

Exposition « Et si les Super-Héros... »

Dossier pédagogique

**Une exposition de la Bibliothèque départementale des Bouches du Rhône
Aux ABD Gaston-Defferre**

Du samedi 19 mars au samedi 4 juin 2016/Vernissage le 18/03 à 18h30

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône s'engage pour l'avenir. La Provence de demain, ça commence hier. Le site des Archives et Bibliothèque Départementales a vocation à devenir le phare culturel situé au cœur d'Euroméditerranée. Rencontres et rendez-vous culturels gratuits, partenariats avec d'autres lieux culturels : le Département veut transformer l'image de la Provence et améliorer le dynamisme de notre territoire par la culture. L'exposition vous invite à découvrir 165 œuvres d'artistes contemporains, un dialogue étroit entre photographies et dessins originaux et offre une expérience originale des Super-Héros, mêlant photographie, dessin, bande dessinée, vidéo et art numérique. Elle ouvre les imaginaires de chacun, petits et grands, à travers des angles d'approche et de réflexion inédits.

Le propos

Depuis l'apparition de Superman à la fin des années 1930, l'histoire des Super-Héros s'est inscrite durablement dans nos sociétés occidentales. Des premiers comics américains aux succès du cinéma contemporain, il s'agit d'un véritable phénomène transgénérationnel. Mais, malgré leurs pouvoirs, les super-héros ont toujours eu des failles et des limites.

L'exposition présentée à la Bibliothèque départementale des Bouches du Rhône propose de poser un autre regard sur les super-héros, sur leurs doutes et leur « humanité ». Elle présentera, dans un parcours organisé en 6 sections un ensemble de photographies, des dessins originaux, des fac-similés de bande-dessinée et d'illustrations, des extraits de vidéos, un enregistrement audio, un espace numérique à construire à part.

Les 6 photographes contemporains exposés se sont réappropriés les personnages des super héros, détournant leurs images, les plaçant dans des situations communes, drôles, parfois anachroniques ou uchroniques. En écho à leur travail, 11 dessinateurs contemporains présenteront des dessins et des planches originaux. Une section sera plus spécifiquement dédiée à la médiation numérique pour la jeunesse.

Le fil conducteur de l'exposition : les doutes, les dilemmes moraux des Super-Héros. Ce pas de côté renvoie à l'évolution historique des Supers-Héros : de personnages cultes inspirés par les héros mythologiques antiques, on aboutit aujourd'hui à une dérision, une démystification des Supers-Héros, à leur « humanisation ».

Renseignement et inscription

Service.mediation.bdp@cg13.fr

04 13 31 83 72

Les différentes parties de l'exposition

Espace d'exposition principale

(Rez-de-chaussée des ABD Gaston-Defferre)

Section 1

Les Super-Héros : grandeur et finitude

Inspirée de l'ouvrage « Super-Héros et philo » de Simon Merle, cette partie introduit le sujet en présentant visuellement par des grandes silhouettes, les principaux supers héros comics et en pointant également leurs faiblesses et leurs fragilités physiques ou psychologiques.

Section 2

Et si les Super-Héros portaient la fraise ?

« La fraise est une collerette de lingerie, plissée, souvent fort importante, qui fut portée par les hommes et les femmes des XVIe XVIIe siècle ».

A travers sa série *Super flemish*, le photographe Sacha Goldberger a souhaité confronter la figure des super héros invincibles et immortels inventée par les américains au siècle dernier, au regard des peintres de l'école flamande des XVIe XVIIe siècle.

Entre science fiction et histoire de l'art, il révèle ainsi la noblesse et la fragilité des super puissants de tout temps.

Section 3

Et si les Super-Héros avaient des ancêtres ?

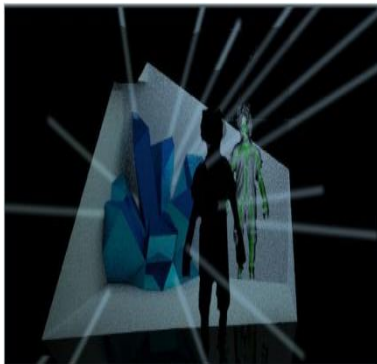
Les frères Marvellini réalisent des portraits vintage de Super-Héros entre photographies du siècle dernier et culture pop contemporaine.

Section 4

Et si les Super-Héros avaient combattu pendant la guerre ?

Inspiré par les jeux vidéo « Call of Duty » et « Medal of Honor », le photographe indonésien Agan Arahap intègre les icônes que sont les Super-Héros dans des photographies qui ont construit notre mémoire collective.

Section 5

Et si j'étais un Super-Héros ?

Installation numérique interactive

Méta Cristal est une installation vidéo interactive et immersive. Les spectateurs entrent dans la pièce via le sas en miroirs et découvrent un cristal lumineux disposé au fond. Le principe est de créer une interaction "magique" entre eux et ce cristal. Par des jeux de lumières, de vidéos et de sons, le cristal donne la sensation d'augmenter les spectateurs d'un superpouvoir.

Les extraits vidéos

Le Choc des Titans (Clash of the Titans, 1981, 1h58) de Desmond DAVIS

Tarzan l'homme singe (Tarzan the Ape Man, 1932, 1h39) de W. S. VAN DYKE

Captain America : First Avenger (Captain America: The First Avenger, 2011, 2h04) de Joe JOHNSTON

X-Men Origins : Wolverine (2009, 1h47) de Gavin HOOD

Hellboy I (2004, 2h02) de Guillermo DEL TORO

Espace photographique

(1er étage de la Bibliothèque départementale des Bouches du Rhône)

Section 6

Et si les Super-Héros vivaient parmi nous ?

Cette partie qui comprend tout l'espace d'exposition est davantage orientée sur la photographie documentaire et autour de l'œuvre de trois photographes : Dulce Pinzon, Benjamin Bécher et Pierre Elie de Pibrac.

En réponse, les dessinateurs Lewis Trondheim, Olivier Tallec, Olivier Bramanti, Clément Baloup, Manuele Fior, Victor Hussenot, Benjamin Adam nous dévoilent leurs Super-Héros du quotidien.

Enregistrement audio

Sur le modèle de ce qui a été fait à la Gaieté Lyrique à Paris, diffusion d'enregistrements audio d'enfants issus d'un travail d'écriture avec des classes autour de la question posée (*Et si j'étais un super héros ? Et si j'avais un super pouvoir ?*), une création originale de l'association Réso-nance sur la thématique du déguisement virtuel.

Les photographes

Sacha Goldberger est né en 1968 d'un père normand et d'une mère juive hongroise. A 21 ans, il a débuté comme directeur artistique chez CLM BBDO dans l'agence de Philippe Michel pour poursuivre sa carrière dans des agences publicitaires prestigieuses (CLM, Publicis, Rubicam, etc.). Depuis toujours, il cultive le décalage et aime la fantaisie dans son métier comme dans sa vie privée. Il a par exemple été chercher sa petite amie qui revenait du Canada habillé en ours polaire.

L'histoire officielle que les frères **Carlo et Andrea Marvellini** auraient hérité d'archives photographiques datant du début du XXe siècle, date à laquelle "Marvellini Studio Photographie" a été fondée - sous le slogan "Portraits pour tout le monde, même pour ceux qui ne veulent pas être dépeints"... D'après les deux frères, ces portraits représentent des ancêtres de nos super-héros préférés : l'arrière grand-père de Goldorak, la tante de Batman, le grand oncle de Captain America, etc...

Agan Harahap est originaire d'Indonésie. Il est photographe, graphiste, illustrateur. Il a fait de la photo-manipulation sa grande spécialité. Pour l'une de ses séries, il a récupéré une collection de photographies d'histoire, de la conférence de Yalta aux soldats débarquant en Normandie et y a inséré des Super-Héros comme Superman, Flash Gordon ou encore Dark Vador. Mais derrière l'humour de ces clichés se cache une réflexion sur la place de notre culture dans l'Histoire et sur le regard qu'on porte sur notre passé.

L'association **Reso-nance numérique** existe depuis 2010 et réside depuis 2013 au Lieu de Fabrication Ouvert (LFO), le fablab de la Friche Belle de Mai co-fondé avec l'association ZINC. L'objet associatif est centré sur le partage de connaissances et l'émancipation via les cultures numériques libres.

Dulce Pinzon est une artiste mexicaine qui vit à New York. Ses super héros sont ceux de l'altérité. En déguisant des hommes du quotidien, quasi invisibles, tous immigrés latino-américains en super héros, elle souligne le don de soit et le sacrifice dont ils font preuve pour leur communauté.

Après une licence d'histoire, **Benjamin Béchet** suit la formation à la photographie au Centre Iris en 2002. Il obtient des commandes et réalise des reportages pour Médecins Sans Frontière, l'OMS, Global Fund to Fight, AIDS, Le Monde2, L'Express, Biba, Le Nouvel Observateur, L'Express Le Point, Ulysse, 20mn, Libération, Le Temps à Genève, Afisha à Moscou, etc.

Pierre-Elie de Pibrac est né à Paris en 1983. En 2007, c'est à Cuba et en Birmanie qu'il réalise ses premiers reportages photographiques. Suite à ces reportages, il remporte de nombreux prix et concours organisés par Paris Match, Photo ou encore Orange et SFR. En 2009, il assiste de grands photographes de l'Agence Vu' tels que Denis Darzacq, Claudine Doury ou encore Rip Hopkins. Cette même année, alors fraîchement diplômé d'une grande école de commerce, il décide de se consacrer entièrement à la photographie.

Pour préparer la visite de l'exposition

- **Beaucoup de ressources pédagogiques de qualité sont disponibles sur internet :**

Dossier pédagogique sur les comics et les Super Héros pour le cycle II (Maison d'ailleurs, Yverdon-les-Bains) :

<http://www.ailleurs.ch/wp-content/uploads/2014/04/Dossier-p%C3%A9dagogique-Superman-Batman-Co...-mics-Cycle-2-copie.pdf>

Dossier pédagogique sur les comics et les Super Héros pour le cycle III (Maison d'ailleurs, Yverdon-les-Bains) :

<http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=5821>

Dossier de synthèse et ateliers pédagogiques autour de l'exposition « La véritable histoire des Super Héros » (Espace culturel de l'IUFM de Montpellier, 2013)

: <http://fr.calameo.com/read/0028995635138710b8ccd>

- **Vidéos pour approfondir le sujet :**

Interview de Dulce Pinzon sur le travail exposé (et en particulier sur la photo qui fait l'affiche expo BDP) :

<https://www.youtube.com/watch?v=WdqEOKdRB8k>

Une vidéo ARTE permettant bien d'introduire le sujet :

https://www.youtube.com/watch?v=lvsp_-pTtnQ

Soixante-quinze ans d'histoire américaine vus à travers l'épopée de l'industrie des comics et de ses super-héros. Le premier volet de ce documentaire en trois parties remonte à la création de Superman en 1938, de Batman en 1939 et de Captain America en 1941.

La première adaptation en **feuilleton radio** de Superman (1940) avec le fameux slogan « It's a bird ! It's a plane ! It's Superman ! » :

<https://www.youtube.com/watch?v=pgvMDOYhaDo&index=1&list=PLFCB21F6738C3EB19>

Le fameux **thème musical** de Superman (John Williams)

<https://www.youtube.com/watch?v=QxUMocCJ5wg>

Une Série de documentaires qui revient sur les origines des super-héros, des débuts en comic-books aux adaptations diverses et variées !

Sous Le Masque de Nos Héros : Batman

<https://www.youtube.com/watch?v=-NpeH2C3KwY>

Sous Le Masque de Nos Héros : Spider-Man.

<https://www.youtube.com/watch?v=Fw27RkiKvJ8>

Sous Le Masque de Nos Héros : Wonder Woman

Une héroïne au service de la **lutte féministe et du droit de vote des femmes** !

<https://www.youtube.com/watch?v=pTD5Xd4Jc2o>

Sous Le Masque de Nos Héros : Captain America

L'évolution du **personnage patriote**, de l'entrée des USA dans la 2nde G.M. au Post 11 septembre 2001

<https://www.youtube.com/watch?v=DEiV1bplp8A>

L'histoire des SH continuellement réinventée par la publicité :

<https://youtu.be/CEC0ozw8xCI>

Superman sauve le monde grâce la Renault Super Cinq

Le pearlree d'une bibliothécaire (bibliographie et GIF des Super Héros)

<http://www.pearltrees.com/laurebertrand/gifs-super-heros/id15506978>

<http://www.pearltrees.com/laurebertrand/biblio-super-heros/id15486580>

<http://fr.calameo.com/read/0028995635138710b8ccd>