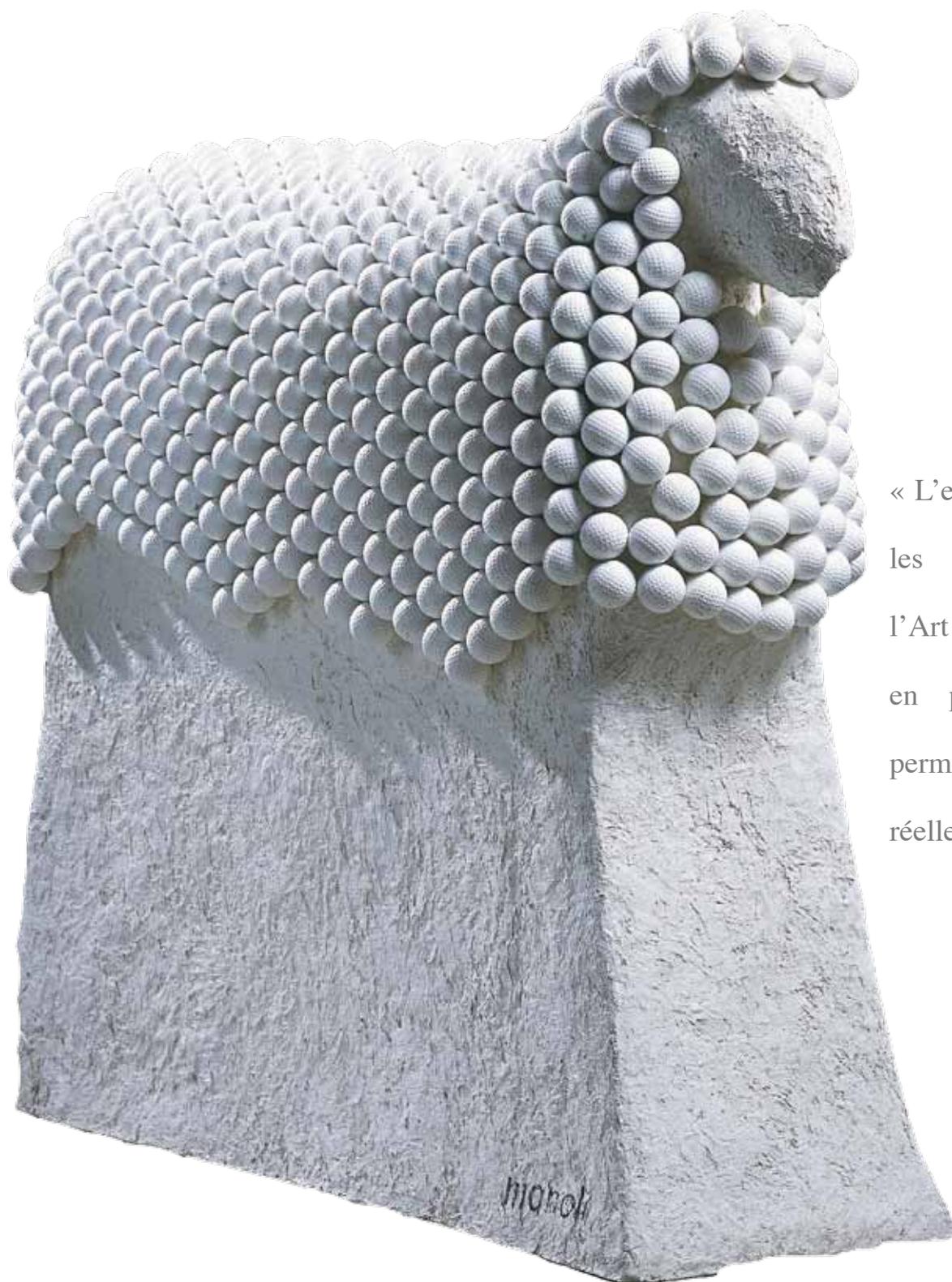

MANOLI

Musée et Jardin de sculptures

DOSSIER A DESTINATION DES ENSEIGNANTS

2016 - 2017

« L'enseignant doit favoriser les contacts directs avec l'Art sous des formes variées en privilégiant ceux qui permettent une rencontre réelle avec les œuvres »

Inauguré en 2001, le musée et le jardin de sculptures ont été pensés et construits dans l'atelier même où Manoli a vécu et créé pendant un quart de siècle.

Exposées dans huit salles et regroupées par thème tels que la figure humaine, les assemblages, le bestiaire ou encore par techniques comme le granit fondu, la faïence ou les œuvres animées, près de 300 sculptures et maquettes présentent une évolution créatrice de cinquante années.

L'exceptionnelle diversité des œuvres présentées ouvre une multitude de pistes pédagogiques.

La visite permet d'approcher l'art contemporain par le biais d'une œuvre qui reste dans la grande tradition classique avec une part figurative introduisant progressivement et naturellement à une autre, plus abstraite. Travaillés au chalumeau, ses faïences et ses granits fondus sont des œuvres exceptionnelles.

PIERRE MANOLI (1927-2001)

Manoli était un artiste authentique, à la fois maître des techniques traditionnelles et inventeur de techniques nouvelles : On l'a dit singulier, unique en raison de la diversité de son œuvre.

En effet, tout au long de sa vie, il ne s'est pas laissé enfermer ni dans une technique, ni dans un thème. Rares sont les artistes qui prennent ainsi le risque de quitter le domaine où ils ont excellé pour se lancer dans une nouvelle aventure. Cela suppose une certaine confiance en soi, beaucoup de curiosité et d'exigence, et certainement un grand amour de la vie dit de lui Robert Solé.

Artiste d'une grande inventivité, il est le premier à projeter le métal dans l'eau, à dessiner à la flamme sur la céramique et à modeler le granit au chalumeau à 2000°. C'est l'homme de feu, le sculpteur de feu.

Manoli est né au Caire un jour de novembre : le 5 ou le 6 selon sa mère, il fut déclaré seulement le 15 novembre, jour officiel de sa naissance. Il est issu d'une famille d'ascendance grecque, voire peut-être vénitienne. August Manoli, son père, médecin célèbre dans la capitale égyptienne, des faubourgs populaires jusqu'au palais du roi, est un amoureux des arts.

Le talent du sculpteur se révèle à un très jeune âge et son père, encouragé par un ami proche de la famille, le sculpteur Antoine Haggar, décide d'envoyer son fils en France pour sa formation.

C'est ainsi que Manoli entre à Ecole Nationale des Arts Décoratifs, qu'il fréquente entre 1951-55. Manoli décide de compléter sa formation en s'inscrivant en 1956 à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Il a pour professeurs Despierre, Saint-Saëns, Cavallès et Robert Couturier. Il travaille surtout la glaise, le plâtre et le modelage. Il n'y a donc nulle surprise à le voir adopter à ses débuts un style figuratif classique accompli, grâce à sa maîtrise des techniques traditionnelles.

Homme debout, 1952-53,
D.R. Musée Manoli

LES PREMIÈRES OEUVRES

La figure humaine prédomine. Les lignes sont élancées, les formes sobres et harmonieuses. La recherche du mouvement devient vite l'une de ses préoccupations majeures.

«Sorti de l'Ecole je voulais faire des personnages dans l'espace».

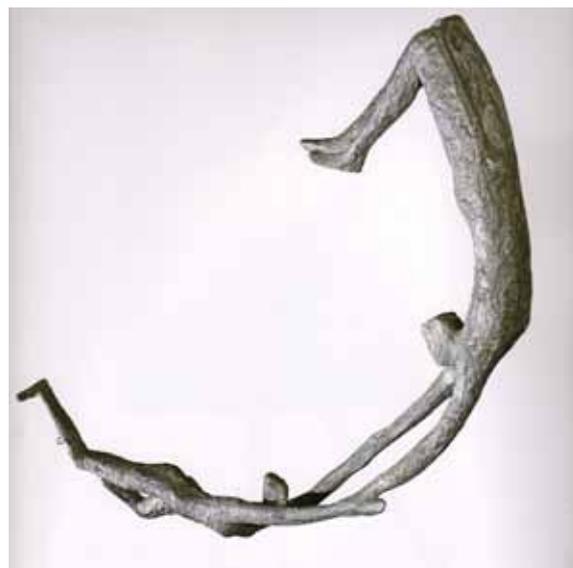
Les Trapézistes sont nés. La grâce et la légèreté de ces figures est un véritable hymne au mouvement, à la joie de vivre. Cette oeuvre magistrale de 1956 fut à l'époque saluée avec beaucoup d'éloge dans la presse nationale. Exposée au Salon d'automne 1958, Georges Boudaille en parle dans les Lettres Françaises :

« Avec les Acrobates suspendus à un fil, Manoli ouvre une voie nouvelle ».

Ce sont les Trapézistes qui donnent naissance aux mobiles... Les danseurs, assemblés autour d'un axe central étonnent par leur équilibre et leur légèreté.

Les Trapézistes, 1956,
D.R. Musée Manoli

Grand Mobile, 1957-58,
D.R. Musée Manoli

Le Soleil, 1966, D.R.
Musée Manoli

L'homme de fer, 1962,
D.R. Musée Manoli

L'Arbre de vie, 1980, D.R.
Musée Manoli

Rouge-gorge, 1979, D.R.
Musée Manoli

MANOLI L'HOMME DE FEU, MANOLI LA FLAMME

En 1962, Manoli se trouve dans le New Jersey où il participe à un séminaire international. Dans l'attente de matériaux pour sculpter, il expérimente le chalumeau sur des galets qui, sous la forte chaleur, fondent et se métamorphosent. Cette découverte le décide à travailler des masses de granit en les fusionnant à 2 000 degrés, avec succès. La fusion du granit est née.

Il juxtapose alors des pierres de couleurs différentes qui apportent des contrastes d'un attrait supplémentaire. Le résultat apparaît comme une matière sombre mais qui présente un éclat d'une profondeur insolite.

Chalumeau à la main, Manoli innove en dessinant sur des plaques de faïence, de laiton et d'inox. Irisations, tons modulés, noirceurs et reflets argentés ou dorés : les surfaces « brûlées » accueillent, accrochent, absorbent ou diffractent la lumière.

Il se veut au service des formes par le travail de la matière qu'il considère «non comme une chose à dominer, mais comme une amie à apprivoiser». Jusqu'en 1970, il explore les possibilités de cette technique aux résultats inattendus. Il devient Manoli l'homme de feu, Manoli la flamme ...

Manoli sculptait tantôt des métaux lunaires (l'aluminium – «Ecorce», 1961) tantôt des métaux solaires, des métaux rayonnants (le laiton – «Couple», 1976, «la Flûte enchantée», 1985).

LES ASSEMBLAGES

« Toute expression ou mode d'expression est provoquée par une rencontre »

Manoli était perpétuellement à la recherche d'une rencontre avec une idée, une forme, une matière. Sa rencontre avec les objets usuels aboutit souvent à une œuvre d'art. Les ustensiles de cuisine, les dépôts des ferrailleurs et les quincailleries sont autant de sources où le sculpteur cherche son trésor. L'art du sculpteur préserve la mémoire des objets et enrichit leur histoire en leur donnant une seconde vie ; les objets sont transfigurés.

Le regard singulier que Manoli portait à ce trésor du pauvre l'amenait tantôt à découvrir la silhouette d'un oiseau dans un soc de charrue, tantôt à chercher un objet avec lequel il pourrait se mettre à dessiner : des clous pour dessiner un arbre, une chaîne de transmission pour dessiner un oiseau ou une figure humaine.

Très souvent cette recherche aboutit à une œuvre d'art d'une expression abstraite ou à des œuvres cinétiques mécaniques comme ses structures d'armatures de parapluies assemblées et motorisées. En 1971, la troupe de Karin Waehner a exécuté pour l'ORTF de l'époque, des improvisations dansées sur ces fameux parapluies. Des micros étaient placés près des œuvres de Manoli et l'on entendait le son des parapluies grinçant à l'ouverture et pleurant à la fermeture.

Héliosphère, 1989, D.R. Musée Manoli

« Intervention mémorielle, la récupération est un acte de praticien autant que de poète. Arman récupère aussi des objets qu'il accumule. Mais Manoli pratique la sculpture d'assemblage inventée par Picasso et Gonzalez à la fin des années vingt. Leurs préoccupations techniques résolues, ils s'attachèrent à l'image et à ses conséquences. Quand Manoli ramasse des vieilles herse dans un champ, il reconnaît un outil, mais décèle aussi dans sa forme, une chouette » Lydia Harambourg

LE BESTIAIRE, FAUNE ET FLORE

L'œuvre de Manoli est fortement emprunte de l'idée de Nature, de ses différents règnes et de ses symboles.

Béliers, brebis, chevaux, félins peuplent son univers et forment un joyeux bestiaire. Les arbres et les multiples oiseaux participent au symbolisme de l'oeuvre et donnent une vision onirique de la Nature.

La présence de l'oiseau, diurne et nocturne, domine. Immobile en apparence, il se déplace dans l'espace. En nuées, ils tournent autour du soleil, se reposent ou prennent leur envol.

Il y a parfois des espèces reconnaissables : le hibou, la chouette, le rouge-gorge... Mais il y a surtout un oiseau revenant sans cesse qui n'appartient à aucune espèce connue.

« L'oiseau rattache au principe agissant de l'essor lorsqu'il est pris dans son sens le plus universel. C'est pourquoi je me suis gardé d'une image réductrice qui ferait appartenir l'oiseau à une quelconque espèce connue ».

Panthère, 1978, D.R. Musée Manoli

Oiseau au soleil, 1985, D.R. Musée Manoli

Brebis et Bélier 2000, D.R. Musée Manoli

La Grande Voile, 1956, D.R.
Musée Manoli

LES OEUVRES MONUMENTALES

Pour les sculpteurs, la commande permet de développer un projet en relation avec un lieu déterminé. Pour Manoli, elle contribue à renforcer la tension émotive et l'élan poétique de sa sculpture.

La «Grande Voile» de la Gare Montparnasse est l'un des points culminants de la recherche d'assemblage. Cette œuvre monumentale de 3m80 de hauteur, en brasure de laiton sur acier, se trouve à la Porte Océane. Elle a remplacé «Hommage au Rail» qui avait été endommagé lors des travaux de reconstruction de la gare.

«J'avais extrait des herses dans la terre des champs. L'idée de la Grande Voile est née de cette rencontre avec l'objet. Comme le soc laboure la terre, le TGV sillonne le paysage, la voile du TGV Atlantique vole vers le large».

Fontaine de Vie, 1995, D.R. Musée Manoli

Sur le thème de «l'Envol», une variante monumentale est installée à la chambre de commerce et d'industrie à Rennes en 2000. Une autre, «La Fontaine de Vie» (1995) réalisée pour la ville de Chantepie, près de Rennes, a été plébiscitée par le public à la suite d'un concours.

Les quatre tonnes d'acier inoxydable poli brillant de «La Cheminée» mise en place dans la Faculté Pierre et Marie Curie à Paris, catalysent les éléments environnants en s'adaptant directement à l'installation technique, en suppléant aux tuyaux d'échappement du chauffage.

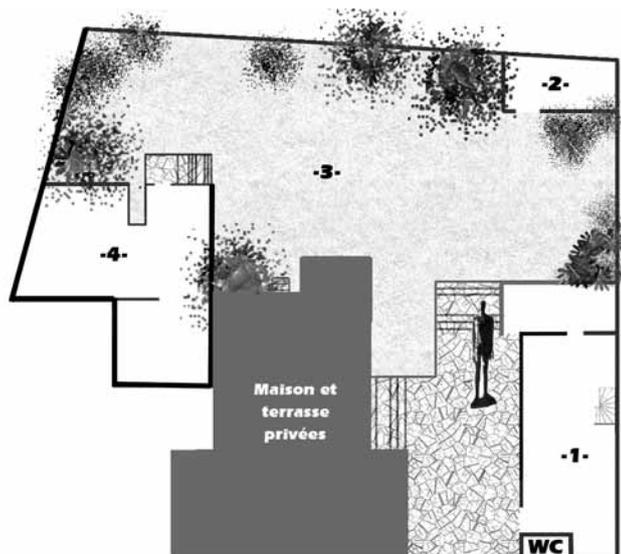
Deux ans avant de disparaître, Manoli reçoit la commande du mobilier liturgique de la cathédrale Saint-Corentin de Quimper. Réalisé et mis en place en 1999, l'oeuvre reprend les thèmes fondateurs de Manoli: la lumière, l'envol et l'esprit d'amour entre les êtres et qui anime chaque geste, chaque intervention et chaque réalisation.

LE MUSÉE, UN PARTENAIRE ÉDUCATIF

Développer les capacités d'observation des élèves, leur sens de l'analyse, encourager l'expression et susciter l'imagination en sensibilisant les jeunes à l'art et à la pratique des arts plastiques...

Le musée propose un éventail de formules destinées aux publics scolaires, permettant aux jeunes de développer une approche active de l'œuvre d'art grâce à l'échange sensible et le dialogue.

1 - Salle d'accueil, extension et mezzanine

2 - « La Chapelle », oeuvre cinétique

3 - Salle des assemblages, Saint-Corentin, bestiaire

LES FORMULES

Les visites libres : En dehors des activités proposées ci-dessous, les visites libres en autonomie sont possibles. Sur réservation, elles se déroulent aux heures d'ouverture du musée. Les enseignants souhaitant préparer leur visite bénéficient d'un accès gratuit au musée sur demande. Ils peuvent consulter le musée pour élaborer des contenus et les aider dans leur démarche.

Les visites actives s'articulent autour d'un thème choisi. Durée 1 heure (45 mn pour les plus jeunes)

Les visites-ateliers combinent une visite dans le musée et un atelier de pratique autour d'un thème choisi. Durée 2 heures (1 h 30 pour les plus jeunes)

Les ateliers ou projets spécifiques : pour les enseignants dont le projet pédagogique nécessiterait d'élaborer une formule adaptée, des ateliers ou actions supplémentaires peuvent être mis en place. Dans cette optique, il est impératif de se renseigner au préalable auprès du musée.

EN PRATIQUE

Toutes ces formules se font sur réservation. Dans le cadre des visites et visites-ateliers, le musée ouvre ses portes à partir de 9h00 heures. Dans le cadre des visites libres, le musée ouvre à partir de 14h.

À partir de 25 élèves, la classe est répartie en deux groupes.

EN CAS D'ANNULATION : Il est demandé aux enseignants de prévenir le musée au moins une semaine à l'avance pour toute annulation. En cas de non-respect de cette règle, l'activité réservée sera facturée à l'établissement scolaire concerné.

LES THÈMES DE VISITE ET ATELIER

Crèches et petites sections de maternelles

Première visite au musée, une découverte sensorielle pour les tout-petits.

Pour les moyennes et grandes sections de maternelles

- Le bestiaire
  - Le corps, les schémas corporels
  - Reconnaître les formes simples (disque, cercle, spirale, ligne)
-

« Les activités proposées à l'école maternelle doivent offrir de multiples occasions d'expériences sensorielles. Ils découvrent, utilisent et réalisent des images et des objets de natures variées en utilisant peinture, papiers collés, collage en relief, assemblage, modelage... ».

Cycle des apprentissages fondamentaux (CP - CE1)

- La Nature dans l'oeuvre de Manoli (arbre, bestiaire)
  - Atelier «Bestiaire» : modelage en argile autour de la thématique du bestiaire
  - Atelier «Toison d'or» : Dans le jardin, les enfants ramassent des éléments végétaux afin de créer une nouvelle toison pour leur propre mouton réalisé en argile.
  - Travail autour du corps en mouvement «Équilibre, déséquilibre» - Partenariat avec le Musée de la Danse (Rennes) / Intervention possible d'une danseuse dans le cadre d'un projet pédagogique
-

« La sensibilité artistique et les capacités d'expression des élèves sont développées par les pratiques artistiques, mais également par des références culturelles liées à l'histoire des arts. Ces activités s'accompagnent de l'usage d'un vocabulaire précis qui permet aux élèves d'exprimer leurs sensations, leurs émotions, leurs préférences et leurs goûts. Un premier contact avec des œuvres les conduit à observer, écouter, décrire et comparer ».

Cycle 3

- Atelier «moulage plâtre» : découverte de la technique du moulage / fabrication d'une chouette individuelle.
  - Atelier «Equilibre et mouvement» : les enfants sont invités à se questionner sur ces thématiques en utilisant papiers, ficelles et fil de fer afin de créer leur propre mobile.
  - Livret-jeu disponible sur demande dans le cadre d'une visite libre uniquement
  - Travail autour du corps en mouvement «Équilibre, déséquilibre» - Partenariat avec le Musée de la Danse (Rennes) / Intervention possible d'une danseuse dans le cadre d'un projet pédagogique
-

« Les pratiques artistiques individuelles ou collectives développent le sens esthétique, elles favorisent l'expression, la création réfléchie, la maîtrise du geste et l'acquisition de méthodes de travail et de techniques. Elles sont éclairées, dans le cadre de l'histoire des arts, par une rencontre sensible et raisonnée avec des œuvres considérées dans un cadre chronologique ».

Collège - Lycée

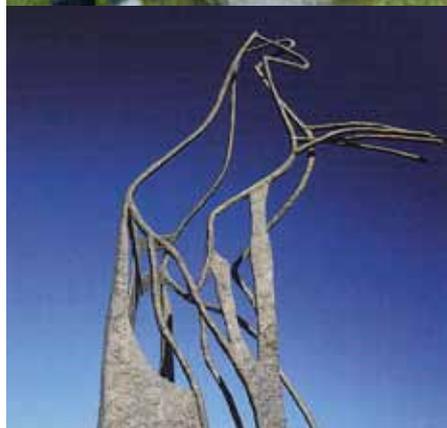
- La représentation de la figure humaine
  - La notion d'espace et de mouvement
  - Le sculpteur et la Nature
  - Du figuratif à l'abstrait...
  - Des techniques classiques mises au service de l'expérimentation
  - Questionnaire disponible sur demande (frais d'impression à la charge de l'établissement)
-

« La sculpture, le modelage, l'assemblage Sculpture par retrait (taille directe), modelage, moulage, ou ajout de matière et matériaux (assemblage), constituent les pratiques les plus usuelles de la sculpture. Au XXe siècle, cette dernière a élargi ses limites en incluant parfois l'espace d'exposition dans l'oeuvre, (installation, oeuvre in situ) et par une diversification des matériaux. L'élève, par le travail du volume, pourra expérimenter le plein et le vide, la résistance et l'expressivité des matériaux, l'équilibre, la multiplicité des points de vue, la mise en espace et l'échelle ».

MANOLI
Musée et Jardin de sculptures
9 rue du Suet
35780 La Richardais
Tél. 02 99 88 55 53

Delphine REINE
atelier-manoli@manoli.org

www.manoli.org

HORAIRES

Le musée est ouvert sur rendez-vous toute l'année pour l'accueil des groupes (fermeture annuelle en janvier)

ENCADREMENT

Pour le bon déroulement de votre activité au sein du musée, nous vous remercions de bien vouloir respecter les normes d'encadrement des groupes en vigueur.

Cycle 1 : 1 adulte pour 6 élèves

Cycle 2 : 1 adulte pour 8 élèves

6e : 1 adulte pour 10 élèves

5e, 4e, 3e : 1 adulte pour 12 élèves

Lycée 1 adulte pour 15 élèves

Dans le cadre de visites libres, un accompagnateur supplémentaire doit être prévu

TARIFS

Paiement par chèque ou en espèces auprès de l'accueil du musée, à l'arrivée du groupe

Paiement en différé sous conditions.

- Visite et/ou atelier pédagogique : 150E par classe

- Gratuit pour les accompagnateurs

- Visite et atelier pédagogique gratuits pour les établissements situés sur les communes de la Communauté de communes de Côte d'Emeraude (dans la limite de deux classes par établissement)