

LES
QUINCONCES
& L'ESPAL
SCÈNE NATIONALE
LE MANS

EXPOSITION

... ET UN PEU DE NOUS TOUTES

ESTEFANÍA PEÑAFIEL LOAIZA

DU 11 JANVIER AU 21 MARS
L'ESPAL, LE MANS

PISTES PÉDAGOGIQUES ET MISSIONS

À RÉALISER POUR PRÉPARER LA VISITE DES ÉLÈVES EN COLLÈGE ET LYCÉE

Ce document est conçu par les médiatrices de l'association Les araignées philosophes, Carole Dubrana, coordonnatrice territoriale Arts plastiques Le Mans Métropole et les médiateur·rices de la Scène nationale. Il a pour but d'accompagner la déambulation des élèves dans l'exposition de l'artiste Estefanía Peñafiel Loiza.

En suivant la démarche d'archéologue de l'image d'Estefanía, ce document va vous embarquer dans une enquête.

Il cherchera à attirer vos yeux vers certaines œuvres et à questionner certaines images, vidéos ou documents mis en avant par l'artiste. Le document ne s'arrêtera pas devant chaque œuvre. Pour autant, n'hésitez pas à vous promener partout, à observer tous les documents d'archives présents sous les vitrines, à prendre le temps de regarder en détail une image ou une vidéo. N'hésitez pas non plus à prendre du recul, à revenir sur vos pas.

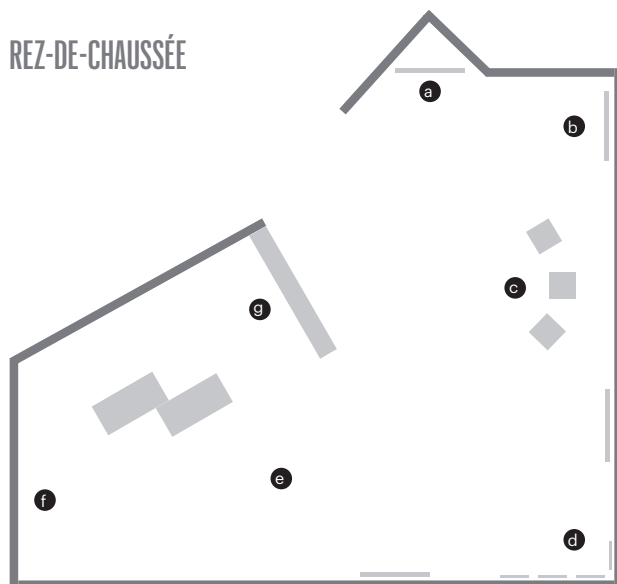
Comme tout enquêteur·rice, munissez-vous d'un crayon et d'un porte vue pour pouvoir noter toutes vos trouvailles. Avant de commencer, nous vous invitons à faire un premier tour global de l'exposition, pour sentir son atmosphère. Pour prendre en main le document, vous pouvez constituer des groupes d'enquêteur·rices pendant votre visite.

À la fin, ou en rentrant, vous pourrez de cette façon, échanger à partir de vos découvertes pour faire durer l'exploration.

Bonne visite ! Bonne enquête !

PLAN DE L'EXPOSITION

REZ-DE-CHAUSSÉE

a prologue

vidéo | 8min 39s
Une main s'approche d'un ensemble d'images disposées sur une table lumineuse, révélant fugacement les fantômes d'une mémoire familiale...

b la bifurcation

vidéo | 10min 40s
Extraits de lettres de Carmen.
Les lettres de Carmen témoignent de son double voyage : le trajet imaginaire vers l'Europe et celui, bien réel, pour rejoindre la lutte armée en Equateur même.

c circulations

3 vidéos sur moniteurs | 3min env.
Entre deux continents, entre deux siècles, entre souvenirs et fantômes, les images circulent, l'histoire se recompose à partir de fragments.

d amorces

4 impressions à partir des derniers photogrammes de pellicules 16mm.

e osa lottare (oser se battre)

photographies, 2 vitrines, images d'archives, documents divers.

f 22/02

vidéo diptyque | 5min 54s
Manifestation antifasciste filmée dans le quartier de Tufello (Rome) à un an d'intervalle (2021-2022).

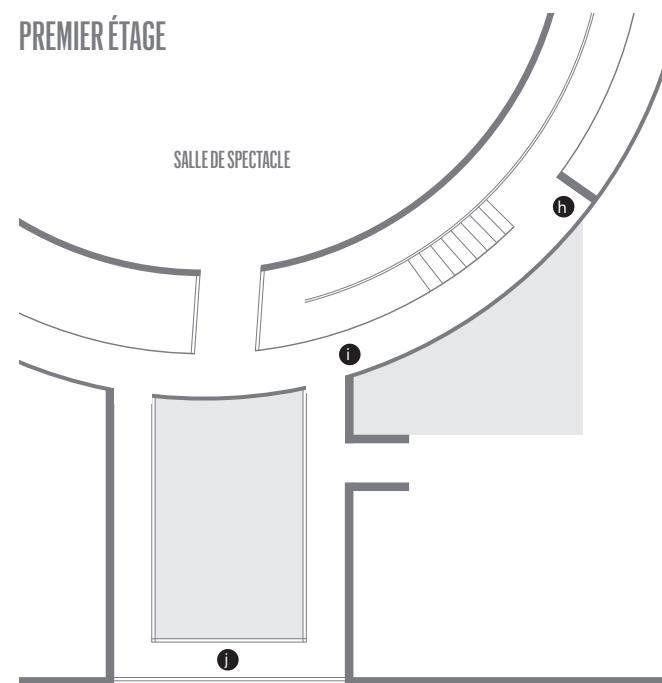
... e le compagne

vidéo diptyque | 3min 45s
Manifestations en faveur des droits de la femme au cours des quatre dernières décennies.
Images d'archive : AAMOD (Rome)

g sfilà

24 images tirées à partir d'une seconde de film 16mm tourné à Esmeraldas (Ecuador)
Seules quelques images sont reconnaissables, les autres se dérobent à la vue du fait d'un accident mécanique de la caméra.

PREMIER ÉTAGE

h un visage dans la foule

3 films non synchronisés
Recadrage d'anonymes dont le regard est fortuitement dirigé vers la caméra, à partir d'images provenant d'un lot de films tournés dans les années 1910 et conservés à la Cinémathèque de Toulouse.

i décollages

photographies instantanées
5 collages de polaroids provenant de différentes archives personnelles.

j d'un regard l'autre

24 000 impressions n/b sur papier 1 seconde du film *La Bataille d'Alger* (Gillo Pontecorvo, 1966), décomposée dans 24 images fixes. La vingt-quatrième image est la seule où le regard de la protagoniste vise directement l'objectif de la caméra, croisant ainsi celui du spectateur.

3 MISSIONS AVANT DE VENIR

MISSION 0

Découvrir (dans l'annexe 1) les 10 photos de luttes féministes pour les 50 ans du MLF*

Prolongement

À partir de ces photos, les groupes peuvent aussi prolonger l'histoire des luttes féministes en ajoutant des événements avant, pendant et après, en réalisant une frise.

*Le MLF, c'est le Mouvement de Libération des Femmes

MISSION 00

Estefanía Peñafiel Loaiza est qualifiée d'archéologue de l'image.

Ça veut dire quoi, à ton avis, une archéologue de l'image ?

MISSION 000

Lire et observer cette citation :

« *Le bruit de la vague résulte des milliards de gouttelettes qui la constituent.* »

(Gottfried Wilhelm Leibniz, philosophe allemand du 17e siècle)

L'historienne Arlette Farge, qui cite souvent cette phrase, fait un travail de recherche dans les archives pour mettre en avant des vies minuscules, oubliées, invisibles de notre Histoire.

MESSAGE SECRET QUE SEUL·E L'ENSEIGNANT·E COMPRENDRA !

Pour vous aider à préparer la venue et tisser des liens avec vos programmes, voilà quelques mots clés.

La représentation ; images, réalité et fiction :

Productions tirant parti des interrelations entre des médiums, des techniques, des processus variés à des fins expressives.

Invention et mise en œuvre de dispositifs artistiques pour raconter (narration visuelle ancrée dans une réalité ou production d'une fiction).

L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur :

La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre : les dispositifs de présentation.

L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre

7 MISSIONS PENDANT L'EXPOSITION

REZ-DE-CHAUSSÉE : CARMEN

Il y a deux textes dans l'exposition, écrits par Estefanía Peñafiel Loaiza. Après les avoir lus, essayez de répondre à la Mission n°1 !

En janvier 1981, ma tante Myriam a pris un bus de Quito jusqu'en Colombie. De là, avait-elle dit, elle partirait en Europe pour poursuivre ses études. Elle avait 25 ans et laissait derrière elle son mari et ses deux enfants, auprès desquels j'ai grandi.

Dans les semaines suivantes, la famille a reçu des lettres où elle racontait son voyage. Un jour, les lettres ont cessé d'arriver.

En réalité, Myriam n'est jamais allée en Europe ; elle avait intégré un mouvement révolutionnaire naissant et son prétendu voyage d'études n'était qu'une couverture. Passée dans la clandestinité, elle avait adopté un autre nom : Myriam était devenue Carmen.

On a appris plus tard qu'elle avait été assassinée avec un camarade militant dans des circonstances qui restent à éclaircir. Pendant longtemps, son histoire été entourée de silence. Il a fallu trois décennies pour que ce crime soit reconnu comme l'un des événements précurseurs de la violence d'État qui s'est installée en Équateur au cours des années 1980.

Il y a quelques années, en visitant la Galleria Nazionale d'Arte Moderna à Rome, j'ai découvert les cartons préparatoires du tableau *Il Quarto Stato* de Pellizza da Volpedo, dont une reproduction ornaît la maison de mes parents, où Myriam venait souvent. Le tableau m'est alors apparu comme une fenêtre qui donnait sur les deux versants de l'histoire, reliant le véritable destin de Myriam et celui qu'elle s'était inventé en guise de couverture.

Pour jeter une lumière sur cette histoire, pour tenter de toucher à sa réalité, il fallait que je creuse aussi dans sa part de fiction, que je la prenne au sérieux. J'ai emprunté donc le faux chemin que Carmen avait tracé et je suis allée la chercher non seulement là où elle était vraiment passée, mais aussi là où elle ne s'est jamais rendue. Pour guider mes pas, j'ai suivi la piste de ses lettres.

Tes lettres évoquaient un voyage que tu avais seulement imaginé. Voulant te suivre, je t'ai cherchée dans des lieux où tu n'es jamais allée.

En fouillant dans ton passé, voulant comprendre ce qui t'a mené au militantisme, j'ai découvert tes engagements de jeunesse et ta proximité avec des travailleurs sociaux italiens. Le pari absurde de te chercher à Rome me semblait alors de plus en plus vraisemblable. Une fois là-bas, où aurais-tu vécu, quels lieux aurais-tu fréquentés, quelles luttes, quelles nouvelles causes aurais-tu pu rejoindre ?

Un itinéraire a commencé à se dessiner, conduisant du quartier d'Ostiense à Montesacro et jusqu'au Tufello, où tu aurais pu assister, le 22 février 1981, à la première marche en mémoire de Valerio Verbano, le jeune militant antifasciste assassiné un an plus tôt. Et je t'ai imaginé également dans d'autres rues et places, participant aux rassemblements contre la guerre ou pour les droits des femmes qui se sont tenus à Rome cette année-là.

Faute de te retrouver, j'ai trouvé ce qui était à ta place.

Or, plus je suivais ton parcours fictif, plus je me rapprochais de ta véritable destination. Un rapport de police, le nom d'une femme trouvé dans tes lettres, la rencontre avec tes trois camarades survivants ont fini par me ramener en Équateur. Le voyage avait toujours été circulaire.

De retour au point de départ, j'ai cherché le chemin que tu avais vraiment pris. Guidée par l'un de tes proches amis, je suis arrivée à la commune de Cube, sur la côte de l'Équateur, où tu te dirigeais réellement quand tu as pris le bus il y a quatre décennies, et où tu as ensuite disparu.

J'y ai essayé de saisir la moindre lueur qui pourrait faire sortir ton histoire de l'ombre. La caméra, pourtant, a surtout capturé des fantômes.

7 MISSIONS PENDANT L'EXPOSITION...

MISSION 1 QUIZZ !

OÙ VIVAIT MYRIAM ?

- ◆ Équateur
- ◆ Colombie
- ◆ Italie

QUAND MYRIAM A-T-ELLE PRIS UN BUS ?

- ◆ 1881
- ◆ 1901
- ◆ 1981

QUEL ÉTAIT LE NOM DE LUTTE DE MYRIAM ?

- ◆ Antigone
- ◆ Carmen
- ◆ Olympe

POURQUOI MYRIAM DEVIENT CARMEN ?

- ◆ Pour pouvoir masquer son identité
- ◆ Pour changer de vie
- ◆ Parce qu'elle avait oublié son prénom

POURQUOI MYRIAM LUTTAIT-ELLE ?

- ◆ Les narcotrafiquants
- ◆ Les droits des femmes
- ◆ Les droits des enfants

QUE FAIT CROIRE MYRIAM À SA FAMILLE ?

- ◆ Qu'elle s'est mariée dans un pays lointain
- ◆ Qu'elle voyage en Europe
- ◆ Qu'elle ne veut plus les voir

7 MISSIONS PENDANT L'EXPOSITION...

MISSION 2 LE QUATRIÈME POUVOIR

SAURAS-TU RETROUVER CE TABLEAU DANS L'EXPOSITION ?

Que représente-t-il ?

Pourquoi Estefanía dit que ce tableau est la porte d'entrée à son parcours fantomatique sur les traces de sa tante Myriam ?

Quel lien peux-tu faire entre ce que raconte ce tableau et la lutte de Myriam/Carmen ?

◆ *Le quatrième pouvoir* | Giuseppe Pellizza da Volpedo | 1898 - 1901 | Peinture à l'huile sur toile

Œuvre emblématique d'un point de vue artistique, technique et social, *Il Quarto Stato* est le chef-d'œuvre de Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907). La scène, qui se déroule sur une place de la ville natale du peintre, représente la protestation d'un groupe de travailleurs, dont la marche vers un avenir radieux revendique la force de cohésion et la dignité du travail à partir desquelles la rédemption du peuple doit commencer. C'est un tableau monumental sur lequel Pellizza a travaillé entre 1898 et 1901, années caractérisées par des grèves, des protestations et des revendications de la classe ouvrière, dont la peinture est devenue le porte-parole. La réalisation du tableau a nécessité au peintre une longue période d'étude qui a duré dix ans. En fait, trois versions antérieures sont connues : *Les Ambassadeurs de la faim* (1892), *Fiumana* (1895) et *Le voyage des ouvriers* (1899) à côté de l'œuvre définitive, que le peintre, inspiré des écrits de Jean Jaurès sur la Révolution française, intitulera *The Fourth Estate*.

Après la Seconde Guerre mondiale, le tableau est transféré au Palazzo Marino, siège de la mairie, comme symbole de la conquête de la démocratie et de la réappropriation des droits.

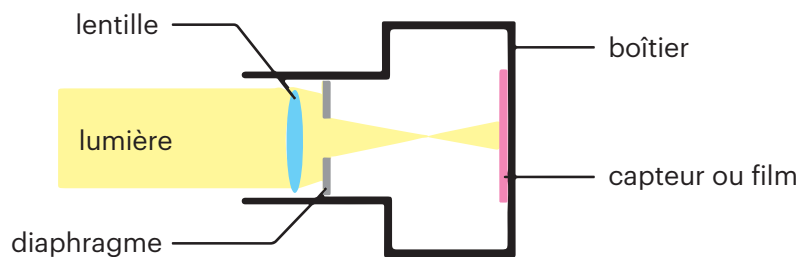
7 MISSIONS PENDANT L'EXPOSITION...

MISSION 3 RÉVÉLER

REGARDER L'ŒUVRE **prologue**

POINT INFORMATION....

SUR LE PRINCIPE DE BASE DE LA PHOTOGRAPHIE

INFORMATION SPÉCIALE...

Étymologie du mot photographie :

« photographie » signifie « écriture de la lumière »

QUESTIONS !

- ◆ À quoi ça sert de prendre des photographies ?
- ◆ Ça veut dire quoi révéler ?
- ◆ Que peut révéler la photographie ?

QUESTIONS SUBSIDIAIRES !

- ◆ Que peux-tu dire des photographies de l'artiste ?
- ◆ En quoi révèlent-elles quelque chose ? En quoi cachent-elles quelque chose ?
- ◆ À quoi sert le flou ?
- ◆ L'accumulation des images ?
- ◆ Quelles différentes sortes de photographies sont exploitées par l'artiste ?

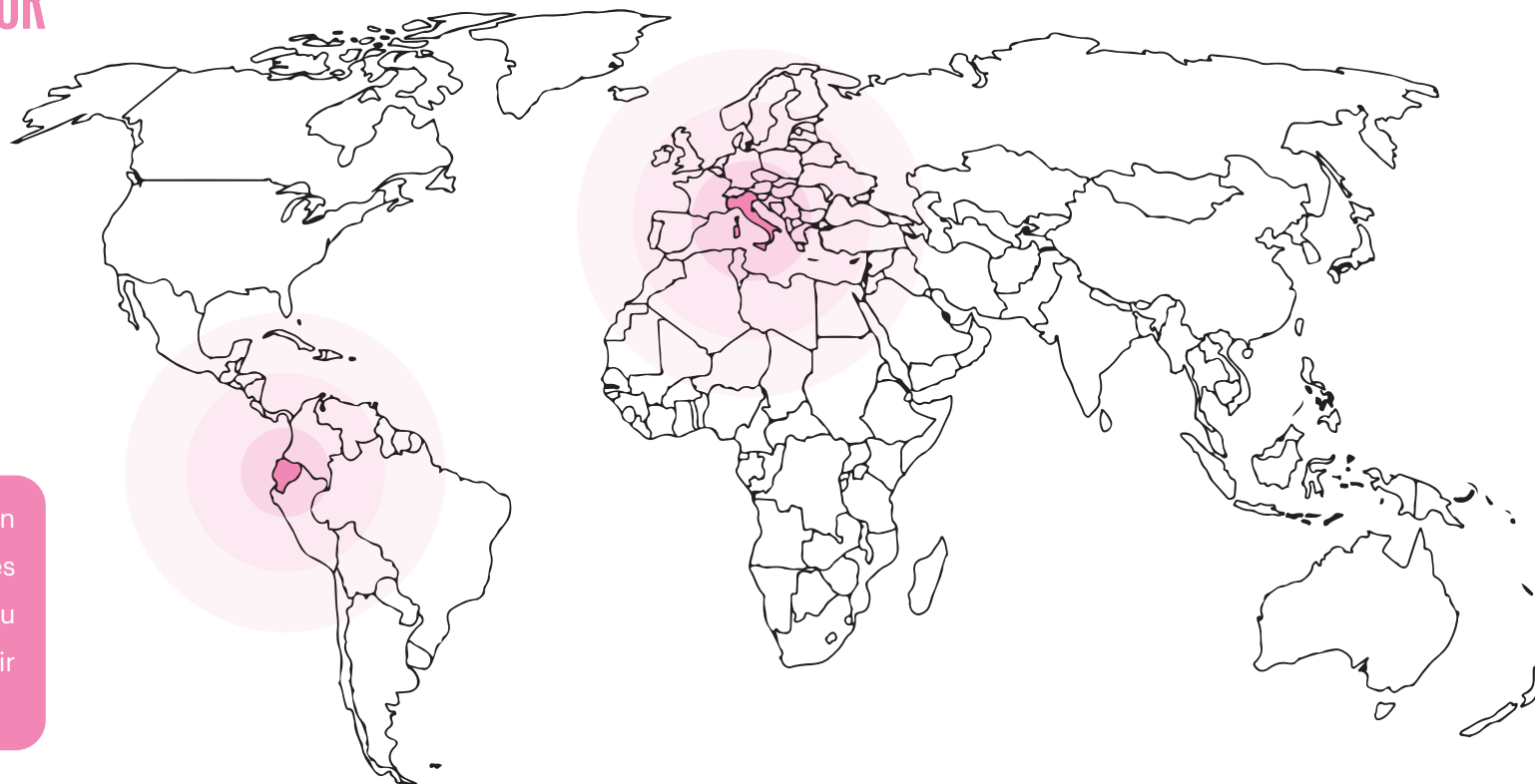

7 MISSIONS PENDANT L'EXPOSITION...

MISSION 4 BIFURQUER OU PAS ?

REGARDER L'ŒUVRE **la bifurcation**

ENTRE ÉQUATEUR
ET ITALIE

À la place de Carmen
dans le bus, tu restes
en Équateur ou tu
bifurques pour partir
en Europe ?

7 MISSIONS PENDANT L'EXPOSITION...

MISSION 5 LA LUTTE

CHERCHER LA PHOTOGRAPHIE OÙ EST NOTÉE LA PHRASE « OSA LOTTARE ».

PRENDRE LE TEMPS DE L'OBSERVER...

QUESTIONS!

- ◆ Quel personnage célèbre est représenté en pochoir sur le banc ? Que peux-tu dire de l'emploi du rouge ?
- ◆ Pourquoi ce portrait ?
- ◆ Ça veut dire quoi la révolution ?
- ◆ Quel est le rôle de la lumière dans cette installation ?
- ◆ Tu connais des femmes révolutionnaires ?

QUESTIONS SUBSIDIAIRES!

- ◆ Quelle forme d'art est évoquée par ces pochoirs sur un banc dans un espace public ?
- ◆ Quel est l'intérêt de réaliser une œuvre dans un espace public ?
- ◆ Quel lien peut-on faire entre cette forme d'art et la notion de révolution ?

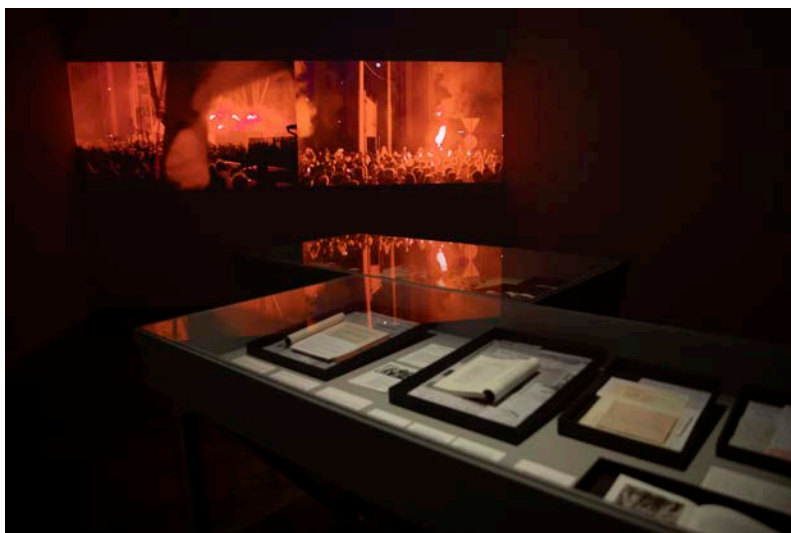
7 MISSIONS PENDANT L'EXPOSITION...

MISSION 5bis TA LUTTE

REGARDER L'ŒUVRE ... **e le compagne (ni una menos)**

QUESTIONS!

- ◆ Toi, tu lutterais pour défendre quoi aujourd'hui ?
- ◆ Si tu avais un nom de lutte, ce serait lequel ?
- ◆ Regarde le dispositif, qu'a-t-il de particulier ? Quel rôle peut avoir cette présentation par rapport aux images projetées ?

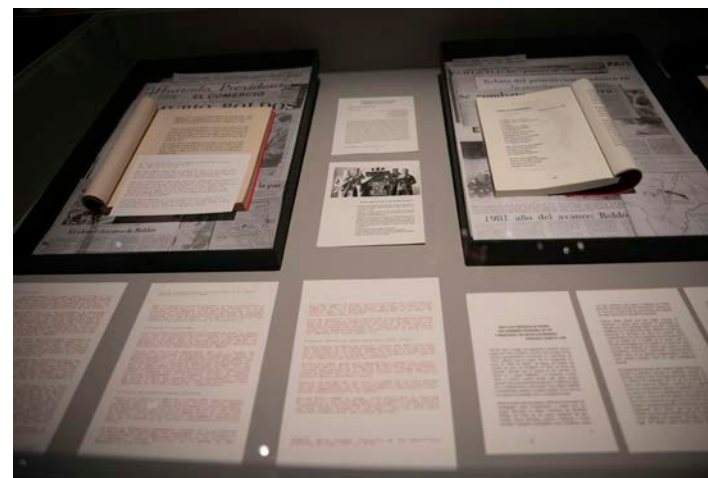
7 MISSIONS PENDANT L'EXPOSITION...

MISSION 6

REGARDER L'ŒUVRE COMPOSÉE DES DEUX VITRINES.

QUESTIONS!

- ◆ Que vois-tu dans ces vitrines ?
- ◆ Quel lien fais-tu avec Myriam/Carmen ?
- ◆ Une vitrine ça sert à quoi au fait ?

7 MISSIONS PENDANT L'EXPOSITION...

MISSION 7

REGARDER L'ŒUVRE **d'un regard l'autre** (cabine au premier étage de l'Espal)

RENTRE DANS LA CABINE AVEC TON GROUPE ET REGARDE.

QUESTIONS!

- ◆ Décris ce que tu as vu
- ◆ En quoi cette oeuvre est différente des autres ?
- ◆ Quelle sensation as-tu eue dans la cabine ?

3 MISSIONS APRÈS LA VISITE

MISSION 8

Replongez-vous dans les missions 00 et 000.

Tentez de trouver des nouvelles réponses...

LA SUPER ÉNIGME

Carmen a-t-elle existé ?

MISSION 800

PRENDRE DATES

Se raconter avec des luttes intimes et historiques.

Les luttes peuvent être imaginaires, rêvés, fictives ou réelles.

Je suis Paupy.

Je prends dates des nombreuses marches de mon enfance, celles du 1er mai pour fêter le travail.

Je prends dates de ma protestation devant l'école primaire avec ma classe, pour avoir du ketchup à la cantine.

Je prends dates des mouvements lycéens après l'élection du mois d'avril 2002. J'avais 18 ans, tout juste.

Je prends dates de ma révolte pour partir toute seule, en voiture, avec mes copines, en vacances.

Je prends dates du blocage de la faculté des arts du spectacle en 2006, pour dire NON au CPE.

Je prends dates des cris « Black lives matter » lors du rassemblement à Minneapolis contre le meurtre de George Floyd en 2020.

ANNEXE

10 PHOTOS QUI ILLUSTRENT LES GRANDS COMBATS DU MLF

Antoinette Fouque, fondatrice du MLF, en 2006

Yvette Roudy, ministre déléguée aux Droits de la femme

L'avocate Gisèle Halimi, robe d'avocate à la main et figure emblématique des droits des femmes, avec des militantes du MLF

La « Librairie des femmes », à l'époque rue des Saint-Pères à Paris

Une jeune femme milite pour l'égalité salariale, à l'occasion du 40e anniversaire de la création du MLF

Une marche pour le droit à l'avortement et à la contraception, en 1972

Les militantes ont été arrêtées à l'approche de l'Arc de triomphe

Accrochages entre des militantes du MLF et les forces de l'ordre en 1972, lors du « procès de Bobigny »

Des militantes du MLF manifestent le 06 mars 1982 à Paris

Le « Manifeste des 343 », publié dans le *Nouvel observateur*