

La répétition des motifs se réfère au milieu textile que l'artiste a côtoyé. (cf le dossier pédagogique sur l'exposition *Raoul Dufy* au musée des beaux-arts de Carcassonne.)
Les motifs utilisés peuvent être classés en différentes catégories :

- L'inspiration socio-culturelle

Le cabinet strata cf les buildings, les villes...

Le cabinet Quasimodo, cf les graffitis, le street art

Canapé press, magazines

- L'inspiration ethnique

China lampadaire

► Ateliers au musée

- Imaginer des cadres pour les tableaux des collections permanentes à partir des motifs de Mattia Bonetti.
- Inventer des tenues pour les personnages des tableaux du musée à partir des motifs de l'exposition. Imaginer même des bijoux à la façon de l'artiste pour ces mêmes personnages. (cf dossier pédagogique sur l'exposition *Tenues de soirée* au musée des beaux-arts de Carcassonne)
- Réinventer les meubles de l'artiste en intégrant des motifs issus des collections permanentes, par exemple : créer un patchwork à partir d'images de tableaux du musée et les transposer sur le canapé press.

► Prolongement en classe

- Proposer un thème et le décliner à travers différents meubles

• Le minéral et le végétal sont des thèmes récurrents dans ses créations.

Le minéral dans la forme et la matière comme par exemple *L'armoire mur*. Cette œuvre donne une impression de trompe l'œil (cf les collections permanentes).

Armoire mur

Le végétal dans le motif :

Canapé Garden

► Ateliers au musée

- Choisir un animal ou un végétal et le transformer en meuble. Cf l'exposition *Roland Daraspe* au musée des beaux-arts de Carcassonne.

Les verres tulipes

► Prolongements en classe

- Créer des meubles avec des Kapplas dans le même esprit que l'armoire Mur et les photographier.
- Rechercher des œuvres en trompe-l'œil dans l'histoire de l'art, et travailler sur cette notion ; lycée : imaginer un objet-espace dans un espace de votre choix (urbain, domestique, muséal), visible et pourtant inscrit dans le décor.
- Chercher d'autres meubles d'inspiration végétale ou animale comme par exemple *Fauteuil éléphant* de Bernard Rancillac ; collège : imaginer un objet du quotidien qui serait à la fois animal et objet.
- Se référer aux Métamorphoses d'Ovide pour créer un objet à la manière de Bonetti : par exemple la statue de Pygmalion, le char de Phaéton, le reflet de Narcisse dans un miroir, la tête de Méduse, etc.

• Un monde féérique

Mattia Bonetti s'inspire de ce monde irréel, fantastique. Son imagination se réfère au monde féérique d'Alice au pays des merveilles avec la prédominance des roses et des verts. Des objets prennent vie et se personnifient tels ceux de La Belle et la Bête.

On peut aussi comparer son univers à celui des *Héroïc fantasy*, ou merveilleux héroïque, par ses thèmes ou illustrations appréciés en particulier des adolescents, ou à l'univers du film de science-fiction Avatar de James Cameron sorti en 2009.

La table Abyss

► Ateliers au musée

- Transformer un meuble ou un objet de l'exposition en personnage fantastique.

► Prolongements en classe

- **Les Aventures d'Alice au pays des merveilles, 1865, de Lewis Carroll, II, Le jardin des fleurs vivantes** : « Je verrais le jardin beaucoup mieux, se dit Alice, si je pouvais arriver au sommet de cette colline... [...] Ô Lis Tigré, dit Alice, en s'adressant à un lis qui se balançait avec grâce au souffle du vent, comme je voudrais que tu puisses parler...
-Nous pouvons parler, répondit le Lis Tigré, du moins quand il y a quelqu'un qui mérite qu'on lui adresse la parole.
Alice fut tellement surprise qu'elle resta sans rien dire pendant une bonne minute, comme si cette réponse lui avait complètement coupé le souffle. Finalement, comme le Lis Tigré se contentait de continuer à se balancer, elle reprit la parole et demanda d'une voix timide et très basse :
-Est-ce que toutes les fleurs peuvent parler ?
- Aussi bien que toi, dit le Lis Tigré, et bien plus fort que toi.
- Vois-tu, déclara une rose, ce serait très mal élevé de notre part de parler les premières ; je me demandais vraiment si tu allais te décider à dire quelque chose ! »
À la manière de Lewis Carroll, imaginer une maison de meubles vivants, créés par Mattia Bonetti, qui dialogueraient avec Alice ou un personnage inventé.
(niveau collège ou lycée)
>Autre référence : la rose de « Peau d'âne »
- TICE : Lier l'univers de Mattia Bonetti aux jardins extraordinaires et aux grottes de stalactites et stalagmites (cf les grottes de Boboli à Florence, les grottes de Limousis (Aude)). **Charles Trenet dans sa chanson « Le Jardin extraordinaire »**, créée en 1957, évoque un jardin merveilleux où les animaux parlent, où les statues dansent ...

Proposer une consigne de réécriture : "Après avoir lu ou écouté sa chanson, à ton tour, en trois petits paragraphes ou couplets à la manière de Trenet, décris une maison extraordinaire meublée par Mattia Bonetti « C'est une maison extraordinaire... ». (niveau collège ou lycée)"

- Créer une première de couverture à la façon des « Heroïc fantasy ».

• Décoration d'intérieur

Mattia Bonetti répond aussi à des commandes de professionnels, et a réalisé par exemple toute la décoration intérieure de l'hôtel Cristal Champs Elysées. Ses créations constituent un ensemble mais qui ont leur entière autonomie voire leur propre indépendance.

► Ateliers au musée

- Composer du papier peint ou un tapis à partir des meubles de Mattia Bonetti.
- Composer des period rooms en mêlant les collections permanentes et l'exposition temporaire.
- Créer des ensembles : par exemple inventer les fauteuils de la table basse *Iris*, ou créer la composition florale de la table *Abyss*...

► Prolongements en classe

- Meubler une pièce vide où les murs et le sol sont recouverts de motifs correspondant à l'univers de Bonetti
- Mattia Bonetti a créé du papier peint, inventer les meubles en adéquation avec celui-ci.
- A partir de photos de cheminées ou de poêles modernes inventer les chenets qui correspondent.

● Théâtre et mise en scène

Mattia Bonetti s'intéresse à toutes les formes d'art et notamment au théâtre (il s'est inscrit au cours Florent). D'ailleurs, dans son travail on comprend l'importance qu'il accorde à la mise en scène, au spectaculaire.

► Ateliers au musée

- A la façon d'Izzet Kéribar (exposition au musée des beaux-arts de Carcassonne), se mettre en scène dans l'exposition et photographier. Par exemple, se réchauffer auprès des chenets dans la salle de la cheminée.
- Insérer les meubles de Mattia Bonetti dans les tableaux des collections permanentes.

Jacques Gamelin, *Intérieur de cuisine*, 18e s. et Mattia Bonetti, *Fauteuil Berlingot*

► Prolongement en classe

- Réaliser une mise en scène, dans la salle de classe, à l'aide d'un vidéoprojecteur avec des meubles de Bonetti.

Scène d'exposition d'Art, 1994, de Yasmina Reza.

Le salon d'un appartement.

Un seul décor. Le plus dépouillé, le plus neutre possible.

Les scènes se déroulent successivement chez Serge, Yvan et Marc.

Rien ne change, sauf l'œuvre de peinture exposée.

Marc, seul.

- Mon ami Serge a acheté un tableau.

C'est une toile d'environ un mètre soixante sur un mètre vingt, peinte en blanc. Le fond est blanc et si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux.

Mon ami Serge est un ami depuis longtemps.

C'est un garçon qui a bien réussi, il est médecin dermatologue et il aime l'art.

Lundi, je suis allé voir le tableau que Serge avait acquis samedi mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois.

Un tableau blanc, avec des liserés blancs.

*

Chez Serge.

Posée à même le sol, une toile blanche, avec de fins liserés blancs transversaux.

Serge regarde, réjoui, son tableau.

Un long temps où tous les sentiments se traduisent sans mot.

Marc- Cher ?

Serge- Deux cent mille.

Marc -Deux cent mille ?...

Serge- Handtington me le reprend à vingt-deux.

Marc -Qui est-ce ?

Serge - Handtington ?!

Marc - Connais pas.

Serge -Handtington ! La galerie Handtington !

Marc -La galerie Handtington te le reprend à vingt-deux ?...

Serge - Non, pas la galerie. Lui. Handtington lui-même. Pour lui.

Marc - Et pourquoi ce n'est pas Handtington qui l'a acheté ?

Serge -Parce que tous ces gens ont intérêt à vendre à des particuliers. Il faut que le marché circule.

Marc -Ouais...

Serge -Alors ?

Marc -...

Serge -Tu n'es pas bien là. Regarde-le d'ici. Tu aperçois les lignes ?

Marc - Comment s'appelle le...

Serge - Peintre. Antrios.

Marc - Connu ? Très. Très !

Un temps.

Serge - Serge, tu n'as pas acheté ce tableau deux cent mille francs ?

Serge -Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un ANTRIOS !

Marc - Tu n'as pas acheté ce tableau deux cent mille francs !

Serge - J'étais sûr que tu passerais à côté.

Marc - Tu as acheté cette merde deux cent mille francs ?

► **TICE.** Rechercher Composition suprématisiste : carré blanc sur fond blanc, de K. Malévitch, et ce qu'a pu représenter cette œuvre monochrome de l'art moderne en 1918.

► **Réécrire ce dialogue théâtral** en remplaçant les allusions au tableau blanc par une œuvre de l'exposition Bonetti, et en réactualisant l'époque en 2016.

Théâtre sans animaux, 2001, Jean-Michel Ribes.

Musée.

Une grande salle de musée. Faisceau de lumières qui éclairent les œuvres qu'on ne voit pas. Des visiteurs déambulent. Les pas résonnent. De temps en temps on saisit ce qu'ils disent.

[...]

- J'aime que les impressionnistes aient été des incompris.
- Tout ce qui est rouge sur le plan, c'est précolombien, en vert c'est les arts primitifs, en jaune la vallée de l'Indus et en bleu c'est la Chine des Tang.
- Et la cafétéria, c'est quelle couleur ?
- J'en peux plus !
- Assieds-toi une seconde.
- Je suis épuisé.
- Il y a une banquette, profite-en.
- Incroyable...et pourtant le dimanche au bois, je tiens des kilomètres.
- Là c'est pas pareil, tu marches avec les yeux.
- On sent beaucoup plus l'influence de l'Inde ici qu'au sous-sol.
- matisse c'est juif, comme nom ?
- Je crois...
- Dis donc Laurence, elle est toute petite la Vénus de Milo... c'était qui Milo, un nain ? Ah je suis déçue ... Je vais quand même faire une photo pour Jacques, mais on la fera agrandir...si, on est obligé, elle est trop minus... Ah merde, je suis déçue !

► **TICE.** Rechercher qui est J-M Ribes, et la saynète complète de Musée.

Rechercher un exemple de tableau de peintre impressionniste, et d'une œuvre d'Henri Matisse. Retrouver l'image de la Vénus de Milo : où cette sculpture est-elle conservée ?

Questions. Que signifie « tu marches avec les yeux » ?

- Pourquoi les personnages n'ont-ils pas de nom ?
- Comment cette scène de théâtre dont le décor est un musée dénonce-t-il notre rapport à la culture ? Le musée est-il un lieu où l'on s'ennuie ? Pourquoi vient-on au musée ?
- Quelles sont les différentes couleurs utilisées pour les salles de notre musée des beaux-arts de Carcassonne ?

► **Réécrire ce dialogue théâtral**, en le situant au musée des beaux-arts de Carcassonne : les personnages, que vous pourrez nommer, circulent et dialoguent parmi les œuvres des collections permanentes et/ou de l'exposition Bonetti.

► **Dialogue argumentatif.** Après leur visite de l'expo Bonetti, deux élèves confrontent leurs points de vue opposés sur l'expo : l'un ne voit pas l'intérêt de ce type d'objets, tandis que l'autre défend avec enthousiasme les créations du designer.

Thèmes de Culture générale en BTS pouvant exploiter une visite de l'exposition Bonetti, avec un document iconographique dans la synthèse ou une écriture personnelle:

- *Cette part de rêve que chacun porte en soi.*
- *Ces objets qui nous envahissent.*
- *L'extraordinaire.*

Annexes : **Histoire et repères pour le design**

à demander par mail au service pédagogique :

- emilie.frafil@mairie-carcassonne.fr -chritophe.horiot@mairie-carcassonne.fr

Dossier pédagogique réalisé par Linda Degouve De Nunckues, Emilie Frafil, assistante de conservation au musée des beaux-arts de Carcassonne, Anne-Marie Lebon et Béatrice Navarro, professeur de lettres classiques.

