

Exposition du 19 janvier au 16 avril 2023

Katia Kameli

Hier revient et je l'entends

Le Cantique des oiseaux, 2022 - Dessin préparatoire du héron, aquarelle sur papier contrecollées sur carton, cadres en grès © Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2023

Sommaire

- 1. Mode d'emploi
- 2. Préparer la visite
- 3. Découvrir l'exposition
  - A. Le cantique des oiseaux & L'Envol
  - C. Stream of Stories, chapitres 2 & 7

- 4. Ressources
- 5. Offre de médiation
- 6. Modalités de réservation
- 7. A propos de l'ICI

& en complément : le carnet de l'élève

1. Mode d'emploi

Ce dossier conçu par l'équipe des publics de l'ICI – Institut des Cultures d'Islam est destiné aux enseignants de toutes disciplines, de la maternelle au cycle 4. L'objectif est de vous proposer des outils pour préparer votre visite de l'exposition et pour la prolonger en classe.

Nous vous proposons également des définitions pour décrypter le vocabulaire de l'art contemporain et vous familiariser avec les centres d'art comme l'ICI. Nous vous recommandons de les présenter en classe, préalablement à la visite.

Une sélection d'œuvres proposée vous permet de découvrir l'exposition de Katia Kameli, *Hier revient et je l'entends* à l'ICI et de développer les thématiques de l'exposition avec vos élèves. Ce parcours regroupe deux installations réparties sur les deux bâtiments de l'ICI:

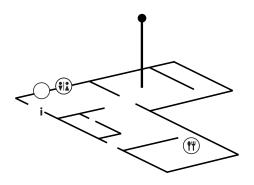
À l'ICI LEON: Le cantique des oiseaux, œuvre inspirée du célèbre poème perse du 12ème siècle de Farîd od-dîn 'Attâr. De cette installation, le dossier inclut les céramiques et la vidéo L'envol.

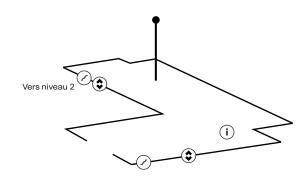
À l'ICI STEPHENSON: Stream of stories sur l'exploration de l'origine orientale des Fables de Jean de La Fontaine qui prend sa source en Inde, se poursuit en Iran pour finir en France. De cette installation, le dossier inclut le chapitre 2 et le chapitre 7.

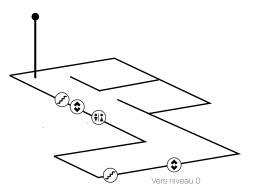
Ces grandes productions permettent d'aborder des thématiques centrales de l'exposition, à savoir la question de la transmission et de la traduction des récits ainsi que la dimension universelle et intemporelle de leurs morales philosophiques.

En complément de ce dossier et en téléchargement, un carnet de l'élève leur permet de noter leurs impressions durant la visite. Ce carnet est un outil personnel, que chacun peut s'approprier, relire en classe, à la maison, et présenter à ses proches pour leur parler de l'exposition.

Le service des publics est disponible pour vous accompagner dans la préparation de votre venue avec vos classes et adapter votre visite.

ICI STEPHENSON | REZ-DE-CHAUSSÉE

ICI STEPHENSON | 2º ÉTAGE

2. Préparer la visite

Afin de préparer la visite de l'exposition à l'ICI, nous vous proposons des définitions pour décrypter le vocabulaire de l'art contemporain et mieux appréhender les oeuvres présentées. Nous vous recommandons de proposer ces notions à vos élèves préalablement à la visite.

Être artiste est un métier qui consiste à créer des œuvres, c'est partager des idées et des émotions autant que réfléchir à l'esthétique de l'œuvre. Il existe des artistes dans tous les pays et à toutes époques. Aujourd'hui plus que jamais, les artistes expérimentent et posent des questions qui visent à engager une réflexion.

eu

Une création qui existe pour elle-même et se présente sous différentes formes (peinture, dessin, sculpture, photographie, installation, performance, vidéo, numérique, etc.). Elle est une expression originale et une manifestation de la vision du monde d'un artiste.

La démarche d'un artiste est le processus créatif qui guide la réalisation de ses œuvres, comme des lignes directrices. Sa démarche artistique est ce qui caractérise son engagement global et le distingue des autres artistes.

Terme apparu dans les années 1970 désignant une œuvre d'art généralement conçue pour un endroit précis et parfois sur une courte durée. L'installation, souvent constituée de nombreuses parties distinctes, peut occuper toute une salle dans un lieu d'exposition.

Un centre d'art propose des expositions temporaires mais ne dispose pas de collection permanente contrairement à un musée. Son but est de promouvoir la création contemporaine et l'expérimentation artistique. Il peut également inviter des artistes à produire une œuvre sur place et sensibilise les publics à l'art contemporain. L'ICI est un centre d'art.

« Contemporain » signifie ce qui est de notre temps. L'expression « art contemporain » désigne non seulement l'art d'aujourd'hui mais aussi un courant artistique qui apparait dans les 1960. Les artistes explorent les sujets qui animent notre époque et utilisent une large gamme de modes d'expression (sculpture, peinture, vidéo, installation, performance, création numérique, etc.).

3. Découvrir l'exposition

Dans cette exposition présentée à l'ICI et au centre d'art et de recherche Bétonsalon, l'artiste franco-algérienne Katia Kameli propose un travail dense et protéiforme qu'elle mène depuis le début des années 2000. Passeuse entre différents territoires, elle questionne les points aveugles de l'Histoire, suit ses propres cheminements, relie des faits éloignés, renoue des liens distendus et donne à entendre des paroles silenciées pour écrire des contre-récits. Ses recherches se mêlent, s'enchâssent et tissent entre elles une multiplicité de perspectives. À l'intersection d'un langage poétique, d'études visuelles et de techniques artisanales, la pratique artistique de Katia Kameli est le fruit d'une grande fabrique de relations par affinités, proximités et amitiés. Cette première exposition personnelle dans deux institutions parisiennes réunit un ensemble d'œuvres existantes et de nouvelles productions.

À l'ICI, l'exposition met un coup de projecteur sur vingt ans de créations. Elle souligne la cohérence d'une démarche où les récits circulent, se transforment, se transposent et se superposent à travers le monde et

les époques. Le projet *Le cantique des oiseaux*, co-produit avec La Criée, centre d'art contemporain à Rennes, inclut une vidéo réalisée à la Goutte d'Or en partenariat avec le Conservatoire du 18e – Gustave Charpentier. L'œuvre Stream of stories, sur les métamorphoses des fables de *Kalīla wa Dimna* qui ont inspiré Jean de La Fontaine, est augmentée d'une tapisserie en tuft conçue en collaboration avec l'artiste-textile, Manon Daviet. Ces deux installations ambitieuses – tant dans leurs formes que dans la diversité des techniques employées pour les réaliser – explorent la question de la transmission et de la traduction des récits ainsi que la dimension universelle et intemporelle de leurs morales.

L'exposition de Bétonsalon présente *Le Roman algérien*: trois vidéos réalisées entre 2016 et 2019 et ses recherches pour un quatrième chapitre qui prend pour point de départ le film *La Nouba des femmes du mont Chenoua* réalisé par l'écrivaine et cinéaste algérienne Assia Djebar en 1977. Le titre de l'exposition *Hier revient et je l'entends* est une référence à cette grande figure féminine des lettres et du cinéma.

Katia Kameli est née en 1973 et vit à Paris. Elle bénéficie d'une visibilité internationale, notamment pour son travail cinématographique qui a été diffusé dans de nombreux festivals. Diplômée de l'école nationale des beaux-arts de Bourges et ayant suivi le post-diplôme le Collège-Invisible à l'école supérieure d'arts de Marseille, elle enseigne à l'université de Lille depuis 2015 en tant que professeure associée au département Art.

Son travail a été montré lors d'expositions personnelles : Le cantique des oiseaux à La Criée, centre d'art contemporain (Rennes), 2022 ; Elle a allumé le vif du passé au Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur, (Marseille), 2021 ; The Algerian Novel au Kalmar Konstmuseum (Kalmar, Suède), 2020 ; She Rekindled the Vividness of the Past au Kunsthalle Münster (Münster, Allemagne), 2019 ; À l'ombre de l'étoile et du croissant au centre régional de la photographie Hauts-de-France (Douchy-les-Mines), 2018 ; Stream of stories, chapitre 5 aux Ateliers de Rennes (Rennes), 2016 ; What Language Do You Speak Stranger? aux The Mosaic Rooms (Londres, Angleterre), 2016 ; et à la Taymour Grahne Gallery, (New York, Etats-Unis), 2014.

Elle a également participé à de nombreuses expositions collectives : Bergen Assembly en Norvège, 2022 ; La Colère de Ludd au BPS22 (Charleroi, Belgique), 2020 ; Un instant avant le monde à la Biennale de Rabat (Maroc) 2019 et à la Biennale de Dakar (Sénégal), 2018 ; Global Players à la Biennale für aktuelle Fotografie (Mannheim, Allemagne), 2017 ; Cher(e)s Ami(e)s au Centre Pompidou (Paris), 2016 ; Made in Algeria au Mucem (Marseille), 2016 ; Entry Prohibited to Foreigners au Havre Magasinet (Boden, Suède), 2015 ; Higher Atlas à la Biennale de Marrakech (Maroc), 2012.

En 2019-2022, elle était rédactrice associée à La Criée, centre d'art contemporain de Rennes pour le cycle *Lili, la rozell et le marimba - vernaculaire et création contemporaine* et pour les quatre numéros de la revue éponyme.

Le cantique des oiseaux

Katia Kameli, 2022

Thèmes abordés : récit initiatique, transmission et apprentissage, traduction textuelle et sensorielle, quête d'identité.

Composée d'instruments de musique en céramique, d'aquarelles, d'une peinture murale et d'un film, l'œuvre *Le cantique des oiseaux* s'inspire du recueil de poésie éponyme de Farîd od-dîn 'Attâr traduit par Leili Anvar.

Ce chef d'œuvre de la littérature persane écrit vers 1177 chante le voyage de milliers d'oiseaux en quête de la Sîmorgh, oiseau mythique, allégorie du Divin. Guidés par la huppe, symbole de la sagesse, ils traversent les sept vallées du Désir, de l'Amour, de la Connaissance, de la Plénitude, de l'Unicité, de la Perplexité, du Dénuement et de l'Anéantissement, abandonnant progressivement leurs biens, leurs certitudes et leur égo. Mais seuls trente oiseaux achèvent ce voyage initiatique qui ne les mène que vers leur propre reflet, Sî morgh signifiant littéralement « trente oiseaux » en persan.

Ce texte poétique est un pilier de la spiritualité soufie. Le soufisme est un courant ésotérique de l'islam qui invite l'humain à se rapprocher du Divin par le dialogue intérieur et le renoncement à l'égo.

Katia Kameli s'intéresse avec cette œuvre aux traductions de contes qu'elle ne limite pas au fait de transposer une langue à une autre, mais qui permet de donner à ce que l'on traduit un nouveau sens, de le réinventer. Elle propose aussi sa propre traduction du récit, en se réappropriant les éléments de l'histoire sous diverses formes et en y ajoutant une dimension musicale nouvelle.

Le Cantique des Oiseaux, 2022 – Neuf sculptures musicales en grès chamotté
Fresque, 2023 – Aquarelle, 240 x 575 cm
Aube, 2022 – Aquarelle sur coton, 95 x 152 cm; 106 x 152 cm

© Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2023, Photo par Marc Domage

Le cantique des oiseaux - Les Céramiques

Katia Kameli, 2022

Le Cantique des Oiseaux, 2022 – Deux sculptures musicales en grès chamotté Aubes, 2022 – Aquarelles sur coton, 95 x 152 cm ; 106 x 152 cm © Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2023, Photo par Marc Domage

Analyse de l'œuvre

Les sculptures en céramique de Katia Kameli évoquent les oiseaux du récit de Farîd od-dîn 'Attâr. Katia Kameli a fait le choix de sélectionner neuf oiseaux sur la multitude de volatiles présentés dans le récit d'origine. Elle caractérise individuellement les oiseaux en attribuant des qualités symboliques spécifiques à chaque espèce : la huppe (la guide), le paon (l'égaré), le rossignol (l'amoureux prisonnier des formes), le perroquet (l'ignorant du bonheur), le héron (l'empressé de folles pensées), le hibou (l'enivré), le canard (le pur), le chardonneret (au cœur délicat), le faucon (le fier serviteur). Ces traits humains sont des faiblesses d'âme ou de corps qui les font se contenter de ce qu'ils ont déjà ou qui les contraignent à ne pas prendre le risque d'entreprendre un voyage qui s'annonce long et difficile.

Lors d'un voyage en Crète en 2019, Katia Kameli a visité le musée archéologique d'Héraklion à Cnossos. Elle s'est inspiré des céramiques grecques de la période archaïque et de leur forme zoomorphe pour la réalisation de ces sculptures en céramique. Les dessins préparatoires, présentés à côté des sculptures rendent compte du processus d'inspiration de l'artiste. L'espace d'exposition est orné d'une fresque murale qui représente un paysage imaginaire.

Quels sont les éléments du *Cantique des oiseaux* représentés dans cette installation et sous quelles formes le sont-ils ?

Neuf oiseaux sont représentés en sculptures et sur les dessins préparatoires. Sur la fresque, on devine les sept vallées en vert, un grand soleil en jaune – à l'image de la majesté souveraine – et une nuée d'oiseaux formant un très grand oiseau en rose sur la fresque murale.

Comment Katia Kameli traduit-elle le récit d'Attâr?

L'artiste transpose un texte littéraire d'une manière plastique. Elle utilise la technique de la céramique pour réaliser les sculptures d'oiseaux. Il s'agit d'une technique archaïque présente dans de nombreuses cultures ce qui permet de faire le lien avec la dimension universelle et intemporelle de la morale du récit d'Attâr. De plus, l'argile en tant que matière première renvoie symboliquement à l'origine de la vie et à la quête menée par les oiseaux. Aussi, l'usage de l'aquarelle, une technique de peinture à l'eau, évoque la poésie du récit.

Quelle est l'importance symbolique du choix de l'oiseau par rapport à un autre animal ?

Les oiseaux symbolisent la réunion entre la terre et le ciel puisqu'ils s'appuient sur la terre pour s'élever dans le ciel. Par l'usage de la parole les oiseaux s'assimilent aux humains. Chaque oiseaux – huppe, paon, canard, chardonneret, faucon, héron, hibou, rossignol, perroquet – représentent un aspect de l'âme humaine avec ses forces et ses faiblesses.

Le Cantique des oiseaux est un conte initiatique, c'est-à-dire que l'on suit l'évolution de personnages à travers des épreuves qui les transforment profondément. Quel apprentissage enseigne le récit du Cantique des oiseaux ?

Ce voyage constitue une promesse, celle de rejoindre l'idéal de vérité que représente la Sîmorgh, un idéal éphémère car à la fin de la quête les trente oiseaux découvrent en lieu et place de leur dirigeante légitime, leur propre reflet. En persan sî morgh signifie littéralement « trente oiseaux ». A travers ce jeu de mots (sî morgh, Sîmorgh), Attâr nous signifie que les sept vallées ne sont que les étapes d'un cheminement intérieur.

À l'issue de cette quête, faite d'épreuves les oiseaux reconnaissent dans leur reflet un fragment de ce pourquoi ils sont en route, c'est-à-dire une meilleure connaissance d'eux-mêmes mais aussi de ce qu'ils ont en commun. Il s'agit d'un cheminement personnel vers une connaissance de soi et du monde.

Le cantique des oiseaux - L'envol

Katia Kameli, 2022

L'envol, 2022 – Vidéo HD, couleur, son, 11 min., Édition de 5 + 1 EA ® Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2023, Photo par Marc Domage

Analyse de l'œuvre

Les sculptures sont aussi des instruments de musique activés à l'occasion d'une performance avec des musiciennes présentes dans ce film. Ces sculptures musicales ont été réalisées en collaboration avec le sculpteur Émile Degorce-Dumas et la céramiste musicale Marie Picard. Pour leur réalisation, Katia Kameli a puisé son inspiration notamment dans les ocarinas zoomorphes conservés au Mucem à Marseille. Les ocarinas sont des instruments de musiques à vent ovoïde, ressemblant à une tête d'oie. Implantés dans de nombreuses cultures il y a 12 000 ans (en Chine, dans les cultures méso-américaines comme les Incas ou les Mayas, etc.). C'est un objet qui possède communément six trous, mais il a évolué au fil des siècles.

Dans le film, on voit de jeunes femmes, pour la plupart élèves flutistes du conservatoire municipal Gustave Charpentier de Paris, incarner les oiseaux et jouer leurs mélodies dans les rues et jardins de la Goutte d'Or. Vêtues d'aubes peintes à l'aquarelle, elles transposent un univers abstrait et onirique dans le décor urbain parisien. Katia Kameli propose ici une interprétation chorale lumineuse du *Cantique des oiseaux* nourrie de collaborations, d'histoires, de couleurs et de gestes séculaires, en écho au cheminement intérieur porté par le récit du poète persan.

Si les oiseaux-instruments ont été produits par un sculpteur et une céramiste musicale, pourquoi s'agit-il des œuvres de Katia Kameli?

Katia Kameli collabore avec un sculpteur et une céramiste musicale afin de concrétiser un concept qu'elle a imaginé. Effectivement, l'expertise particulière de ces personnes lui permette de mener à bien son projet, et concevoir des œuvres pouvant être à la fois des céramiques et des instruments à vent. Katia Kameli étant à l'origine de cette idée, on peut donc dire qu'elle en est l'autrice. Pour autant, la réalisation de l'œuvre n'est pas moins importante, car c'est grâce à elle que l'artiste peut transmettre son œuvre.

Quel type d'instrument de musique peut-on entendre dans le film et quel est leur pertinence à l'égard du récit ?

Des instruments à vent de type flûte, sifflet, ocarina... Le souffle nécessaire pour activer ces instruments de musique peut être associé au souffle de la vie. Les oiseaux-instruments à vent sont donc incarné par ce souffle, indispensable à l'âme.

Parmi les femmes qui soufflent dans les céramiques en forme d'oiseaux, l'une d'entre elles a-t-elle un rôle particulier?

La plupart des femmes sont des élèves flutistes du conservatoire municipal Gustave Charpentier de Paris. Leur Professeure est celle qui porte la huppe, donc la guide. Elle se distingue aussi dans des moments clés: lorsque qu'elle tourne autour d'un édifice en jouant pour appeler les autres oiseaux et dans le jardin à la fin de la vidéo elle interprète un solo.

Quel effet produit les aubes que portent ces femmes?

Les aubes peintes à l'aquarelle évoquent le paysage rêvé de Katia Kameli et projettent ces femmes hors du temps. La mise en scène participe à la dimension intemporelle du conte.

Stream of stories

Katia Kameli

Thèmes abordés: fable, circulation des récits, traduction, intertextualité.

La série *Stream of stories* ("Flux d'histoires" en français) de Katia Kameli est une recherche de l'artiste sur le thème des récits. Celle-ci prend la forme de multiples installations explorant une grande variété de techniques (vidéo, peinture, sculpture, tissage, sérigraphies, etc.). Débutée en 2015, elle se compose de différents chapitres dont le septième a été réalisé en 2022 spécialement pour cette exposition. Tous s'articulent autour d'une source littéraire populaire, Les *Fables* de Jean de La Fontaine et retracent, chacun à leur façon, leurs origines orientales et anciennes. Katia Kameli remonte jusqu'à 300 avant notre ère en passant par l'Inde, l'Iran et le Maroc pour compiler les occurrences de ces récits et illustrations. Tout en accentuant leur caractère universel elle tend par ce procédé à décoloniser nos imaginaires.

Parmi les illustrations de différents manuscrits d'époques et de styles distincts utilisé par Katia Kameli se retrouvent des miniatures. La miniature est un art majeur dans le monde islamique. Elle a pour fonction principale d'illustrer le texte d'un manuscrit, le rendant plus agréable et facile à comprendre. Dans *Stream of stories*, Katia Kameli s'appuie sur deux manuscrits illustrés anciens particulièrement importants:

- Le Pañchatantra qui est un ouvrage de sagesse indien destiné à l'éducation des princes qui aurait été réalisé vers 300 avant J. C. Il donne la parole aux animaux pour enseigner de manière détournée les principes de la bonne gouvernance. « Pancha » signifie « cinq » et « tantra » signifie « ouvrage important/sacré ».
- Le Kalīla wa Dimna qui est une adaptation arabe du Pañchatantra traduite au VIIIe siècle depuis le perse ancien (pahlavi). Il est considéré comme un chef d'œuvre inégalable de prose artistique arabe.

Stream of Stories
© Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2023, Photo par Marc Domage

Stream of stories - Chapitre 2

Katia Kameli, 2016

Les Animaux malades de la peste & La Tortue et les Deux Canards, 2016 – Impression fine art, doré à la feuille d'or 22 carats sur papier Awagami 51 x 41 cm

© Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2023, Photo par Marc Domage

Analyse de l'œuvre

Le deuxième chapitre de *Stream of stories* a été réalisé en 2016. Il poursuit la recherche de l'artiste autour de l'universalité, de l'évolution et la transmission des fables et contes. Il prend la forme d'une installation composée de textes, d'ouvrages, d'illustrations et d'un masque de lion en papier. Parmi les illustrations qui composent ce chapitre, nous nous concentrerons sur deux fables: *Les Animaux malades de la peste* et *La Tortue et les deux Canards*.

Cette œuvre globale inclut une sérigraphie en grand format nous permettant de faire une lecture comparée de différentes versions d'une même fable. L'artiste reproduit ainsi une version du texte en noir et indique les déplacements de sens en ornant les passages en question à la feuille d'or. C'est une manière d'observer les changements au cours des traductions et des siècles : du persan, à l'arabe pour finir en français.

Pour accompagner cette recherche, Katia Kameli réalise des collages qui combinent des illustrations issues de manuscrits d'époques et de styles différents. Des fac similés de ces documents apparaissent dans l'installation (les originaux sont conservés à la Bibliothèque Nationale de France et à la Bibliothèque Royale de Rabat). Ces illustrations créent des ponts entre des protagonistes et des décors distincts issus des manuscrits de fable arabe Kalîla wa Dimna, du Pañchatantra indien et des Fables de La Fontaine.

Le chapitre 2 s'ancre dans *Stream of stories*, et montre que les histoires sont toutes imbriquées les unes dans les autres. Il était très important pour Katia Kameli de montrer que dans le cas de ces fables leur dimension universelle est indéniable et qu'il n'existe pas d'hégémonie culturelle.

Que sont les Fables de Jean de La Fontaine ? Pourquoi l'artiste s'y est intéressée et comment a-t-elle choisi ces fables ?

Les Fables de La Fontaine sont un ensemble de contes moraux écrits et réunis à la fin du XVIIe siècle par Jean de La Fontaine. Ce total de 243 fables a été organisé en trois recueils sous divisés en douze livres. C'est l'importance culturel de ces recueils en France et le fait que ses sources d'inspiration orientales soient peu connues qui ont poussé Katia Kameli à s'y intéresser depuis 2015. Elle a fait le choix de sélectionner les fables qu'elle aborde dans le livre VII pour favoriser des histoires moins célèbres. Dans ce livre, elle a ensuite recherché les récits qui avaient été le plus valorisées à l'étranger et celle sur lesquelles elle a pu trouver le plus d'illustration. Katia Kameli a dont été guidée par un raisonnement artistique mais aussi pratique.

Qu'est-ce qu'une fable ? Qu'est-ce qui permet de reconnaître et comprendre la fable en une seule image ?

Une fable est un genre littéraire. Il s'agit d'une histoire courte qui cherche à corriger nos petits ou nos grands défauts (naïveté, hypocrisie, envie, prétention...). Les personnages principaux des fables sont souvent des animaux avec des comportements humains. La fable se termine par une morale qu'il faut parfois deviner, ainsi elle a une vocation pédagogique tout en étant divertissante.

La fable est en principe accompagnée d'une illustration, l'image et le texte se reflètent mutuellement. Puisque l'illustration traduit la fable en image, il s'agit d'une interprétation, qui n'est pas contrainte à une fidélité absolue. La difficulté est qu'elle doit exprimer en une seule image, un seul instant, un ensemble de péripéties qui se déroulent dans la durée. Dans les illustrations de Katia Kameli, le choix des personnages, leurs poses et leurs attitudes permettent de mettre en valeur les moments clés des histoires. Il s'agit d'un travail de synthèse.

Pourquoi l'artiste a-t-elle fait le choix d'une installation pour aborder le sujet des Fables ? Qu'apporte chaque élément à cette composition (masque, illustrations, sérigraphies, manuscrits) ?

Les illustrations mettent en image le propos de l'artiste sur la multiplicité des sources qu'elle utilise et des artistes qui ont abordé ce même sujet. Les sérigraphies indiquent les passages du texte qui varient d'une version à l'autre et, en creux, la stabilité d'une grande partie du texte. Les masques incarnent le texte par une présence plus spectaculaire. Les manuscrits en fac similés rappellent les documents originaux dont Katia Kameli a tiré ses illustrations. L'artiste a ainsi fait le choix de réunir tous ces éléments dans une même installation proche d'un cabinet de curiosité pour évoquer la diversité de ses sources et le travail de recherche qu'a impliqué leur collecte. Elle relie également ces éléments à l'usage du papier, symbole pour elle de la transmission matérielle des histoires.

Quel est l'intention de l'artiste avec cette œuvre, quel sujet explore-telle?

Katia Kameli met en image ses recherches sur les fables et sa perception de la dimension internationale et atemporelle de ces récits. Elle souhaite également faire connaître leur genèse au grand public car elle trouve dommage que, dans l'imaginaire collectif français, Les Fables résultent du seul travail de Jean de La Fontaine alors même que leur histoire est bien plus riche.

Stream of stories - Chapitre 7

Katia Kameli, 2022

Stream of Stories - Chapitre 7, 2022 - Tapisserie réalisée par Manon Daviet avec le soutien de Cnap. Laine tuftée, broderie, crochet et aquarelles, 280 x 200 cm

© Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2023, Photo par Marc Domage

Analyse de l'œuvre

Le septième chapitre de la série *Stream of stories* de Katia Kameli a été réalisé par l'artiste à la fin de l'année 2022 en vue de l'exposition *Hier revient et je l'entends*. Il prend la forme d'une grande tapisserie illustrant la fable de Jean de La Fontaine *Le Corbeau, la Gazelle, la Tortue et le Rat*. Suivant le même procédé que dans le Chapitre 2, l'artiste a remonté le flot des inspirations du poète pour retracer la genèse du récit jusqu'à en retrouver la source. Au cours de ses recherches, et de la constitution de ce travail en chapitre, elle a glané des illustrations produites en différents lieux et temps pour les intégrer à un collage synthétisant les diverses versions de la fable.

Pour le Chapitre 7, Katia Kameli a décidé d'explorer une nouvelle technique en faisant reproduire ce collage sous forme de tapisserie de très grand format. Son choix s'est porté sur la technique de tissage innovante du tuft. Elle consiste à implanter des fils de laine dans un patron à l'aide d'un tufting gun, c'est-à-dire d'un pistolet à touffes de laine. Le choix d'une production nouvelle sous forme de tapisserie n'est pas anodin et permet à ce projet de s'inscrire dans un autre mode de transmission des histoires que ceux investis par Katia Kameli jusqu'ici. Le tissage est une technique très ancienne et internationale dont les traces se retrouvent en Asie, en Europe et en Afrique, notamment dans l'Egypte ancienne dès 3 000 avant notre ère. Les mentions de ce support comme véhicule pour les récits héroïques sont multiples (récits homériques, médiévaux, ...), cette œuvre contemporaine s'inscrit donc dans la continuité de la fonction ancestrale de ce médium.

Quels sont les éléments du récit mis en avant par l'artiste?

Katia Kameli a voulu mettre en avant les éléments qui lui semblaient être les plus importants pour comprendre le récit à savoir les personnages principaux : la tortue, le corbeau, la gazelle, le rat, le chasseur, ainsi que les moments de solidarité dont témoignent les personnages (le corbeau et le rat libérant la tortue ; le corbeau retrouvant la gazelle ; la gazelle distrayant le chasseur).

Comprendre le protocole de l'artiste : pourquoi y a-t-il deux corbeaux dans l'œuvre ?

L'artiste procède par collage en récoltant des illustrations de différents artistes et de différentes époques puis sélectionne les éléments qui l'intéresse dans chaque illustration avant de les regrouper par l'usage du photomontage. Dans cette œuvre elle a choisi le corbeau d'une illustration et la scène du corbeau et du rat libérant la tortue d'une autre. Il ne s'agit pas de deux corbeaux distincts mais de deux versions du même corbeau.

Pourquoi Katia Kameli propose-t-elle ce système de collage plutôt que de dessiner elle-même sa version de la fable ?

Ce qui intéresse Katia Kameli c'est la façon dont chaque artiste s'est approprié l'histoire de la fable et comment il la représente à sa manière. Leur emprunter leurs dessins pour créer une nouvelle œuvre est sa manière à elle de créer.

Pourquoi l'artiste a-t-elle choisi la technique de la tapisserie pour cette œuvre ?

Inspirée par plusieurs tapisseries célèbres (en particulier la tapisserie d'Aubusson que certains attribuent aux Sarrasins), elle a voulu perpétuer la tradition de transmettre des histoires sur des supports tissés. Katia Kameli est aussi très intéressée par les techniques innovantes ce qui l'a poussée à faire le choix du tuft pour cette œuvre. Elle propose ainsi une œuvre pouvant paraître ancienne par sa technique mais résolument contemporaine dans sa méthode.

4. Ressources

Le cantique des oiseaux

Vidéos de Katia Kameli dans le cadre du dispositif « L'art à nos fenêtres » de La Criée, centre d'art contemporain à Rennes :

Katia Kameli présente sa démarche artistique aux élèves depuis son atelier dans une vidéo en suivant ce lien : « L'art à nos fenêtres Katia Kameli présente sa démarche aux élèves on Vimeo ».

Céramiques grecques, période archaïque, Musée d'Héraklion, GR

Ocarinas zoomorphe, Mucem, Marseille FR Autres Vases et Ocarinas zoomorphes

La tortue et les deux canards

La tortue et les deux canards de Katia Kameli s'appuie sur des illustrations du manuscrit de *Kalīla wa Dimna* (lui-même traduit du *Pañchatantra*) et l'illustration de Jean Baptiste Oudry.

Deux personnages s'étonnent du spectacle offert par la tortue et les deux canards. Manuscrit persan, Iran (?), fin du XIVº siècle

Illustration de *La tortue et les deux canards*, Jean baptiste Oudry, France, 1755-1759

Les animaux malades de la peste

Les animaux malades de la peste de Katia Kameli s'appuie sur des illustrations de Jean Jacques Granville et de plusieurs manuscrits de Kalīla wa Dimna.

Kalīla wa Dimna, manuscrit de 1762

Illustration des animaux malades de la peste de Jean Jacques Granville, France, 1838-1840

6. Offre de médiation

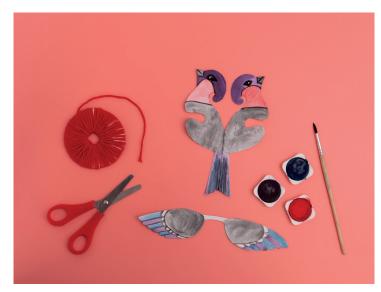
Pour personnaliser la visite en lien avec des thématiques abordées avec votre classe, ou programmer un atelier sur le temps scolaire, n'hésitez pas à contacter notre équipe à l'adresse email publics@ici.paris ou en appelant au 01.53.09.99.85.

Les jeunes visiteurs appréhendent l'art contemporain, les différentes formes d'expressions artistiques et la pluralité des niveaux de lecture des œuvres. Ils sont invités par l'équipe de médiation culturelle de l'ICI à formuler leurs impressions, ils mobilisent leurs sens et découvrent l'exposition de façon ludique.

telier de pratique artistique Oiseaux du paradis Les oiseaux sont les héros du grand voyage à la recherche de la mythique Simorgh, raconté par le poète Attar dans le *Cantique des Oiseaux*. A la manière de l'artiste Katia Kameli, qui s'est inspirée de ce récit pour l'une des œuvres présentées dans l'exposition, les enfants imaginent et recréent en marionnettes ces animaux merveilleux, huppes ou paradisiers aux plumages magnifiques. Découpages, collages et aquarelle, paillettes et papiers multicolores: chaque création devient le personnage de la grande parade des oiseaux qui terminera ce moment de création joyeuse et collective.

A partir de 6 ans.

7. Modalités de réservation

Des créneaux de réservation sont disponibles du mardi au jeudi de 9h à 17h (heure de départ de la visite), et le vendredi à 9h et 10h (heure de départ de la visite).

Vous pouvez dès à présent et librement réserver un créneau :

Pour une visite, en cliquant ici. Pour un atelier, en cliquant ici.

Et sur notre site internet : www.ici.paris

Pour plus de renseignements ou pour une aide à la réservation, n'hésitez pas à contacter notre équipe à l'adresse email <u>publics@ici.paris</u> ou en appelant au 01.53.09.99.85.

onsignes

L'art contemporain pouvant impliquer des dispositifs particuliers, les consignes indiquées par l'équipe de l'ICI devront être observées et relayées au groupe par son ou ses responsables.

Nous rappelons que l'établissement auquel appartient le groupe est responsable de la sécurité des enfants et des encadrants c'est pourquoi nous vous prions de respecter un nombre d'accompagnant correspondant au volume et à la nature de votre groupe :

- Maternelle : 1

  accompagnant

  pour 5 élèves
- Élémentaire : 1 accompagnant pour 10 élèves
- Secondaire : 1
   accompagnant
   pour 15 élèves

Si une personne est en situation de handicap ou en mobilité réduite temporaire n'hésitez pas à nous en faire part afin que nos équipes puissent en tenir compte lors de la préparation

8. À propos de l'ICI

L'ICI – Institut des Cultures d'Islam est un établissement artistique de la Ville de Paris, membre du réseau art contemporain Paris / Île-de-France TRAM. L'ICI fait connaître la diversité des cultures d'Islam et leur dynamisme dans la création contemporaine en proposant des expositions, concerts, conférences, projections-débats et ateliers, ainsi qu'une offre dédiée au jeune public.

Par son approche artistique et culturelle, l'ICI bouscule les préjugés et se positionne comme un lieu d'échange et de dialogue, tout en valorisant et en soutenant le travail des artistes inspirés par les cultures d'Islam en France et à l'international. L'ICI propose également une offre de cours de langues et de pratiques artistiques, ainsi que des visites thématiques du quartier de la Goutte d'Or. Engagé dans une politique de médiation et d'action culturelle, l'ICI organise des visites d'exposition et ateliers sur mesure pour les publics du champ social et les scolaires de toute la région lle-de-France. Il propose de nombreuses actions de proximité dans le quartier ainsi que des résidences d'artistes dans les écoles, les collèges et lycées.

Ses activités se répartissent sur deux bâtiments, qui comportent chacun des espaces d'exposition et des salles de cours. Le site de la rue Léon dispose aussi d'un patio, d'une scène à ciel ouvert et d'un restaurant (La Table Ouverte) tandis que l'on trouve un hammam sur le site rue Stephenson. Une salle de prière, gérée par la Grande Mosquée de Paris, occupe le premier étage de ce bâtiment, dans une configuration inédite et respectueuse de la loi de 1905.

ICI Stephenson

56, rue Stephenson, Paris 18e

ICI Léon

19, rue Léon, Paris 18e

Comment s'y rendre?

Une exposition de

&

Exposition du 19 janvier au 16 avril 2023

Katia Kameli

Hier revient et je l'entends

Découvre l'exposition Hier revient et je l'entends de Katia Kameli

La visite d'une exposition n'est pas toujours simple. Doit-on lire tous les textes et regarder toutes les œuvres ? Comment comprendre ce que l'on regarde ? Ce qui est sûr c'est que tu peux écouter tes émotions.

Ce carnet a pour but de te guider pendant ton parcours dans l'exposition Hier revient, et je l'entends de Katia Kameli. Tu pourras ensuite le ramener en classe ou chez toi, le relire, et le montrer à tes proches ou tes camarades pour leur raconter ce que tu as vu.

Pour *Le cantique des oiseaux*, Katia Kameli s'est inspirée d'un poème de Farîd od-dîn 'Attâr, écrit en persan au 12° siècle. Ce texte raconte le voyage de milliers d'oiseaux en quête de la majesté Sîmorgh. Guidés par la huppe, ils partent à sa recherche. Après avoir traversé sept vallées et diverses épreuves, seuls trente oiseaux arrivent à la fin du voyage. Que vont-ils découvrir ? Au lieu de trouver la Sîmorgh, les oiseaux se sont découverts eux-mêmes. *Sîmorgh* signifie « trente oiseaux » en persan. Katia Kameli a traduit ce voyage en réalisant des oiseaux en céramique, une peinture murale, des dessins préparatoires à l'aquarelle et un film.

Pour cette exposition, nous te proposons de découvrir deux installations artistiques. Une installation est une œuvre en trois dimensions, créée pour un lieu. Elle se compose de divers éléments. Il est possible de tourner autour ou de traverser l'environnement de l'œuvre. Il s'agit

d'une invitation à plonger dans un univers et à éveiller nos sens.

Pour Stream of stories ("Flux d'histoires" en français), Katia Kameli réalise une recherche sur les origines orientales et anciennes des Fables de Jean de La Fontaine. Mais d'où viennent ces histoires? Qui les a inventées? Dans le cadre de ses recherches, Katia Kameli remonte jusqu'à 300 avant notre ère et passe par l'Inde, l'Iran et le Maroc sur les traces de ces récits. Elle traduit leur métamorphose en créant des collages à partir d'illustrations de manuscrits d'époques et de styles différents. De cette façon, elle montre comment les récits s'influencent les uns des autres.

À ton tour de partir à la découverte de ces histoires. Tu découvriras que leurs morales ne sont pas liées à un territoire ou à une époque précise mais elles sont un héritage commun.

Katia (ameli Katia Kameli est née en France en 1973 d'un père algérien et d'une mère française. Son travail artistique est lié à son histoire personnelle et à sa double culture. Elle travaille l'image fixe et en mouvement, par la photographie et la vidéo. Elle réalise aussi des dessins et des sculptures.

Comment analyser une œuvre d'art contemporain?

Nous te proposons 3 étapes pour analyser une œuvre d'art contemporain.

N'hésite pas à faire des allers-retours entre ces étapes!

Observe

La clé de l'observation d'une œuvre est de prendre son temps.

- Quels éléments la composent ? (Matériaux, taille, textures, couleurs...)
- Quel est le processus de fabrication ?
   (Technique employée, geste de l'artiste...)
- De quel type d'œuvre s'agit-il ? (Sculpture, vidéo, installation...)
- Comment se regarde-t-elle ? (Un seul point de vue ou plusieurs...)

Ressens

Autorise-toi à sentir et exprimer les effets qu'une œuvre procure sur soi.

- Quelle est la première émotion ressentie?
- Peux-tu faire des associations avec des expériences, des ambiances, des idées, des sensations déjà éprouvées?
- Est-ce que cette émotion a changé après avoir pris connaissance de la démarche de l'artiste?

Pastille Jaune

Joie / Émerveillement / Excitation

Pastille Verte

Peur / Inquiétude / Angoisse

Pastille Fuschia

Étonnement / Confusion / Malaise

Pastille Bleue

Tristesse / Déception / Nostalgie

Pastille Rouge

Agacement / Impatience / Frustration

nterprète

Cherche à comprendre et interpréter les choix faits par l'artiste. Crée des liens avec ce que tu as observé et les émotions que tu as ressenties

- Quel est le sujet de l'œuvre?
- · Comment le sujet est-il représenté?
- Pourquoi l'artiste a-t-il choisi d'aborder ce sujet de cette façon ?
- À quoi l'œuvre peut-elle faire penser
   ? (Puise dans ton imagination ou tes souvenirs)
- Peux-tu faire des associations avec d'autres œuvres ou images ? (Actualité internet, voire publicité, etc.)

Tu peux consulter le « cartel » qui est comme la carte d'identité de l'œuvre et se situe près d'elle. Il indique en général le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, ses dimensions, la date de sa création et offre une description de l'œuvre en quelques lignes.

Le cantique des oiseaux - Les Céramiques

Le Cantique des Oiseaux, 2022 – Deux sculptures musicales en grès chamotté Aubes, 2022 – Aquarelles sur coton, 95 x 152 cm; 106 x 152 cm © Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2023, Photo par Marc Domage

Ob	se	rve	}				
•••••				 	 		
•••••		•••••		 •••••	 	•••••	
•••••				 	 	•••••	

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	Coche les pastilles de couleur qui correspondent aux émotions que tu ressens.
Interprète	
•••••	

Le cantique des oiseaux - L'envol

L'envol, 2022 – Vidéo HD, couleur, son, 11 min., Édition de 5 + 1 EA © Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2023, Photo par Marc Domage

Observe		
••••	 	
•••••	 	

OO(		Coche les pastilles de couleur qui correspondent aux émotions que tu ressens.
Interprè	te	

Stream of stories - Chapitre 2

Les Animaux malades de la peste & La Tortue et les Deux Canards, 2016 – Impression fine art, dorée à la feuille d'or 22 carats sur papier Awagami 51 x 41 cm

© Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2023, Photo par Marc Domage

Observe	

00000	Coche les pastilles de couleur qui correspondent aux émotions que tu ressens.
Interprète	

Stream of stories - Chapitre 7

Stream of Stories - Chapitre 7, 2022 - Tapisserie réalisée par Manon Daviet avec le soutien du Cnap. Laine tuftée, broderie, crochet et aquarelles, 280 x 200 cm

© Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2023, Photo par Marc Domage

Observ	е	

$\bigcirc$	O	$\bigcirc$	$\bigcirc$ (	$\bigcirc$	Coche les pa corresponde		ressens.
Int	erpr	ète					
					•••••	 	
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 	
•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			 	•••••••
•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••						 	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						 	

À propos de l'ICI

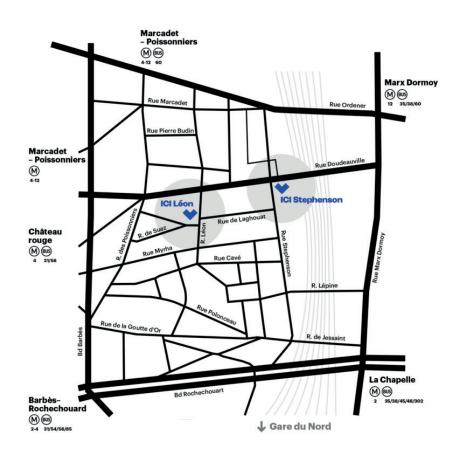
L'ICI – Institut des Cultures d'Islam est un établissement artistique de la Ville de Paris, membre du réseau art contemporain Paris / Île-de-France TRAM. L'ICI fait connaître la diversité des cultures d'Islam et leur dynamisme dans la création contemporaine en proposant des expositions, concerts, conférences, projections-débats et ateliers, ainsi qu'une offre dédiée au jeune public.

Par son approche artistique et culturelle, l'ICI bouscule les préjugés et se positionne comme un lieu d'échange et de dialogue, tout en valorisant et en soutenant le travail des artistes inspirés par les cultures d'Islam en France et à l'international. L'ICI propose également une offre de cours de langues et de pratiques artistiques, ainsi que des visites thématiques du quartier de la Goutte d'Or. Engagé dans une politique de médiation et d'action culturelle, l'ICI organise des visites d'exposition et ateliers sur mesure pour les publics du champ social et les scolaires de toute la région lle-de-France. Il propose de nombreuses actions de proximité dans le quartier ainsi que des résidences d'artistes dans les écoles, les collèges et lycées.

Ses activités se répartissent sur deux bâtiments, qui comportent chacun des espaces d'exposition et des salles de cours. Le site de la rue Léon dispose aussi d'un patio, d'une scène à ciel ouvert et d'un restaurant (La Table Ouverte) tandis que l'on trouve un hammam sur le site rue Stephenson. Une salle de prière, gérée par la Grande Mosquée de Paris, occupe le premier étage de ce bâtiment, dans une configuration inédite et respectueuse de la loi de 1905.

L'exposition *Hier revient et je l'entends* de Katia Kameli est à découvrir du 19 janvier au 16 avril 2023.

Entrée libre Du mardi au dimanche de 11h à 19h & le vendredi de 16h à 20h

ICI Stephenson

56, rue Stephenson, Paris 18e

ICI Léon

19, rue Léon, Paris 18e

Une exposition de

&

