

TROUSSE FAMILLES

Par Amanda Beattie,
Tanha Gomes,
Marie-Hélène Lemaire
et Pohanna Pyne Feinberg

Textes:
Marie-Hélène Lemaire,
Responsable de l'éducation

Département de l'éducation
de la Fondation PHI

LEE BAE UNION

■
FONDATION
PHI

Bonjour! Nous avons le plaisir de t'offrir la Trousse familles *Lee Bae: UNION.*

Elle contient des peintures, des dessins, des sculptures,
et des installations* de l'artiste contemporain*
sud-coréen Lee Bae, établi à Paris depuis 30 ans.

Pour créer ses œuvres d'art, Lee Bae utilise un matériau
principal: le charbon de bois. Cette matière noire et
grise s'obtient en brûlant du bois.

Dans ses œuvres, l'artiste Lee Bae explore cinq grandes
idées: la gestuelle, la transformation, nos cinq sens, la
couleur noire et la contemplation.

Cette trousse comprend des reproductions des œuvres
de Lee Bae que tu peux observer et des activités de
création à réaliser à la maison. Tu peux choisir de
réaliser deux activités, ou bien cinq, selon tes goûts
et intérêts!

Après ton exploration de la trousse, nous espérons
que tu auras envie de découvrir notre exposition
Lee Bae: UNION avec tes parents ou des amis! Nous
t'invitons auparavant à consulter notre site Internet
pour connaître les modalités de visite de l'exposition
Lee Bae: UNION, en fonction des mesures sanitaires
établies par le gouvernement.

**Que veut dire le mot « installation » ?*

Lorsqu'un.e artiste contemporain.e crée une installa-
tion, il.elle crée une grande œuvre d'art, un peu comme
une sculpture, avec plusieurs éléments qui s'organisent
ensemble comme un tout. L'œuvre sous forme d'installa-
tion occupe un grand espace et, surtout, permet souvent
qu'on la visite de l'intérieur.

**Que veut dire le mot « contemporain » ?*

Le mot « contemporain » veut dire « maintenant » ou bien
« de nos jours ». L'art contemporain, c'est l'art créé par des
artistes qui vivent en même temps que nous, ou qui ont
vécu dans un passé très proche de notre époque. Ils ont
peut-être l'âge de tes parents ou de tes grands-parents.
Lee Bae à 65 ans crée toujours des œuvres d'art!

LE CHARBON DE BOIS

Lee Bae est né dans la campagne de Cheongdo en Corée du Sud et a émigré à Paris à 33 ans. C'est là qu'il a découvert le matériau principal de ses œuvres, le charbon de bois, qui lui rappelait des souvenirs d'enfance dans son pays natal.

Le charbon de bois est créé en brûlant du bois pour qu'il se transforme graduellement en matière noire carbonisée, qui peut ensuite servir de combustible*.

LE CHARBON DE PIN

Comment Lee Bae le fabrique et comment il s'en sert

Lee Bae crée son propre charbon de bois avec des pins qu'il choisit avec soin dans la campagne environnante de sa ville natale, Cheongdo, où il retourne fréquemment. Chaque pin est brûlé pendant deux semaines dans un grand four spécialement conçu, ce qui le carbonise lentement pour le transformer en charbon de bois.

Il utilise ensuite ce charbon de bois dans ses œuvres de plusieurs façons: par exemple, il dessine avec de gros morceaux de charbon et il crée des sculptures avec des troncs de pins carbonisés.

* *Que veut dire le mot «combustible» ?*

Un combustible est une substance qui brûle et qui peut ainsi alimenter un feu. Par exemple, les briquettes de charbon de bois entretiennent le feu de certains barbecues.

Lee Bae installe l'une de ses œuvres.

Musée national des arts asiatiques - Guimet, Paris
© André Morin

LE CHARBON DE BOIS (SUITE)

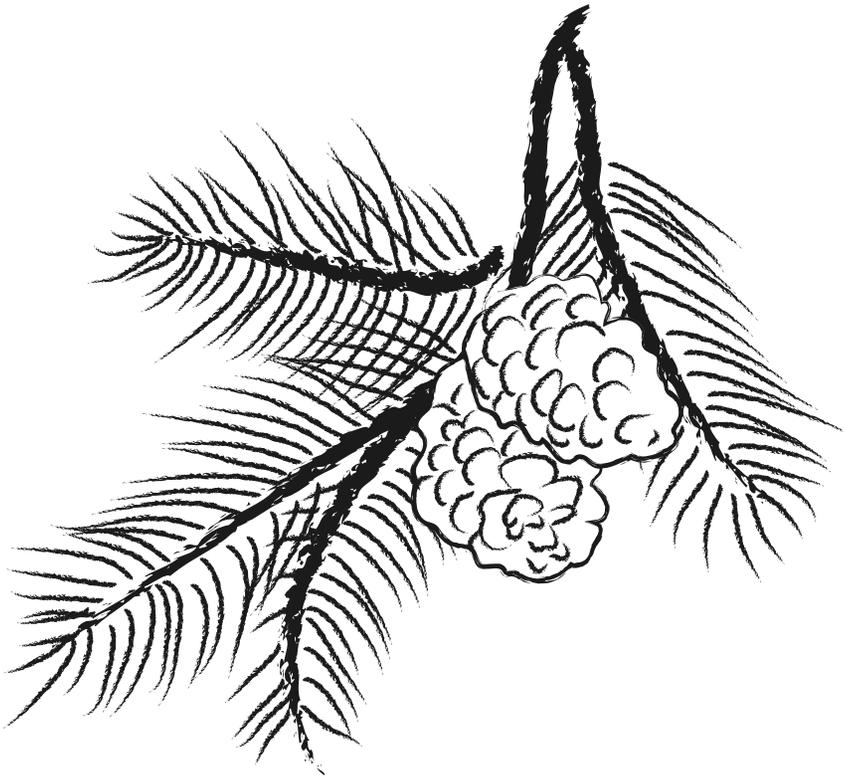
Comment le charbon de bois peut être lié à des souvenirs d'enfance

Dans la culture coréenne, le charbon de bois est utilisé de plusieurs manières et possède aussi des significations symboliques.

Le charbon de bois rappelle à Lee Bae l'encre de Chine à base de suie, typique de la calligraphie coréenne*. Aussi, selon la tradition coréenne, lorsqu'on creuse les fondations d'une maison, on y dépose du charbon de bois pour la protéger contre l'humidité et les insectes. De plus, on indique la naissance d'un enfant en accrochant à une cordelette un morceau de charbon de bois sur la porte.

**Que veut dire le mot « calligraphie » ?*

La calligraphie est l'art de bien former les lettres d'écriture à la main. Le mot provient du grec ancien: kállos, « beau » et graphein, « écrire ». Le mot coréen « seoye », lui, renvoie à la tradition coréenne de l'art de la calligraphie.

ACTIVITÉ 1: LA GESTUELLE

*Dessine avec des gestes:
empreintes et estompages*

Avec les deux œuvres *Sans titre*, Lee Bae explore le thème de la gestuelle et ses traces. Ces deux dessins, immenses, sont aussi longs que la distance entre le plancher et le plafond de ta maison, et presque aussi larges ! Ces grands formats permettent à Lee Bae d'utiliser l'élan large de son bras pour dessiner sur le papier les traces de charbon de bois.

On pourrait croire que Lee Bae a créé ces formes de manière improvisée et spontanée, car elles sont très vivantes ! À tort. En effet, les gestes qu'il fait et les traces qu'il laisse sur le papier sont répétés de nombreuses fois. L'artiste reprend sa gestuelle à la manière d'un.e danseur.euse qui répète des mouvements jusqu'à ce que son corps mémorise la chorégraphie finale d'un spectacle.

Lorsque nous répétons souvent un geste et sa trace, notre corps devient tellement à l'aise qu'il prend les devants pour créer la trace finale, ce qui donne une œuvre emplie de vie !

À quoi te font penser les formes des deux dessins de Lee Bae ?
À ton tour maintenant d'en créer !

Lee Bae
Série *Sans titre*, 2019
Charbon de bois sur papier de mûrier
260 x 194 cm
Photos : Guillaume Ziccarelli

Lee Bae dans son atelier parisien
© Manolo Mylonas

Ces activités te permettent d'explorer le même geste avec différents formats.

Activité 1A

Prends une grande feuille de papier. Tu peux aussi utiliser quatre feuilles 8 ½ par 11 et les coller ensemble pour en créer une grande. Ensuite, place-la sur le sol. Imagine d'abord un mouvement effectué par ton bras en entier, et répète-le cinq fois, sans tracer quoi que ce soit sur le papier. Ensuite, prends un morceau de charbon de bois (ou un crayon) et répète cinq fois ton geste, en laissant chaque fois une trace sur le papier. Observe ensuite ton dessin. Quelles étaient les sensations dans ton corps lorsque tu as fait ce geste répété ? Est-ce que les cinq marques sont toujours les mêmes ?

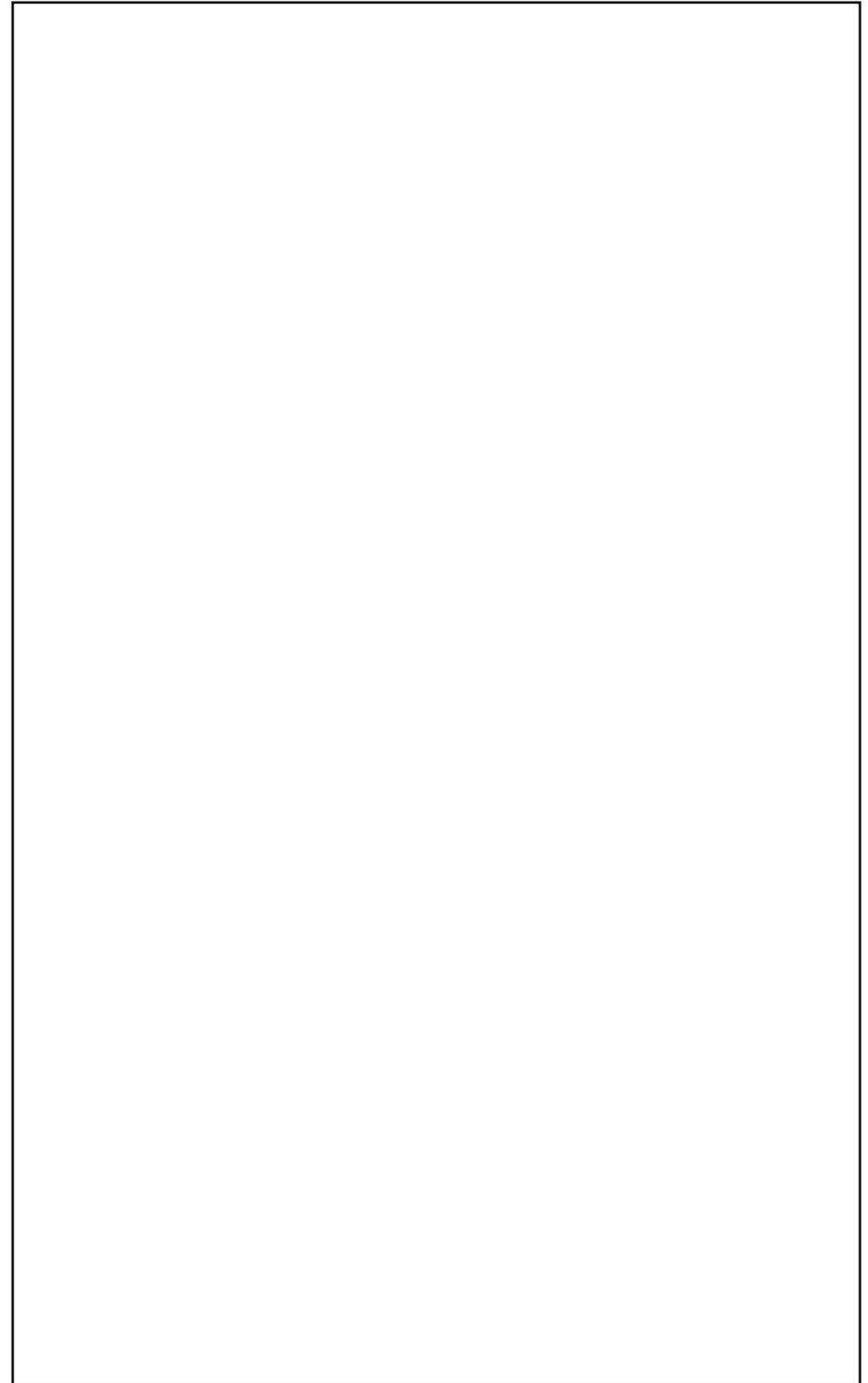
Activité 1B

Maintenant, nous allons faire une création sur un plus petit format de papier. Utilise la page blanche suivante pour cette activité. Avec le morceau de charbon de bois (ou un crayon) couvre la surface en entier en griffonnant. Ensuite, prend une gomme à effacer et répète cinq fois ton geste de l'activité 1A, en effaçant à chaque fois sur le papier.

Compare les deux œuvres : celle réalisée avec un grand geste et le charbon de bois et celle avec un petit geste et une gomme à effacer.

Quelle est la sensation de faire le même mouvement, mais avec une amplitude différente ?

Dessine sur la page suivante →

ACTIVITÉ 2: TRANSFORMATION

*Enveloppe et plante ton souhait inspiré.e
par la maison de la lune!*

L'œuvre vidéo de Lee Bae, *Burning a house of moon* (*Brûler la maison de la lune*), représente une cérémonie traditionnelle coréenne qui a lieu la nuit lors de la première pleine lune de l'année lunaire. Elle consiste à créer une « maison de la lune » avec beaucoup d'aiguilles, de branches et de bois de pin qu'on amasse en forme de grande tente. Les villageois écrivent ensuite des souhaits sur des bouts de papier et les accrochent aux branches de pin. Au lever de la lune, on fait brûler la maison pour que les souhaits montent vers le ciel.

Ce rituel en est un de transformation : le souhait sur papier prend feu avant de s'envoler en fumée vers le ciel. Le transport des vœux permet leur réalisation.

Avec *Burning a house of moon*, Lee Bae s'intéresse aux éléments naturels du feu et de l'air. Mais deux autres éléments naturels, l'eau et la terre, ont aussi un potentiel de transformation. Nous allons les explorer dans l'activité 2!

Lee Bae
Burning a house of moon, 2014
Projection vidéo,
4 min 20 sec
Extrait de production

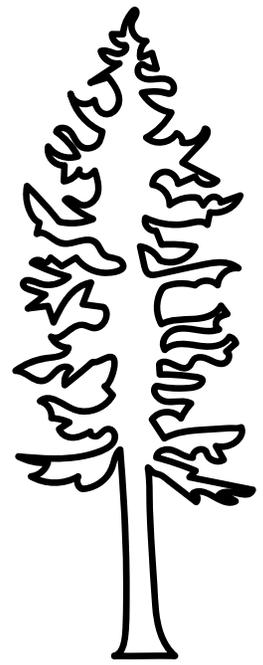
Activité 2

Écris un souhait au centre du cercle sur le papier à la page suivante. Ce papier a été créé en frottant un morceau de charbon sur un papier posé sur des aiguilles de pin rouge, afin d'en révéler la texture par une empreinte. Cette technique s'appelle faire un dessin par frottis.

Après avoir écrit ton souhait, referme le papier sur lui-même que ce soit en l'enroulant, en le pliant, en le tordant, etc. Ensuite, utilise du fil à coudre de différentes couleurs que tu enrouleras autour de ton petit cadeau.

Lorsque ton petit cadeau est prêt à être transformé pour qu'il se réalise, nous t'invitons à l'apporter à l'extérieur et à choisir un endroit tout près d'un arbre. Tu peux le déposer dans la neige ou bien dans la terre. Ainsi, ton souhait se dissoudra dans la terre à la fonte de la neige, ou bien s'entremêlera aux racines de l'arbre. Car si le feu peut transporter le souhait vers le ciel, la terre, elle, peut l'enraciner et l'aider à pousser.

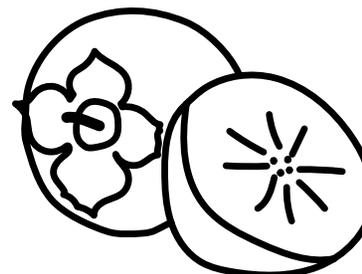

ACTIVITÉ 3 : EXPLORER NOS SENS

Arômes et mémoire

L'œuvre *Dessin* est composée de 24 petits encadrés où sont représentés des kakis. Ces fruits se retrouvent en grand nombre dans le village natal de Lee Bae. Dans chacun des encadrés, on peut voir un kaki à diverses étapes de son cycle de vie et sous diverses de ses formes : mûr, séché, bosselé, ou déformé.

Lee Bae est très sensible à la mémoire corporelle, et certains arômes stimulent ses souvenirs. Il se rappelle, enfant, avoir mâché de la gomme de pin, et cette odeur le plonge tout de suite dans ce souvenir. Il se rappelle aussi l'odeur des kakis qu'il cueillait et mangeait dans son enfance.

Activité 3

Nous t'invitons à créer ton propre pot-pourri qui te permettra d'explorer les textures et les arômes de chairs et de pelures de fruits séchés, d'épices, etc. Cette activité te rappellera les divers états des kakis de Lee Bae. Nous te proposons une recette à la page suivante. Mais aussi, nous t'invitons à t'inspirer des fruits chez toi et du contenu de ton garde-manger pour en créer un tout spécialement inventé par ta famille et toi!

Lee Bae
Dessin (détail),
2000
Graphite sur papier
51 x 54 cm chacun

Pot-pourri maison aux pommes, oranges et cannelle

- Pommes rouges
- Oranges
- Bâtonnets de cannelle
- Aiguilles et cocottes de pin
- Huile essentielle de cannelle (optionnel)
- Clous de girofles (optionnel)

Instructions

Demande à un.e adulte de t'aider pour cette recette !

1. Tranche finement les pommes et les oranges.
2. Éponge les tranches pour les assécher.
3. Place les tranches sur une grille de cuisson allant au four.
4. Fais chauffer au four à 200 degrés Celsius durant 2 h à 4 h, en retournant les tranches à l'occasion.
5. Mélange les tranches de fruits avec les bâtonnets de cannelle, les aiguilles et des cocottes de pins.
6. Tu peux aussi ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de cannelle et des clous de girofle si tu le désires.

Enveloppe ton pot-pourri en BOJAGI!

Le «bojagi» est un morceau de tissu coréen traditionnel servant à envelopper des objets. Il s'utilise pour emballer des cadeaux, pour diverses cérémonies, mais aussi pour garder les aliments chauds et transporter son lunch. Ce sont traditionnellement les femmes qui font les emballages bojagis.

Nous te suggérons l'emballage du lotus (*Lotus wrap*) pour emballer ton pot-pourri. À la maison, tu peux trouver un morceau de tissu qui a été mis de côté. Réutilise-le pour le transformer en quelque chose de très joli et de très utile!

Suis les différentes étapes ci-dessous pour créer ton « bojagi » en emballage du lotus (*Lotus wrap*):

ACTIVITÉ 4: LA COULEUR NOIRE

Noir et blanc

Lee Bae
Brushstroke-226,
2020
Encre de charbon
sur papier
162 x 130 cm
Photo: Claire Dorn

Dans l'œuvre *Brushstroke*, Lee Bae explore le noir en relation avec le blanc. Il nous invite à explorer les relations entre espace blanc et espace noir, entre obscurité et clarté, entre espace négatif et positif. L'œuvre *Brushstroke* ressemble un peu à une courtepointe, qui va nous inspirer pour l'activité 4!

Activité 4

Nous t'invitons à utiliser la page noire et la page blanche qui se trouvent de l'autre côté.

- Pense à une forme qui t'inspire (triangle, carré, cercle, etc.) et découpe-en plusieurs dans la page noire.
- Ensuite, amuse-toi à les disposer sur la page blanche: imagine des rythmes, des séquences, des relations entre tes formes.
- Quand ta composition te plaît, tu peux coller les formes noires sur le fond blanc.
- Tu es prêt.e maintenant pour une courtepointe collective! Invite parents et ami.e.s à créer, eux aussi, leurs formes noires sur fond blanc, et assemble-les par la suite!
- Tu peux prendre une photo de votre courtepointe et nous l'envoyer à education@fondation-phi.org! Ça nous fera grand plaisir de voir vos créations!

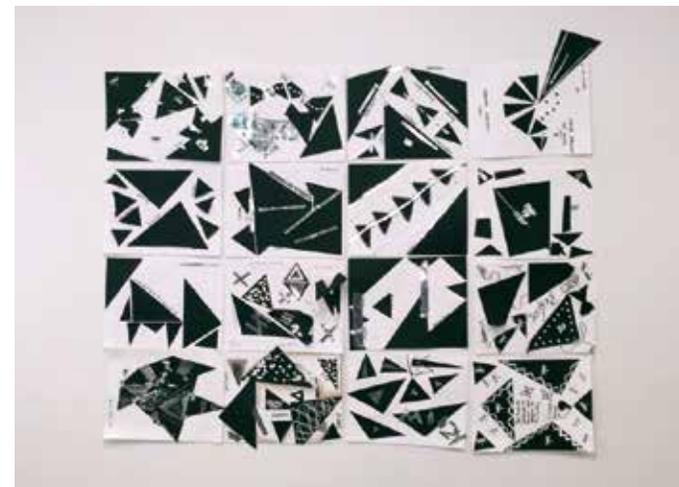
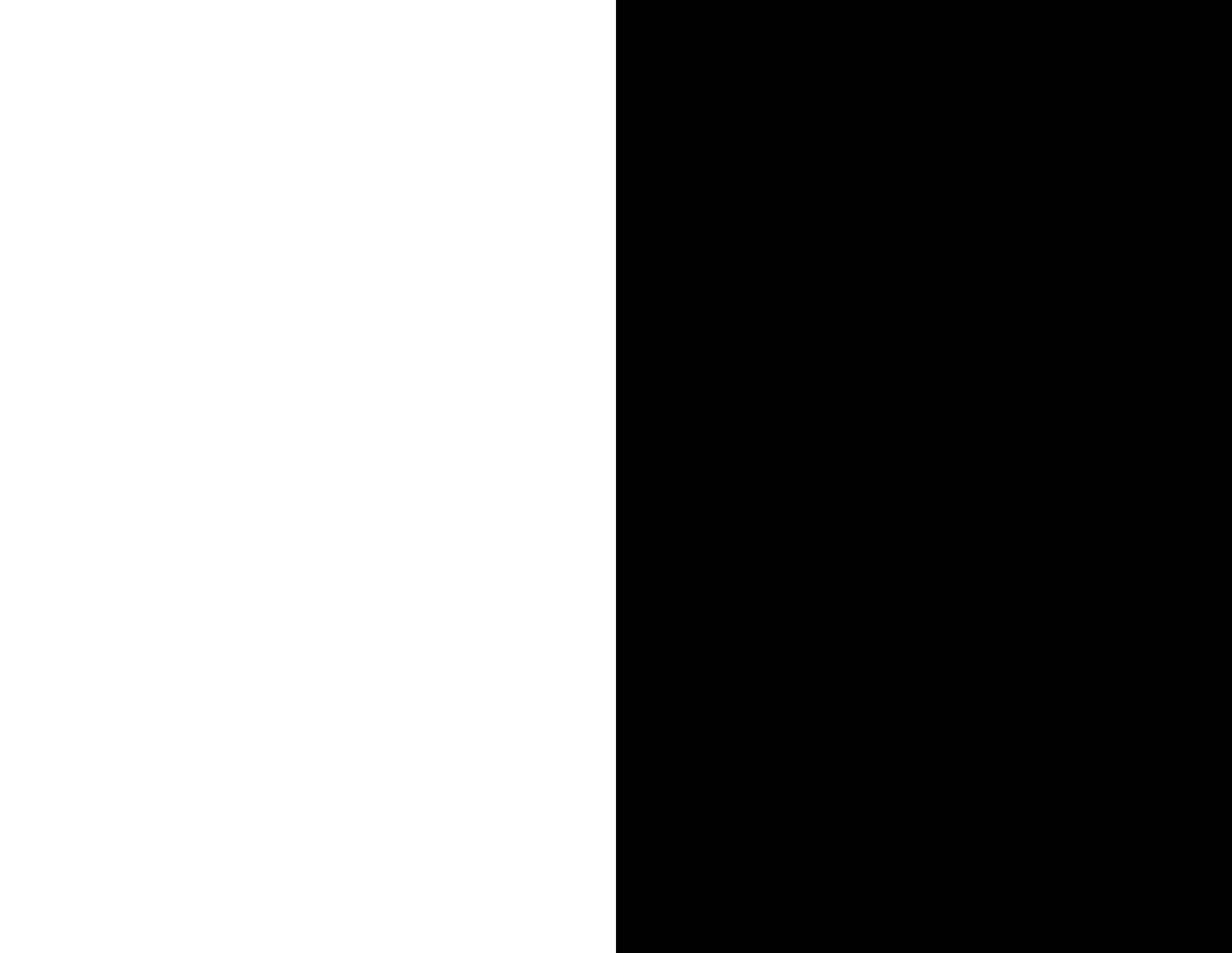

Photo: Pohanna
Pyne Feinberg

Lee Bae
Brushstroke-213,
2020
Encre de charbon
sur papier
162 x 130 cm

ACTIVITÉ 5: LA CONTEMPLATION

*Fais une promenade dans une
forêt de charbon de pin!*

Vue d'exposition,
Lee Bae, *Issu du
feu*, 2018. Avec
l'aimable permission
de l'artiste et de
la galerie Perrotin.
Photo: Guillaume
Ziccarelli

Lee Bae crée de vastes installations intitulées *Issu du feu* composées de troncs de pins carbonisés. Quand il met les pins de son village dans son four spécial, il veille à ce qu'ils brûlent suffisamment pour se fissurer et se craquer, sans se dissoudre en cendres. Pour les aider à garder leur forme, Lee Bae entoure chacun d'eux avec des élastiques.

Lee Bae dispose les troncs de charbon de pin dans l'exposition pour qu'ils forment une forêt où on peut se promener.

Activité 5

Nous te proposons deux marches contemplatives pour explorer la forêt issue du feu de Bae : l'une est imaginaire et l'autre, sensorielle, à l'extérieur. Une marche contemplative t'invite à ralentir le rythme de tes pas pour prendre le temps d'observer attentivement toutes les composantes de ton environnement. Quand tu es en contemplation, ton corps et tes cinq sens sont engagés dans les alentours.

1. Une promenade imaginée dans la forêt de troncs carbonisés

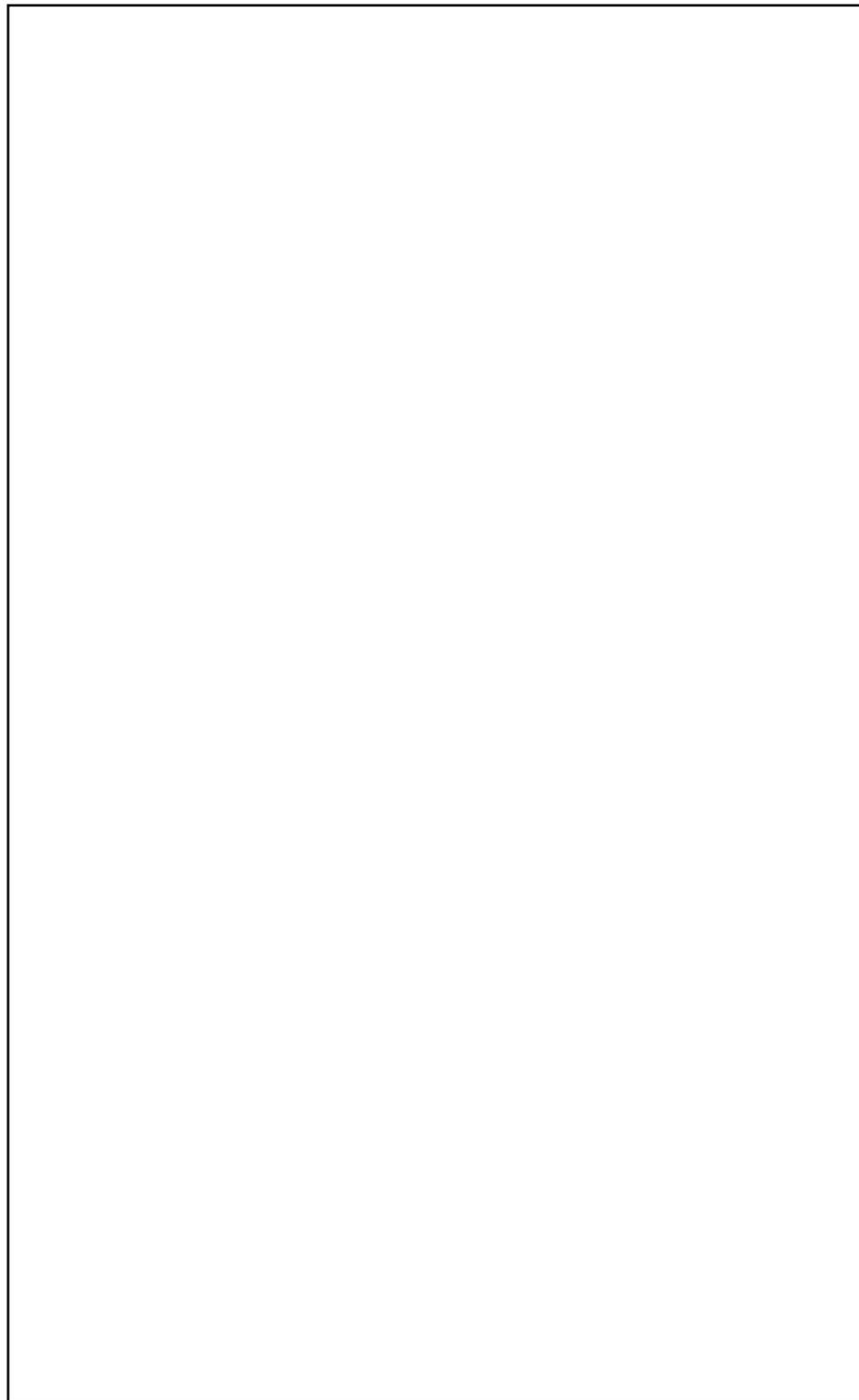
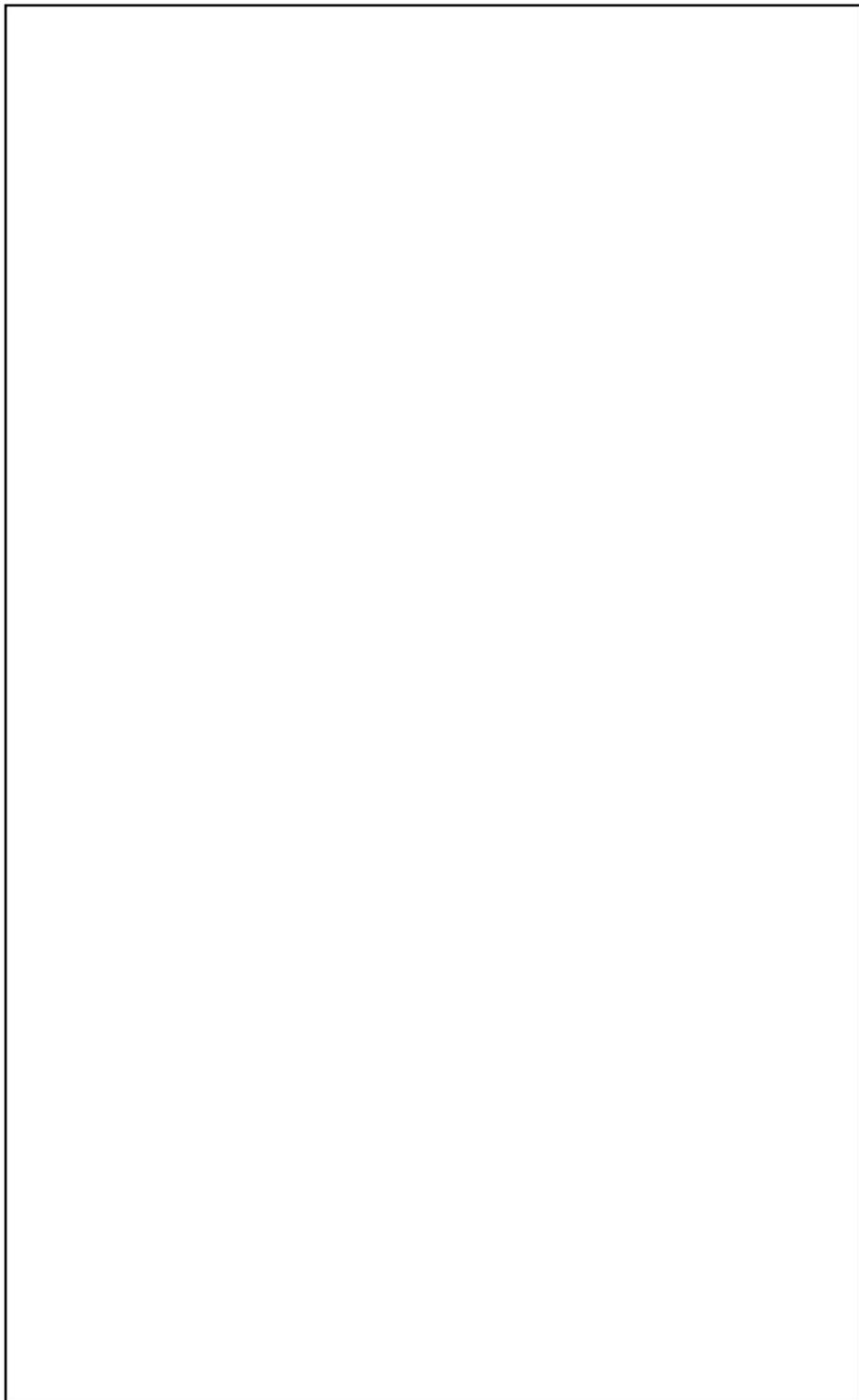
Observe bien l'image de la forêt de troncs de charbon de Lee Bae : le détail des écorces, les espaces entre les troncs, etc. Ferme ensuite les yeux. Imagine les sons de cette forêt, les odeurs, la température de l'atmosphère, imagine toucher la surface de l'écorce. Respire bien profondément et laisse-toi complètement absorber par cette forêt. Que te raconte-t-elle ? Peux-tu imaginer une histoire qui s'y passe ? Dessine les éléments de ton histoire sur les pages suivantes de cette trousse.

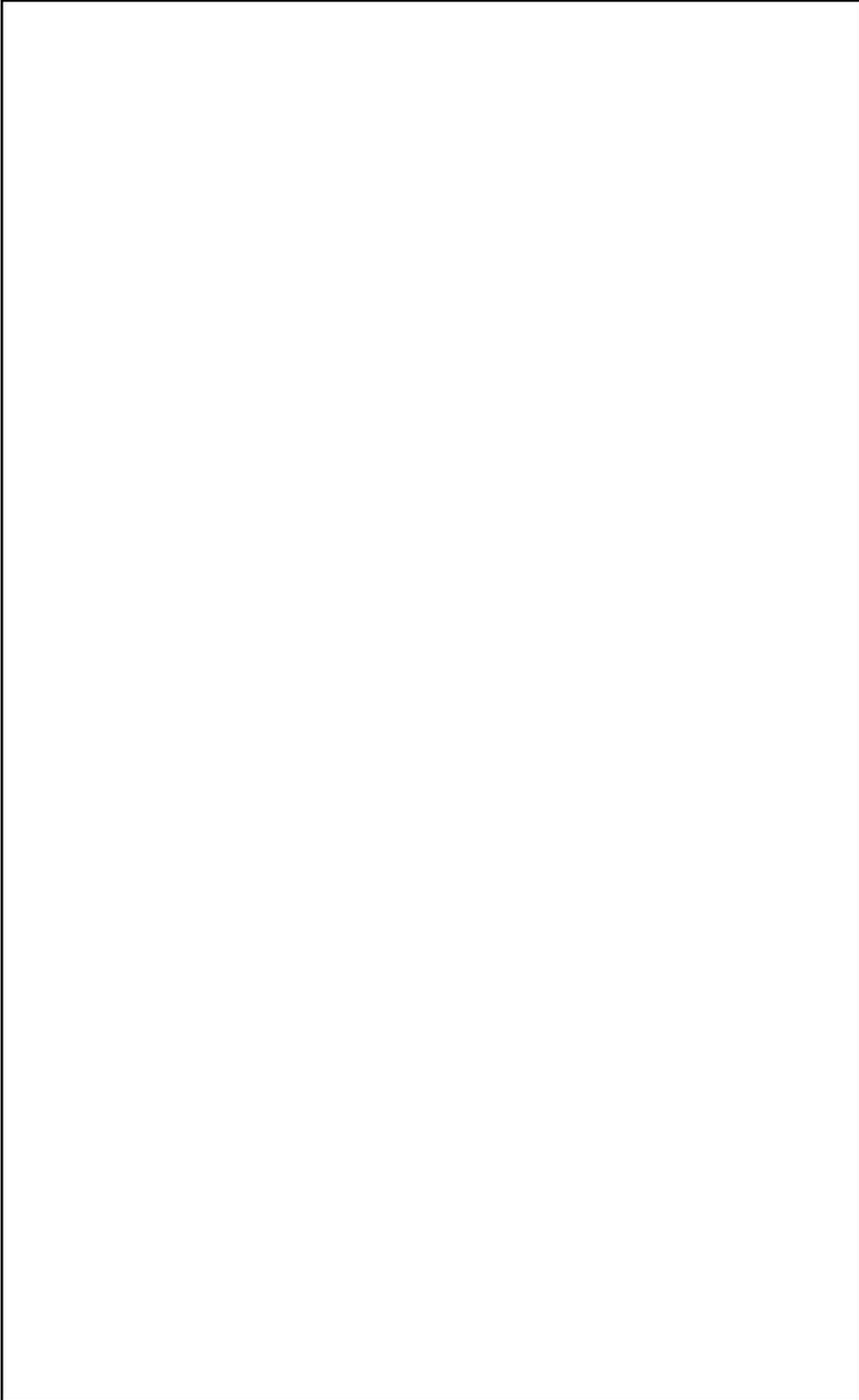
2. Une promenade sensorielle

En compagnie d'un.e adulte, nous t'invitons à marcher dans ton quartier, dans les ruelles, dans la nature, ou au parc. Ouvre tous tes sens (la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher) pour qu'ils soient connectés à l'environnement où tu te promènes. Quelles sont les odeurs que tu perçois, quel est le goût de l'air et la sensation de celui-ci sur tes joues ? Porte attention aux sons également : ceux près de toi, ceux plus éloignés, les plus

forts, les plus doux. Comment l'attention portée à ces sons te fait-elle voir autrement les éléments de ton environnement ? Est-ce que ces sons te permettent de découvrir des choses nouvelles ? Dessine ce que tu découvres à l'aide des sons lors de ta marche.

Ensuite, explore les textures autour de toi. Nous t'invitons à faire ton propre dessin par frottis (comme le papier utilisé à l'activité 2). Tu peux utiliser le papier blanc sur la page suivante. Dépose-le ensuite sur la surface de ton choix (écorce d'arbre, cailloux au sol, etc.) et utilise un crayon ou un morceau de charbon pour griffonner la surface afin de révéler la texture dessous.

**J'espère que tu as aimé
les activités de cette
Trousse familles!**

**Nous te remercions
grandement de ta
participation!**

FONDATION PHI

451 et 465, rue Saint-Jean
Montréal (Québec)
H2Y 2R5 Canada