

Domaine national de Chambord

Education artistique et culturelle

Pistes pédagogiques Cycle 3, 4 et lycée

Exposition « Dehors Dedans »

Julien Des Monstiers

26 mai - 3 novembre 2024

Les propositions ci-dessous s'appuient sur une sélection d'œuvres, vous êtes invités à consulter le dossier de presse pour enrichir la préparation de votre visite.

Table des matières

L'artiste	2
L'exposition	2
Le fond, la matière	4
Quand l'outil tient le geste à distance	5
Les strates de la peinture	8
Le transfert, le motif	10
Les images	13

Vous trouverez les propositions de séquences en arts plastiques et réflexions à mener en classe dans les **encadrés oranges**.

L'artiste

*Julien des MONSTIERS dans son atelier, devant
Idealine II, 2021, huile sur toile, 160 x 210 cm*

Julien des Monstiers a également participé à de nombreuses expositions collectives dans des institutions publiques (Mo.Co 2023, collection Yvon Lambert 2019, Fondation Ricard 2015, Palais de Tokyo 2014), ainsi qu'à des résidences d'artistes à l'étranger. Il a remporté le prix Marin en 2015, le prix Yishu 8 en 2017, le prix Pierre Cardin en 2019 et le prix de peinture Simone et Cino Del Duca en 2022.

Peintre français, Julien des Monstiers est né en 1983 à Limoges. Il vit et travaille entre Faye-la-Vineuse (37) et Paris. Il est diplômé de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de

Paris en 2008 (atelier de Jean-Michel Alberola). L'œuvre de Julien des Monstiers est représentée depuis 2016 par la Galerie Christophe Gaillard (Paris, Bruxelles, Le Tremblay), qui lui a consacré cinq expositions personnelles à ce jour.

Cerf, cerf, cerf, 2015, huile sur toile, 170 x 200 cm © Rebecca Fanuele

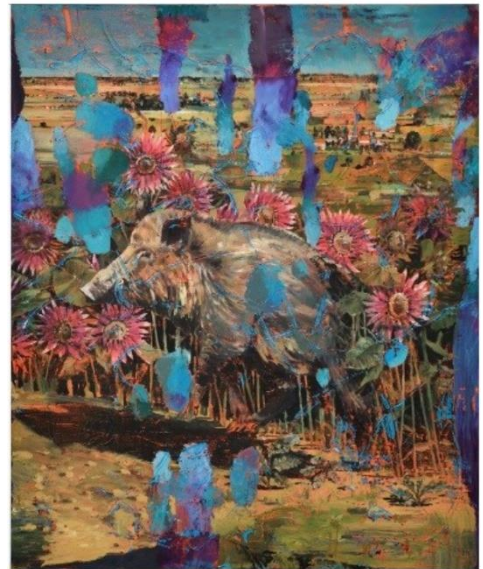
Site de la galerie C. Gaillard : <https://galeriegaillard.com/>

L'exposition

Au 2ème étage du château de Chambord, une trentaine d'œuvres de Julien des Monstiers animent les murs de motifs contemporains issus d'un passé lointain. La construction minutieuse des œuvres à travers la superposition d'aplats de couches de peinture fait coexister différentes temporalités dans un même espace. Des images brouillées se recomposent en un entrelacs de motifs et de couleurs dominées par le couple complémentaire orange et bleu.

Le Réel, 2021, huile sur toile, 230 x 170 cm © Jean-Louis Losi

Sans titre, 2023, huile sur toile, 150 x 180 cm © J-L L

Sans titre, 2017, huile sur matelas 80 x 85 x 57 cm © Jean-Louis Losi

La démarche consiste en un travail jubilatoire autour de la peinture. Julien des Monstiers adopte des formes et des gestes empruntés aux grands récits, mais aussi à l'histoire de ses motifs : scènes de chasse, décors floraux, tapisseries, avec une certaine prédilection pour les scènes animalières. L'artiste travaille ses tableaux avec la technique du report : il peint ses dessins sur une plaque de plexiglas puis, via un premier transfert de la peinture encore fraîche sur un papier cristal, reporte le motif obtenu sur la toile par pression dans d'incessants allers-retours. Son approche virtuose et novatrice de la peinture à l'huile font de Julien des Monstiers une figure montante de l'art contemporain.

Le fond, la matière

En parallèle de l'exposition « **Dehors Dedans** » à Chambord Julien des Monstiers présente à Cannes, au Suquet des artistes, une sélection d'œuvres sous le titre « **Dessus Dessous** ». Cette structuration verbale de l'espace résonne avec la « construction » des peintures de l'artiste.

En effet, des temps de pratiques très différents structurent ses œuvres. Les fonds cumulent plusieurs couches de peinture à l'huile enfermant les couleurs les unes dans les autres. De grandes raclettes et outils de maçon étalent, tirent la matière épaisse, génèrent des accidents dans la superposition des couches de peinture auxquelles Julien des Monstiers va ajouter un travail de biffures, griffures et traces dans la matière fraîche.

Par la suite, et après un long temps de séchage, les motifs et images seront transférés à la surface.

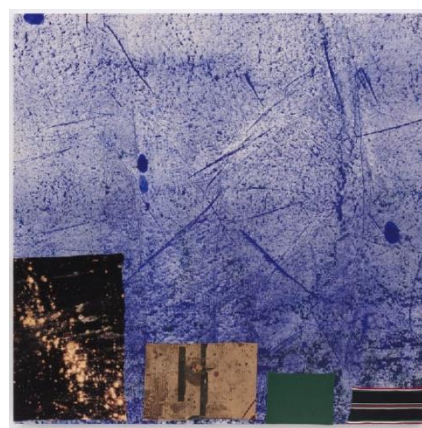
L'artiste affirme son goût prononcé pour l'**abstraction** évoquant Hans Hartung peignant avec des balais de sorcières, les expressionnistes abstraits ou le travail plus récent de Sterling Ruby.

Hans HARTUNG (1904-1989), T1963-R6, 1963 © The estate of Hans Hartung

Mark ROTHKO (1903-1970), Red, Orange, Orange on Red 1967 (233 x 204.5 cm) © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko

Sterling RUBY, SAR-I SANG, 2015
Acrylic, elastic, treated fabric, and cardboard on canvas, (182.9 x 182.9 cm) © Sterling Ruby, photo by Robert Wedemeyer

Cycle 3 : Effets du geste et de l'instrument / Qualités plastiques et effets visuels obtenus par la mise en œuvre d'outils, des dialogues entre instruments et matières, par les différents types de gestes

Cycle 4 : matérialité œuvre objet / Relations entre matières, outils, gestes. - Réalité concrète d'une œuvre / d'une production

Lycée Option 1ère : La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre / Propriétés de la matière et des matériaux, leur transformation : états, caractéristiques, potentiels plastiques

Lycée Spécialité 1ère : La figuration et l'image, la non-figuration / Passages à la non-figuration : perte ou absence du référent, affirmation et reconnaissance de l'abstraction

Deux axes peuvent conduire des séquences en arts plastiques :

- Quand l'outil tient le geste à distance
- Les strates de la peinture

Quand l'outil tient le geste à distance

Henri MATISSE dans son atelier. Robert Capa © International Center of Photography View profile FRANCE. Nice. August 1949

Hans HARTUNG - Courtesy de la galerie Perrotin © Photo Éric Simon

L'atelier de POLLOCK, 1950 © Hans Namuth Éditions Macula

*Julien des MONSTIERS atelier
©Milk magazine*

La présentation de ces photographies d'artistes dans leur atelier peut initier un questionnement sur la nature des outils du peintre. Ceux que les élèves connaissent et utilisent traditionnellement et ceux que les artistes créent ou détournent.

Le geste, alors initié, se trouve modifié.

- **Quelle incidence, l'outil que vous voyez utilisé par ces artistes, aura-t'il sur la trace produite ?**
- **Décrivez les positions des corps.**
- **Imaginez les points positifs et négatifs de ces pratiques.**

Julien des Monstiers évoque des billes roulant sur ses fonds, des griffures, des coulures de colle hasardeusement déposées qu'il retire ensuite, des bâtons lui permettant de tenir le geste à distance...

L'exposition présente une vitrine d'outils qui peuvent suggérer des traces spécifiques à imaginer avec les élèves.

Outils, vitrine Chambord exposition « Dehors Dedans » mai 2024

Questionnements :

- Comment la position de mon corps peut-elle avoir un impact sur la trace que je produis ?
- Et si je dessinais à 1 mètre de ma feuille ? Et si je dessinais à 2 mètres de ma feuille ?
- Quels outils pour étaler ma peinture ? Quels outils pour marquer la surface peinte ?

En fonction de l'âge des élèves on pourra sonder leurs connaissances concernant les outils traditionnels de la peinture, ceux qu'ils ont pu expérimenter, et les champs plus élargis des outils possibles.

Une séquence pourra porter sur la **position du corps par rapport au support** et ses effets, ou sur la **création d'outils** pour poser, marquer, transférer la peinture.

Les strates de la peinture

« La méthode de Julien des Monstiers préexiste aux tableaux et relie entre elles les pièces singulières. C'est un processus de création, un protocole, un rituel peut-être, des règles du jeu plus sûrement, qui implique un ensemble d'opérations essentielles à la signification de son travail.

L'artiste commence par recouvrir ses toiles petites et grandes de plusieurs couches de peinture à l'huile. La matière épaisse fait disparaître le grain de la toile et donne le sentiment que, derrière la peinture, il ne peut rien y avoir d'autre que de la peinture. Cette dernière est encore fraîche quand il y creuse des sillons avec son doigt, un objet ou un outil quelconque ; une bille qu'il fait rouler, par exemple. » Catherine Wermester p.41
Extrait de « Julien des Monstiers » Editions Martin de Halleux

Strates Définition : en géologie et dans les domaines proches, une strate est une couche de roche voire de sol - un terrain qui se distingue des autres par des caractéristiques propres. La stratification est un terme purement descriptif qui désigne la disposition des dépôts sédimentaires en couches distinctes.

En cours de SVT (science et vie de la terre), les élèves ont étudié la géologie et les couches sédimentaires.

Concernant les notions de couches et de superpositions dans l'art nous pouvons penser aux différentes techniques de glacis (multiplication de couches fines de peinture) et au sfumato de Léonard de Vinci, mais également aux pratiques de Jacques Villégé, chef de file des affichistes.

Léonard de VINCI (1452-1519) La Vierge, l'Enfant Jésus et sainte Anne, dit La Sainte Anne 1503 / 1519, Huile sur bois, 168,4 x 130 cm ? Musée du Louvre, Paris

Jacques VILLEGLE (1926-2022) Carrefour Sèvres - Montparnasse, juillet 1961, Affiches lacérées marouflées sur toile, 319 x 810 cm Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris. Photo Francois Poivre © Adagp, Paris 2008

La superposition d'interventions plastiques, les transparences, la stratification de l'œuvre peuvent amener les pistes suivantes pour construire une séquence :

- **Quand une œuvre est-elle terminée ?**
- **Qui a-t-il sous le vernis, la dernière couche de peinture ?**
- **Comment élaborer une œuvre qui se raconte ?**
- **Et si la lumière amplifiait mon image ? Et si la projection d'une image sur mon image faisait sens ?**

Références possibles

Pablo PICASSO (1881-1973) Arlequin, 1923,
Huile sur toile, 130 x 97 cm, Centre Georges
Pompidou Paris © Succession Picasso

Jean-Michel BASQUIAT et Andy WARHOL, "6,99", 1984. 297 x 410 cm.
Nicolas Erni Collection.
(the andy warhol foundation for the visual arts, inc. / licensed by adagp, paris
2023 - estate of jean-michel basquiat licensed by arteststar, New York)

Julien des MONSTIERS, La crise (de la peinture) n'existe pas. 2015
Huile sur toile 230X180 cm, Courtesy Galerie Christophe Gaillard

En 2015 Julien des Monstiers a remporté le prix Marin en 2015 avec *la crise (de la peinture) n'existe pas*.

Il y témoigne de la confrontation entre un « amour énorme » pour l'abstraction radicale et le sujet très classique de la nature morte « à la française ».

[Reportage vidéo](#) (cliquez sur le lien)
19 Prix Antoine Martin 2015, Galerie municipale Julio Gonzales Arceuil

Les craquelures de la matière, les biffures dans la surface blanche apportent une confusion entre le dessus et le dessous, le premier geste du peintre, le second, et ceux qui suivent.

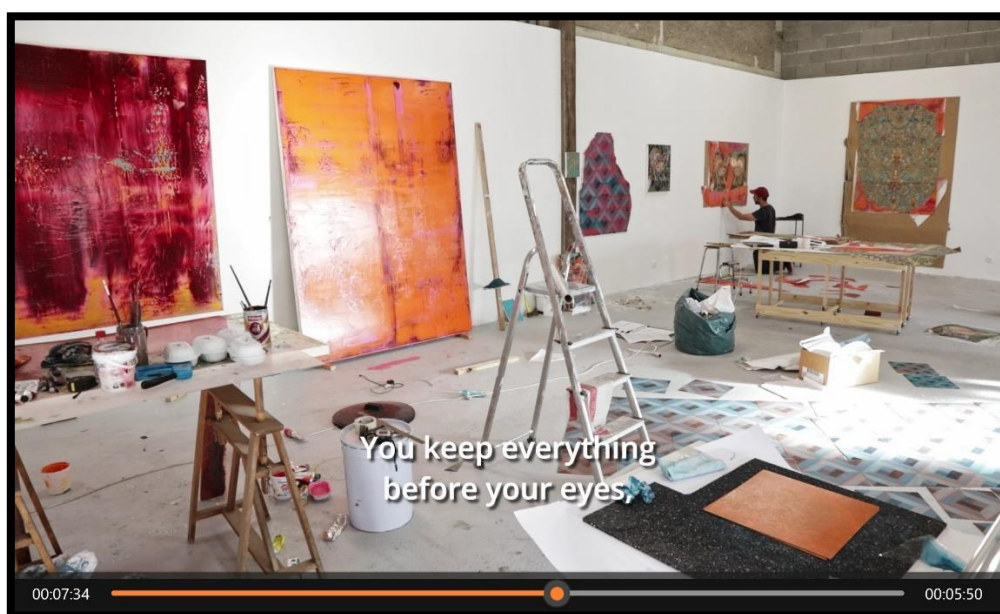
En classe une étude de ce tableau (qui ne figure pas dans l'exposition) pourra préparer les élèves à la découverte des œuvres qu'ils verront à Chambord.

Le transfert, le motif

« Méthode surface répétition

Le peintre reporte sur la surface des étendues colorées aux formes irrégulières, préalablement déposées sur des films transparents souples pressés sur le tableau. Il faut organiser les masses et les intervalles, faire en sorte que « ça tienne », ainsi que disent les peintres quand ils valident une organisation plastique (...)

En usant du transfert, il accepte qu'une part de ce qu'il a d'abord peint méticuleusement au pinceau soit perdu une fois la matière reportée sur la toile. Ainsi défait-il sciemment ce qu'il a fait, et de plusieurs manières. » Catherine Wermester p.46 Extrait de « Julien des Monstiers » Editions Martin de Halleux

Vidéo Julien des MONSTIERS, Galerie Christophe Gaillard, Domaine national de Chambord

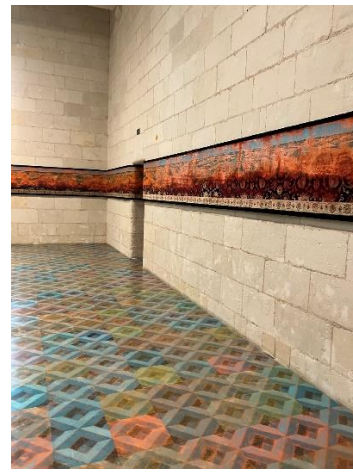

Julien Des MONSTIERS Le Grand Parquet 150x300cm, huile sur toile 2013

Julien des Monstiers a mis au point une technique singulière de création permettant la **mise à distance du geste traditionnel du peintre**, de la touche du pinceau.

Le visionnage de la vidéo ci-dessus, projetée au sein de l'exposition, permettra une compréhension éclairée de la méthode développée par l'artiste.

Dans la représentation d'un parquet (ci-contre), Julien des Monstiers développe l'idée du motif pour « **faire de la peinture** », exprimer ce qu'est la peinture, développant ce procédé jusqu' à produire des all-over comme dans l'installation de la salle François 1er au château.

Par des impressions de transferts successifs sur lino l'artiste révèle l'usure de la peinture initiale qu'il appose méthodiquement prélevant à chaque passage un léger film de matière, le support souple étant pressé à la main.

Le transfert, le motif, la répétition, l'usure, la série

Cycle 3 : L'autonomie du geste / Incidences sur la représentation / l'unicité de l'œuvre ; copie, multiple, série

Cycle 4 : matérialité œuvre objet / Relations entre matières, outils, gestes. **Couleur** - matérialité/qualité / Relations entre : sensation colorée et qualités physiques / quantité et qualité.

Lycée : Mettre en œuvre un projet artistique individuel / s'engager dans une démarche personnelle, en appréhendant sa nature, ses contenus et sa portée, en justifiant des moyens choisis. Etudier la genèse de la démarche personnelle de l'artiste pour éclairer sa propre pratique exploratoire.

- **La matrice, le transfert :** expérimenter des techniques de reproduction : transfert de peinture déposée sur papier cristal, calque, carbone, tampons, sérigraphie, décalcomanie, tampons...
- **Fabriquer** sa matrice
- Exploiter l'**inversement** du motif.
- Comprendre et exploiter l'**usure, l'effacement**.
- **Répéter le motif :** pochoirs
- **Organiser** les motifs dans l'espace du support, rythmer les répétitions
- **Collaborer** pour créer une œuvre collective
- **Changer d'échelle,** technique de la mise au carreau

Au sein de l'atelier de Julien des Monstiers des images créées numériquement puis imprimées portent le quadrillage fragmentant la surface qui sera peinte, carré par carré puis transférée sur le fond.

La technique de mise au carreau à des fins d'agrandissement pour les très grands formats ou de déformation en perspective pour des supports spécifiques pourra être présentée aux élèves.

Ci-dessous :

Bernardino GATTI, dit IL SOJARO, Trois anges lisant ; esquisse d'une autre figure assise, vue de dos, vers 1576, Département des Arts graphiques, Louvre, Paris

Dans le domaine de l'histoire des arts la question du motif et de la répétition va se développer en particulier dans les arts décoratifs : frises ornementales, pavage en faïence, mosaïque, marqueterie, textile, tapisseries et tapis. Ces derniers vont inspirer le travail de Julien des Monstiers.

Ci-contre, détail :
Come closer, 2015, huile sur toile, 300 x 210 coll. N&N Nantes
 Ci-dessous : *Tapis*, 2016, huile sur toile, 250 x 190 coll. N&N Nantes

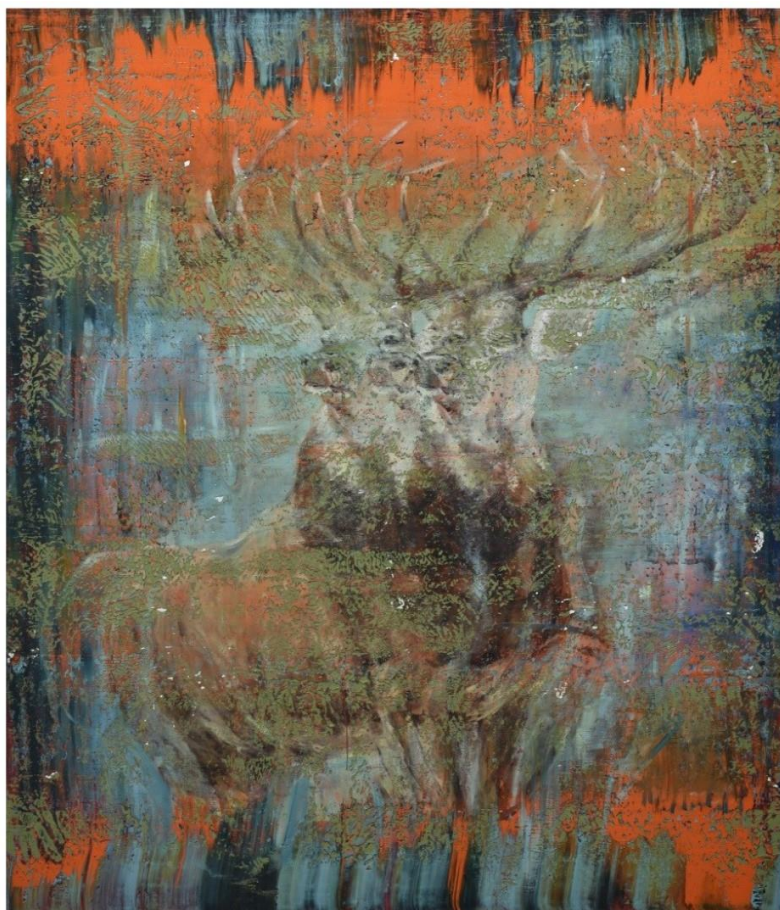

Tableau (huile sur toile) surmonté par cimaise en placo
 2023, 180 x 150 cm, installation Chambord 2024

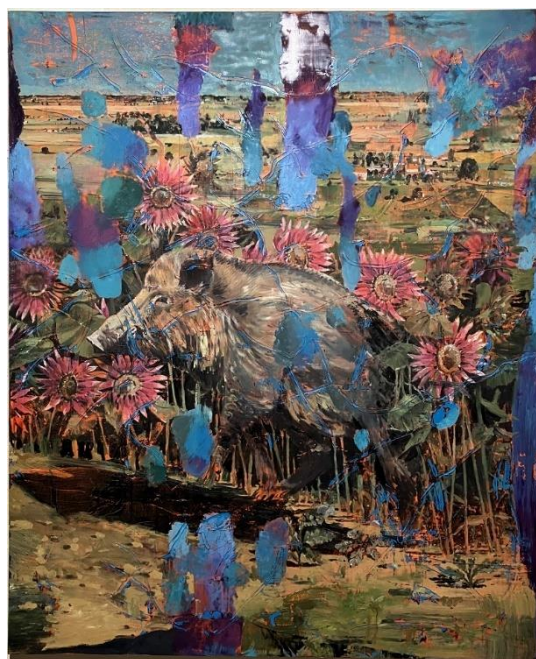
Les images

« Dans le processus de création de Julien des Monstiers les images indifféremment figuratives ou, viennent en dernier. Leur choix est affaire d'envie, répond à l'obsession momentanée du peintre. En élucider la signification profonde est pour lui sinon sans objet, du moins secondaire. **Les modèles ready-made qu'il retient sont essentiellement des artefacts, photographies ou reproductions de tableaux trouvées dans des livres, des catalogues ou sur internet, vidés de leur matérialité.** L'artiste va re-peindre, recomposer les motifs avec d'autres sur le mode du montage, avant de les agrandir. Dans tous les cas, il va les transformer radicalement et attirer l'attention sur la peinture et l'autonomie de ses moyens.

Une fois l'image mise au carreau, chaque partie sera peinte sur un support puis transférée sur du papier transparent, lui-même pressé sur la surface, autour des taches, une ou plusieurs fois. **Chaque carreau de la grille constituera à lui seul un univers de peinture et une image plus ou moins discontinue, plus ou moins compréhensible, qui mettra encore à distance le sujet.** » Extrait de « Julien des Monstiers » Editions Martin de Halleux.

Cerf cerf cerf, 2015, huile sur toile, 170 x 200 Coll. privée

Sans titre, 2023, huile sur toile, 180 x 150 Courtesy Galerie Christophe Gaillard

dont l'artiste déjoue les codes en les fondant dans les fonds, les confrontant entre elles, les superposant, les démultipliant à l'envie. Les époques s'entrechoquent au-delà d'une « fascination éphémère ».

L'artiste pioche ses sources dans le champ large des images qu'Internet peut lui offrir, exploitant parfois les ressources de l'intelligence artificielle pour générer, fusionner, transformer des éléments qu'il fragmentera par la suite, pour les transférer sur ses fonds.

Cycle 3 : Représentations plastiques et dispositifs de présentation / La ressemblance Prise de conscience valeur expressive de l'écart dans la représentation.

Cycle 4 : Représentation / image, réalité, fiction /

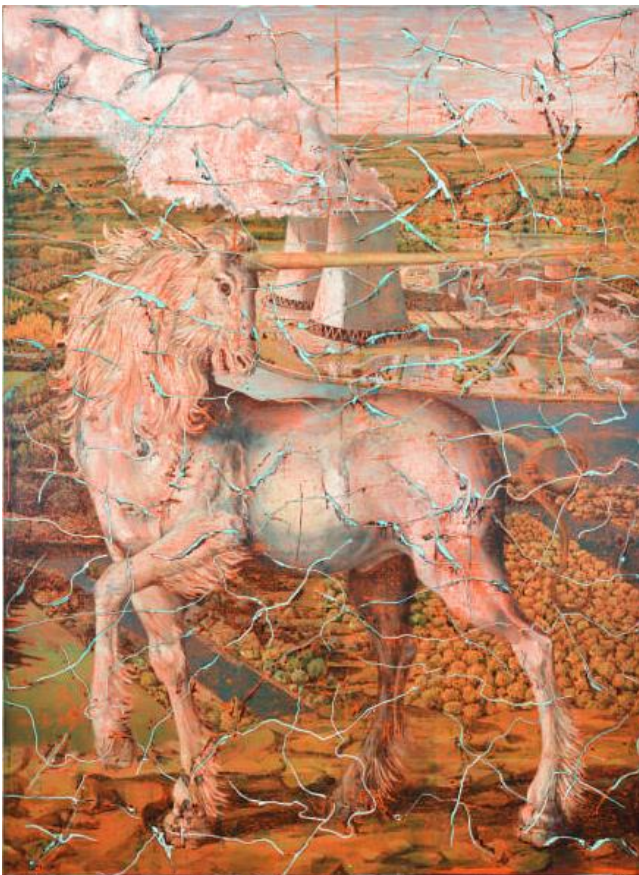
- Rapport au réel et valeur expressive de l'écart en art / Images artistiques et rapport à la fiction. Différence, ressemblance et vraisemblance.
- Création, matérialité, statut, signification des images / Appréhension, compréhension diversité des images

Conception, production, diffusion à l'ère du numérique

- Incidences du numérique sur : la création d'images. Les pratiques plastiques 2D/3D.
- Relations entre intentions, médiums, codes et outils numériques

Lycée : La figuration et l'image, la non-figuration.

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques / Rapport au réel - Représentation et création / Moyens plastiques et registres de représentation

Le réel, 2022, huile sur toile, 230 x 170 cm Coll. privée

Idéaline II, 2021, huile sur toile, 210 x 160, Galerie Ch. Gaillard

On pourra construire des séquences confrontant des images par le biais du photomontage (papier au Cycle3), et numérique (Cycle 4) :

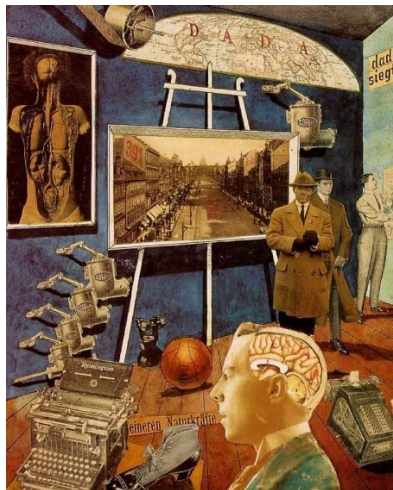
- Le réel rencontre la fiction
- Les époques s'entrechoquent

- Vraisemblable, invraisemblable

Références photomontage dans l'histoire de l'art :

Alexander RODTCHENKO (1891-1956)
« la crise », 1923, photomontage

Raoul HAUSMANN (1886-1971) « victoire dada-collage » 1920 photocollage, 60 X 43, Coll.Particulière

John HEARTFIELD (1891-1968) « et maintenant il bouge... », 1934, Photomontage

Raoul HAUSMANN (1886-1971) « victoire dada-collage » 1920 photocollage, 60 X 43- Coll.Particulière

Agan Harahap (1980-) Spiderman, Cherbourg Normandie 1944, 2013 photomontage numérique

De même la **question de l'IA** (intelligence artificielle) dans la recherche et la création des images pourra abordée, notamment avec les plus grands et dans le cadre de l'enseignement en lycée.

- Rechercher une œuvre dans un **moteur de recherche** et constater les résultats en fonction de la demande écrite (PIX)
- Faire l'**expérience des prompts** avec Midjourney ou autres applications (voir sélection d'IA générative en ligne : <https://dgxy.link/IAGEN> ou en scannant le QRcode)

Voir également Ressources sur [Edubase](#)

Tapis, 2023, huile sur tapis 60 x 400 cm, Galerie Christophe Gaillard

Support imprimé

La question du **support imprimé** et de son **interaction avec l'image** qui y sera apposée pourra être également être investiguée en classe.

Dans l'installation de la salle François 1er du château l'artiste à déroulé un tapis de couloir tout autour de la pièce à hauteur d'yeux dont la frise florale semble s'enflammer, léchant dans la partie supérieure un paysage ligérien.

En classe on pourra explorer les effets d'allers-retours entre des supports imprimés en 2 ou 3 dimensions et les interventions plastiques des élèves.

Cycle 4 :

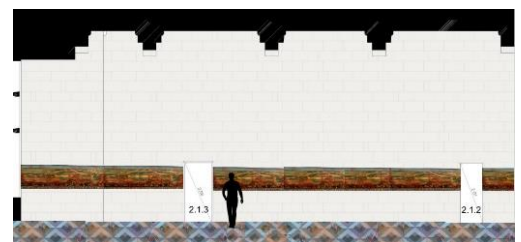
- Transformation – matière /Le pouvoir de la représentation, la signification de la réalité physique de l'œuvre.
- Objet - matériau / Transformation, détournement dans une intention artistique / Sublimation, citation, effets de dé/recontextualisation dans une démarche

Sans titre, Huile sur matelas, 2017, 80 x 85 x 57 cm

Détail Tapis, 2023, installation salle François 1er

Projet installation Chambord 2024

Références support :

François ROUAN (1943-), Support Surface toile tissée par l'artiste

Philippe ECHAROUX, photographe, se rend au cœur de l'Amazonie pour réaliser du «Street art 2.0» : projection de lumière sur un support.

Le mouvement Support-surface explore la variété des supports, déconstruisent le support

La photographie projetée

Sigmar Polke peint sur des supports imprimés.

Sigmar POLKE (1941-2010), Figures de cirque, 2005, acrylique, résine artificielle et argile sur tissu, 300 X 500, Pinault Collection.

Pour aller plus loin vidéo *Les apparences, épisode 47 : Julien Des Monstiers 12 juin 2022* Entretien entre l'artiste Julien Des Monstiers et Thomas Lévy-Lasne.

Les apparences

épisode 47 : Julien Des Monstiers

Cliquez sur l'image pour accéder à la vidéo

Au sein de l'exposition une licorne indique les cartels spécifiquement créés pour les enfants. N'hésitez pas à les exploiter.

Source licorne détournée :

Maerten de VOS "Licorne" 1572, 137 x136 cm, huile sur toile, Staatliches Museum Schwerin, Allemagne

Nathalie Henquel, professeure missionnée au service éducatif de Chambord pour les expositions / Daac Orléans.

Pour toute question complémentaire, veuillez contacter le service éducatif

E-mail: eric.johannot@chambord.org

Tél. 02 54 50 40 24

Port. 06 87 79 11 22

Service réservations : <https://www.chambord.org/fr/contact/>