

ARTISTES À LA UNE

TOGETH'HER

2021

UNE EXPOSITION À VOIR À LA MONNAIE DE PARIS
DU 4 JUIN AU 4 JUILLET

TABLE DES MATIÈRES

1. LE PROJET, p3
 2. VISITER L'EXPOSITION, p4
 3. THEMATIQUES DE VISITES, p5
 4. LES AXES PEDAGOGIQUES, p6
 5. LES OEUVRES, p7
-

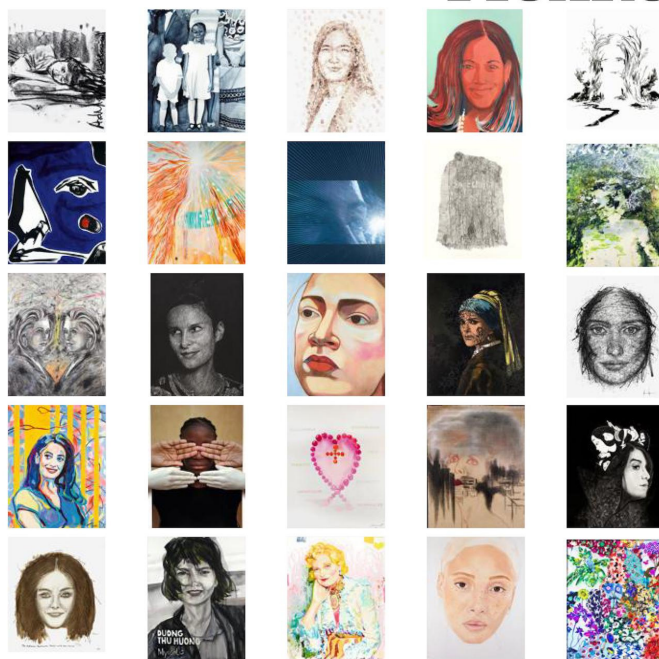
LE PROJET

Artistes à la Une,
TogethHer donne cette
année carte blanche à 26
artistes contemporains
venus du monde entier

Les artistes sont invités à imaginer sur
une couverture vierge du Madame Figaro,
à l'occasion des 40 ans du magazine, le
portrait d'une femme résolument
engagée et inspirante.

Les 26 œuvres originales sont exposées
à La Monnaie de Paris du 4 juin au 4 juillet
2021 puis vendues aux enchères par la
célèbre maison Artcurial du 30 juin au 6
juillet 2021, au profit d'œuvres
caritatives choisies par les muses.

madame
FIGARO

&
ARTISTES À LA UNE
Togeth'HER

VISITER L'EXPOSITION

ENSEIGNANTS

La transmission au plus grand nombre, et surtout auprès des plus jeunes, tient une place essentielle dans les projets artistiques et culturels que développe la Monnaie de Paris. En partenariat avec les organisateurs de l'exposition « Artistes à la Une : Togeth'Her » qui partagent la même vision, les **visites guidées** de l'exposition aux groupes scolaires vous sont proposés **gratuitement** sur réservation.

La visite de l'exposition vous propose de découvrir ces femmes qui jouent un rôle dans notre histoire contemporaine, ainsi que les causes nationales ou internationales qu'elles défendent. Cette visite permet également d'aborder différentes thématiques mettant à l'honneur l'art du portrait, la représentation de la femme ou encore la notion d'engagement dans l'art.

THEMATIQUES DE VISITES

LE PORTRAIT

L'art du portrait, son évolution picturale, ses fonctions passées et présentes, ses fonctions politiques, artistiques, sociales, l'évolution des sujets représentés.

LA FEMME DANS L'HISTOIRE DE L'ART

L'évolution des représentations de la femme en art, la femme objet et la femme sujet, la question du nu, la sous représentation des artistes féminines.

LES COMBATS DE FEMMES

Les différents combats sociaux menés par les femmes, leur représentation, le chemin parcouru, les combats actuels et les icônes qui les mènent.

L'ENGAGEMENT DANS L'ART

Pourquoi y a-t-il des artistes engagés? Quelles sont leurs revendications? Comment s'y prennent-ils? Quelles sont les icônes qu'ils représentent?

LES AXES PEDAGOGIQUES

MATERNELLE (CYCLE 1):

Mobiliser le langage

- Le langage écrit
- Le langage oral: lecture et analyse d'image

Structurer sa pensée

- Forme et grandeur

Explorer le monde

- Explorer des objets, les matières

ELEMENTAIRE (CYCLE 2,3)

Représentations du monde et activité humaine

- Arts plastiques: connaître diverses formes artistiques de représentation du monde

COLLÈGE 6E

LV1-LV2

- L'imaginaire

Histoire des arts

- Arts, création, culture
- Arts, techniques et expression

COLLÈGE 5E, 4E, 3E

Arts plastiques

- La représentation, image, réalité et fiction
 - La matérialité de l'œuvre
 - L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur
-

LES AXES PEDAGOGIQUES

LYCEE

LV1-LV2

- Mythes et héros

Arts plastiques

- La représentation du réel
- Pratique artistique
- Fiction et question du point de vue
- L'approche culturelle

Philosophie

- La culture: le travail et la technique, l'art, le langage

Histoire de l'Art

- Création artistique et pratique culturelle dans le monde

Enseignement de spécialité Humanisme, littérature et philosophie

- Les pouvoirs de la parole

Enseignement de spécialité Arts plastiques

- Champs des questionnements artistiques transversaux

Enseignement optionnel LCA

- Inventer, créer, fabriquer, produire

STD2A

Design et Arts appliqués

- Arts techniques et civilisations
-

GOLSHIFTEH FARAHANI

ACTRICE

Née à Téhéran en 1983, enfant de la guerre, Golshifteh Farahani est une exilée. Adolescente, elle est attaquée à l'acide par un homme, qui la juge «pas assez couverte». Protégée par son sac à dos et son manteau, elle est brûlée à la main. En 2008, elle décroche, au côté de Leonardo DiCaprio, le rôle féminin dans *Mensonges d'État*, thriller de Ridley Scott. Elle devient ainsi la première star iranienne à franchir les portes d'Hollywood depuis la révolution islamique de 1979. Ce film irritera le pouvoir iranien, qui lui confisquera son passeport. Elle réussira cependant à quitter l'Iran pour rejoindre un autre tournage. «Tourner, c'est ouvrir la porte du paradis», confie cette passionnée, qui vit désormais en exil de peur de regagner son pays. Dans le film de l'écrivain-réalisateur Atiq Rahimi, tiré de son livre *Syngué Sabour*, Prix Goncourt 2008, elle incarne le rôle magnifique d'une femme soumise qui s'affranchit par la parole. Un rôle à son image.

L'ARTISTE : ADEL ABDESSEMED

Né en 1971 à Constantine, élève aux Beaux-Arts de Batna, d'Alger puis de Lyon où il a immigré en 1994 pendant la guerre civile en Algérie, Adel Abdessemed est un artiste cérébral, engagé, puissant. Un artiste de combat, qui oblige à réfléchir sur la violence. Il utilise tous les langages mis à sa disposition (vidéo, peinture, sculpture) pour exprimer sa rage, face à l'humanité qui fait preuve de tant d'ingéniosité pour organiser sa destruction. Sa monumentale sculpture Coup de tête, représentant le geste de Zinédine Zidane lors de la Coupe du monde 2006, est l'une des plus célèbres. En 2018, il présente, avec la complicité de Jean Nouvel, une exposition à Arles intitulée *Au-delà du principe de plaisir*, qui fait l'objet d'un catalogue rétrospectif chez Actes Sud.

LA CAUSE: PARIS TOUT P'TIT

Association d'aide matérielle destinée aux familles démunies avec des enfants en bas âge

«Il existe des artistes engagés, des acteurs Engagés. Voilà donc Golshifteh, tendre provocatrice, révoltée lucide... Implacable avec ses ennemis fanatiques, douce avec ses amis.»

Fusain sur papier Arches

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

ECRIVAINNE

C'est un oiseau rare. Une star dont les livres sont traduits en trente langues. Chimamanda Ngozi Adichie, née en 1977 au Nigeria, qu'elle a quitté à 19 ans pour étudier à Philadelphie, évoque dans ses ouvrages, avec un humour caustique, dénonce dans ses ouvrages, avec un humour caustique les dérives liées au colonialisme et au racisme. Peut-on être américaine et nigériane ? Doit-on se couler totalement dans la culture américaine pour lui appartenir et oublier ses origines ? Pourquoi le mot «Afro-Américain» a-t-il été inventé ? «Est-il nécessaire d'imposer aux Africains un mot particulier alors qu'ils font tout comme tout le monde ?», s'agace-t-elle. Sa carrière littéraire trouve son apogée avec *Americanah*, publié en 2013. Son essai *Nous sommes tous des féministes* (2014) est devenu un hymne planétaire après avoir été repris par Beyoncé en 2014 dans son titre *Flawless*.

L'ARTISTE : GIULIA ANDREANI

Une peinture précise comme de la BD, des personnages en colère, une œuvre monochrome dans des variations de gris. Giulia Andreani, née à Venise en 1985, est une artiste irrévérencieuse, dont la force est de faire fi de toute idéologie. Ses œuvres sont le fruit d'un long processus, qui trouve sa source dans les images d'archives, la littérature allemande et l'histoire de l'Europe depuis la montée des dictatures jusqu'à la Guerre froide. Sa peinture sonde l'Histoire, sans a priori. Giulia Andreani sait à la fois montrer son engagement féministe et une ironie distanciée face à ce qui peut apparaître parfois comme une simple posture sociale.

LA CAUSE: LA FEDERATION GAMS

association pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines et des mariages forcés

«Elle m'a inspirée tout de suite, dès la lecture de son premier roman, *L'hibiscus pourpre*, pour sa réflexion autour du racisme et des réflexes colonialistes.»

Huile sur papier Arches

EUN SUN KIM

CHEF D'ORCHESTRE

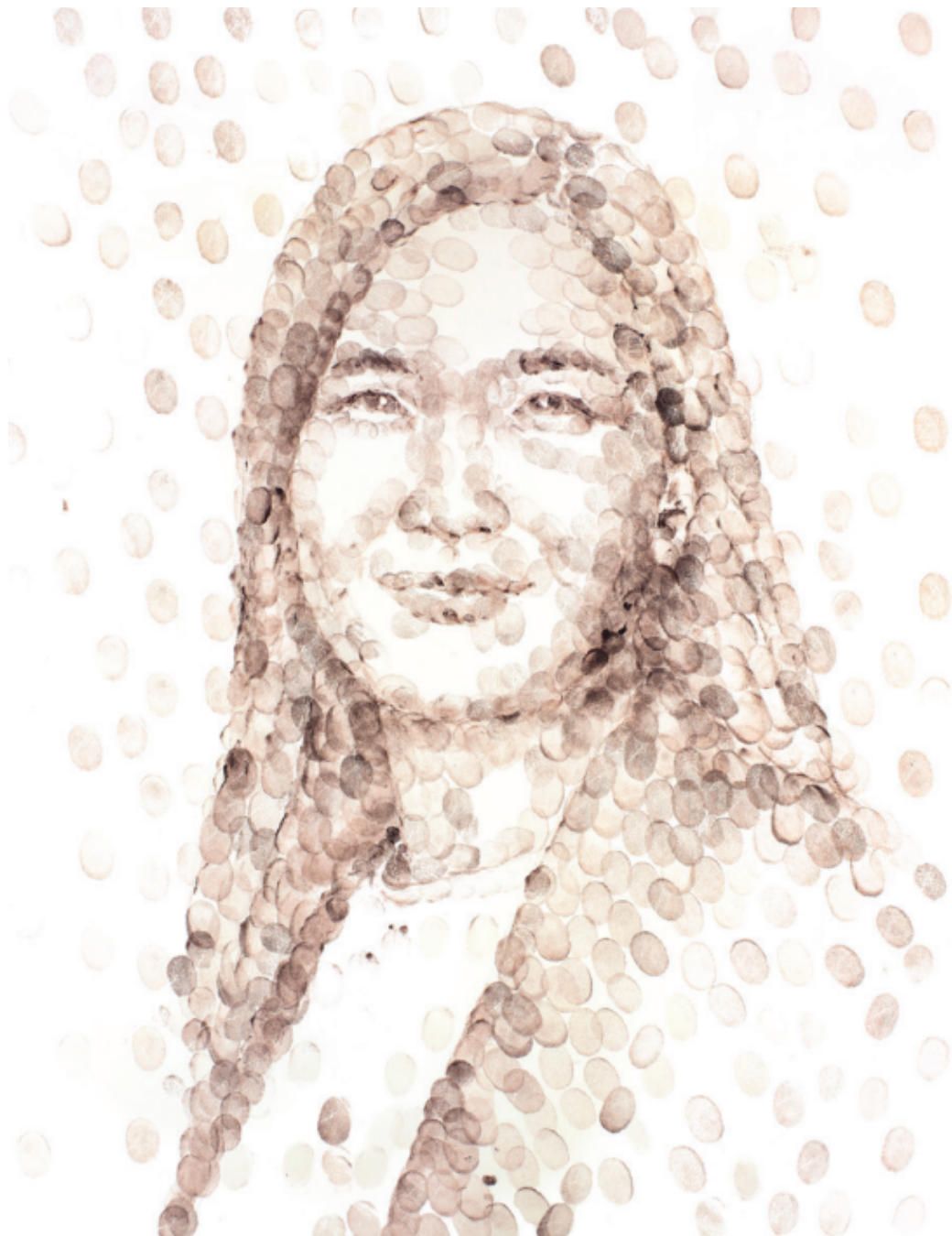
Née à Séoul en 1980, Eun Sun Kim, aujourd'hui chef d'orchestre, étudie d'abord le piano dans son pays, puis la composition à Stuttgart avant de remporter le concours international de direction d'orchestre d'opéra. Ses deux mentors sont Daniel Barenboim et Kirill Petrenko. Elle travaille en France à l'Opéra de Marseille, puis de Toulon, avant de devenir la première femme à diriger l'Orchestre symphonique de Cincinnati. En 2019, elle est nommée directrice musicale de l'Opéra de San Francisco, poste qu'elle occupera à compter du mois d'août 2021. Elle est considérée par ses pairs comme exigeante, sensible, habitée.

L'ARTISTE : LEE BAE

L'artiste coréen Lee Bae, né en 1956, a étudié aux Beaux-Arts de Séoul. Son travail, qui brouille la frontière entre dessin, peinture et sculpture, joue du pouvoir évocateur de la matière, celle des morceaux de charbon de bois qu'il assemble avec des fils de fer pour les transformer en sculptures monumentales, incandescentes ou sépulcrales. Ce bois provient de la province du Gyeongsang, en Corée du Sud. Brûlé dans un four à mille degrés, il est ensuite refroidi pendant quinze jours. Utilisé d'abord parce qu'il n'était pas cher, ce bois est devenu la signature de l'artiste. Lorsque Lee Bae peint, il y ajoute de la résine et de l'acrylique, qui donne au trait une légèreté saisissante.

LA CAUSE: SOUTENIR LES JEUNES MUSICIENS COREENS DANS LEUR PARCOURS

*«J'aime les femmes chefs d'orchestre.
Elles sont plutôt rares. Et j'aime
particulièrement Eun Sun Kim pour sa
délicatesse, son calme et l'absence de
systématisme lorsqu'elle dirige.»*

Huile sur papier Arches

KAMALA HARRIS

FEMME POLITIQUE AMERICAINE

Elle fut la grande surprise de la campagne électorale américaine. Kamala Harris, née en 1964 à Oakland, en Californie, procureure générale de Californie puis sénatrice, choisie par le démocrate Joe Biden comme vice-présidente, a dopé la campagne du challenger de Donald Trump. Une opposante très médiatique, «intelligente, forte, prête à diriger», qui agace le camp adverse. Née d'une mère indienne et d'un père jamaïcain, elle incarne une nouvelle génération de femmes prêtes à lutter contre les inégalités sociales et à redonner un sens au terme souvent oublié de «serviteur de l'État».

L'ARTISTE : JULES DE BALINCOURT

Cet artiste franco-américain de 46 ans vit entre Brooklyn, le Costa Rica et Paris. Sa palette emprunte sa tonalité aux expressionnistes fauves comme aux peintres psychédéliques. Ses couleurs fortes, ses formes libres peuvent être aussi bien enchanteresses qu'inquiétantes. Son univers –les détails innombrables des villes qu'il peint, ses arbres aux branches interminables, la végétation angoissante de ses forêts vierges, ses intérieurs où le mobilier semble vivant– fait parfois penser à celui du peintre britannique Peter Doig. Même s'il s'en défend: «J'essaye de vaincre les ténèbres en peignant la lumière.»

LA CAUSE: STUDIO MUSEUM DE HARLEM

qui soutient l'accès à l'art et aux artistes d'origine africaine

«Sa nomination est le marqueur des élections Américaines. Elle représente les valeurs fondamentales de l'amérique : La liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi la diversité.»

Acrylique sur papier Arches

JANE CAMPION

CINEASTE

Réalisatrice néozélandaise née en 1954, Jane Campion a bâti son œuvre sur des portraits de femmes déterminées à se libérer des carcans de leur époque. Dès son premier long-métrage, elle impose son univers et brosse des portraits saisissants d'héroïnes en quête d'identité ou d'émancipation. «Mes films sont des réactions à l'obsession de la société pour la normalité et sa propension à exclure les déviants», souligne la cinéaste multirécompensée. Performance unique dans l'histoire du Festival de Cannes, elle y obtient deux Palmes d'or, celle du court-métrage pour *Peel* en 1986, puis celle du long-métrage pour *La leçon de piano* en 1993. Autre consécration en 2014: elle est la première femme réalisatrice désignée à la présidence du jury du festival cannois.

L'ARTISTE : ABDELKADER BENCHAMMA

Pour cet artiste né en 1975 à Mazamet, le dessin est une écriture permettant de montrer ce qui n'existe pas, d'exprimer l'impalpable, les zones intersidérales, le big bang. Laisant libre cours à son imaginaire nourri de lectures scientifiques et philosophiques, mais aussi par la découverte des oeuvres de Fra Angelico, Abdelkader Benchamma invite les visiteurs à traverser ses oeuvres pour les entraîner au coeur d'une représentation artistique qui interroge souvent un même thème : à quoi peut ressembler la création du monde ? Face à ces concepts difficiles à exprimer, le peintre a choisi d'envahir l'espace en faisant dériver des motifs graphiques et poétiques, à la façon d'une cartographie chimérique.

LA CAUSE: LE MRAP

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples

«J'ai choisi cette réalisatrice pour son courage, son imaginaire et sa subtilité.»

Encre sur papier Arches

CLAIRE NOUVIAN

MILITANTE ECOLOGISTE

Claire Nouvian, née en 1974 à Bordeaux, ancienne journaliste, écologiste française et déçue de la politique, a fondé l'association Bloom en 2005. Son objectif ? Sensibiliser l'opinion publique à la protection des océans, aux méfaits de la pêche intensive qui détruit les écosystèmes marins et à la nécessité de favoriser la pêche artisanale qui crée des emplois. Claire Nouvian y met toute son énergie, sa ténacité et son intelligence. Elle a écrit deux documentaires primés, dont *Expédition dans les abysses*. Elle a conduit le Parlement européens à interdire la pêche électrique pour les poissons des fonds marins.

L'ARTISTE : TIFFANY BOUELLE

De la toile aux objets du quotidien en passant par la mode, le travail de Tiffany Bouelle, d'abord styliste à sa sortie de l'École Duperré, à Paris, est repéré lors d'une première exposition en 2018 dans le Marais, par le célèbre malletier Moynat (racheté par LVMH). L'artiste franco-japonaise signe alors une série de dessins pour une collection capsule, ainsi que des vitrines pour Le Bon Marché. Parallèlement, elle réalise depuis plusieurs années des interviews de femmes à travers le monde et mène un projet engagé, intitulé *Rencontres*, autour de leur liberté et de leur place dans la société. Lorsqu'on lui demande comment elle décrirait son travail, elle répond: «Pudique, car il traite souvent de sujets sensibles liés à l'intimité, à l'intériorité.» Certaines de ses œuvres ont été exposées dans le cadre de la Foire Asia Now 2019.

LA CAUSE: L'ASSOCIATION BLOOM

qui œuvre pour la protection des océans et le développement de la pêche artisanale

*«J'aime les femmes qui prennent des
risques et qui dansent avec l'enfer. J'ai
baptisé son portrait Le visage de
notre mer.»*

Gouache à l'eau de mer sur papier Arches

CYNTHIA FLEURY

PHILOSOPHE

Cynthia Fleury est une philosophe et psychanalyste française, titulaire de la chaire Humanités & Santé au Conservatoire national des arts et métiers. Elle dirige également la chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne. Au travers de ses œuvres, telles que *La Fin du courage*, *Les Irremplaçables* ou *Le Soin est un humanisme*, elle étudie les lames de fond de notre société tout en gardant un humanisme tonique. Pourtant, elle reconnaît que la période que nous vivons est déstabilisante car précaire. «La parole de mes patients raconte leur angoisse de ne pouvoir appréhender l'avenir, ce qui rend de surcroît impossible de vivre l'instant présent», écrit-elle.

L'ARTISTE : JEREMY DEMESTER

Né en 1988 à Digne, diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Jérémy Demester vit et travaille entre la France et le Bénin. Sa peinture est vibrante, puissante, violente, incandescente, comme celle de Van Gogh ou une cérémonie vaudou, avec ses explosions de lumière et de sons. Son obsession est d'essayer de capturer l'impalpable, l'invisible, comme le feu qui l'hypnotise ou les cieux changeants. «La peinture est un corps dans lequel s'incarnent la pensée et le désir inconnus», dit-il. Chez lui, tout devient cendre, et sa peinture est une ode à la précarité de l'existence.

LA CAUSE: L'ASSOCIATION ATOKE

qui vient en aide aux enfants de l'orphelinat Saint-Dominique, au Bénin

«Parce que la lecture de son livre La fin du courage m'a littéralement hypnotisé.»

Huile sur papier Arches

CAROLE BOUQUET

ACTRICE

Carole Bouquet, actrice née en 1957 à Neuilly-sur-Seine, révélée vingt ans plus tard par Luis Buñuel dans *Cet obscur objet du désir*, a aussi été une James Bond girl, a joué pour Bertrand Blier dans *Trop belle pour toi*, qui lui a valu un César de la meilleure actrice. Elle a joué au théâtre dans du répertoire classique, pour la télévision, dans *La Mante* et tout récemment sur TF1 dans *Grand Hôtel*... Autant de rôles qui lui ont permis de trouver son équilibre. À la suite d'une projection du film *La Déchirure*, qui la bouleverse, elle devient, en 1985, la porte-parole de la fédération La Voix de l'Enfant.

L'ARTISTE : LAURENT GRASSO

Laurent Grasso, né en 1972, est diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, et a été pensionnaire de la Villa Médicis, à Rome, en 2004. Prix Marcel Duchamp en 2008, artiste et vidéaste français, il a réalisé une œuvre monumentale pour le Grand Paris, *SolarWind*, installation lumineuse évoquant des orages magnétiques, visible chaque jour depuis le périphérique parisien par plus d'un million d'automobilistes. À la manière des aurores boréales, les fluctuations de couleurs de *SolarWind* traduisent, en temps réel, la visualisation de l'activité solaire et font de cette œuvre une véritable prouesse technique. En 2012, *Uraniborg*, son exposition monumentale au Jeu de Paume, à Paris, explorait «une fausse mémoire historique», créant ainsi un décalage avec la réalité.

LA CAUSE: LA VOIX DE L'ENFANT

fédération de 80 associations qui œuvrent pour défendre tout enfant en détresse

*«Nous avons travaillé ensemble en 2007
sur un film, Satellite, et nous sommes
sensibles aux droits de l'enfant.»*

Tirage pigmentaire

SVETLANA ALEXIEVITCH

ÉCRIVAIN

Le 8 octobre 2015, Svetlana Alexievitch, écrivaine biélorusse, obtenait le Prix Nobel de littérature pour «son œuvre polyphonique, mémorial de la souffrance et du courage à notre époque». Née en 1948 dans une famille d'enseignants à l'ouest de l'Ukraine, où s'est déroulée une partie de la guerre germano-soviétique, elle s'est toujours intéressée, comme journaliste et comme auteure, à ceux qui ne sont pas pris en compte par l'Histoire. Son merveilleux ouvrage *La Fin de l'homme rouge ou le Temps du désenchantement*, recueil de centaines de témoignages de différentes régions de l'espace postsoviétique, en est une brillante illustration.

L'ARTISTE : EVA JOSPIN

Eva Jospin est devenue célèbre avec ses forêts sculptées minutieusement dans du carton, des forêts mentales qui font écho à l'enfance, aux contes, aux peurs archaïques, comme celles de se perdre ou d'être abandonné. Née à Paris en 1975, diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, elle a été pensionnaire de la Villa Médicis, à Rome, en 2016. À travers ses œuvres, Eva Jospin nous livre sa vision d'une nature idéalisée, loin du monde d'aujourd'hui peuplé de plateformes numériques et d'algorithmes. Ses forêts imaginaires ont envahi la cour carrée du Louvre (2016), l'abbaye de Montmajour, près d'Arles (jusqu'au mois de janvier 2021) et devraient s'installer dans une future station de métro du Grand Paris. Pour le projet Beaupassage, à Paris, elle a signé un immense haut-relief de 5,30 mètres de longueur et de près de 3 mètres de hauteur, intitulé *La Traversée*.

LA CAUSE: LA MAISON DES FEMMES DE SAINT-DENIS

un lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences

«Parce que j'admire son parcours, son combat, son courage. Parce que l'actualité rejoint son oeuvre, ce qui me paraît toujours exceptionnel. »

Graphite sur papier Arches

HOMMAGE À TOUTES LES FEMMES

Alexandre Lenoir ne souhaite pas rendre hommage à une femme emblématique en particulier, mais plutôt à toutes les femmes. Il a donc décidé de peindre une silhouette très épurée sur un fond sombre, qui la fasse ressortir. «Je veux créer une silhouette à laquelle tout le monde peut s'identifier. Je veux donner à chacun la liberté de s'approprier une personnalité féminine. Je veux que ce tableau soit un tableau miroir, où tout le monde puisse voir ce qu'il a envie de voir. J'aime cette idée que le hasard puisse s'incarner et que l'aléatoire prenne forme pour laisser à chacun la liberté de décider qui il est.»

L'ARTISTE : ALEXANDRE LENOIR

Né en 1992, diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris en 2016, le plasticien Alexandre Lenoir travaille entre Paris et Casablanca à partir de ses propres photos. Muni d'un rétroprojecteur, il les projette sur sa toile et peint par-dessus avec une démarche singulière. Chaque partie de l'image est ainsi masquée par de grandes bandes de ruban adhésif posées de manière aléatoire, puis peinte et repeinte, scotchée à nouveau. «À mesure que je travaille, la toile s'épaissit, devient de plus en plus sombre et de plus en plus lourde». C'est alors qu'Alexandre Lenoir décide d'ôter ces superpositions, laissant au hasard le soin d'opérer et à la peinture celui de décider : «La peinture se fait elle-même,» dit-il.

LA CAUSE: LA VIA FERRATA

une classe préparatoire intégrée aux Beaux-Arts de Paris et destinée aux élèves défavorisés

«Donner à chacun le choix de décider de son identité.»

Acrylique et huile sur toile de coton

EVA BESTER

JOURNALISTE

C'est d'abord une voix. Celle de *Remède à la mélancolie* sur France Inter, émission diffusée le dimanche à 10 heures, qui compte aujourd'hui un million et demi d'auditeurs. C'est aussi une passion communicative pour tout ce qui a trait à l'écriture, à la peinture et à la musique. Bref, à tout ce qui peut nous sauver de la mélancolie. Cette journaliste née en 1985, productrice de l'émission, nous donne des outils pour vaincre ce mal du siècle, dont la lecture de Rilke, la fabrication de la confiture de figes ou l'observation des toiles de Frida Kahlo... En 2018, elle a publié le contenu de ses émissions chez Autrement.

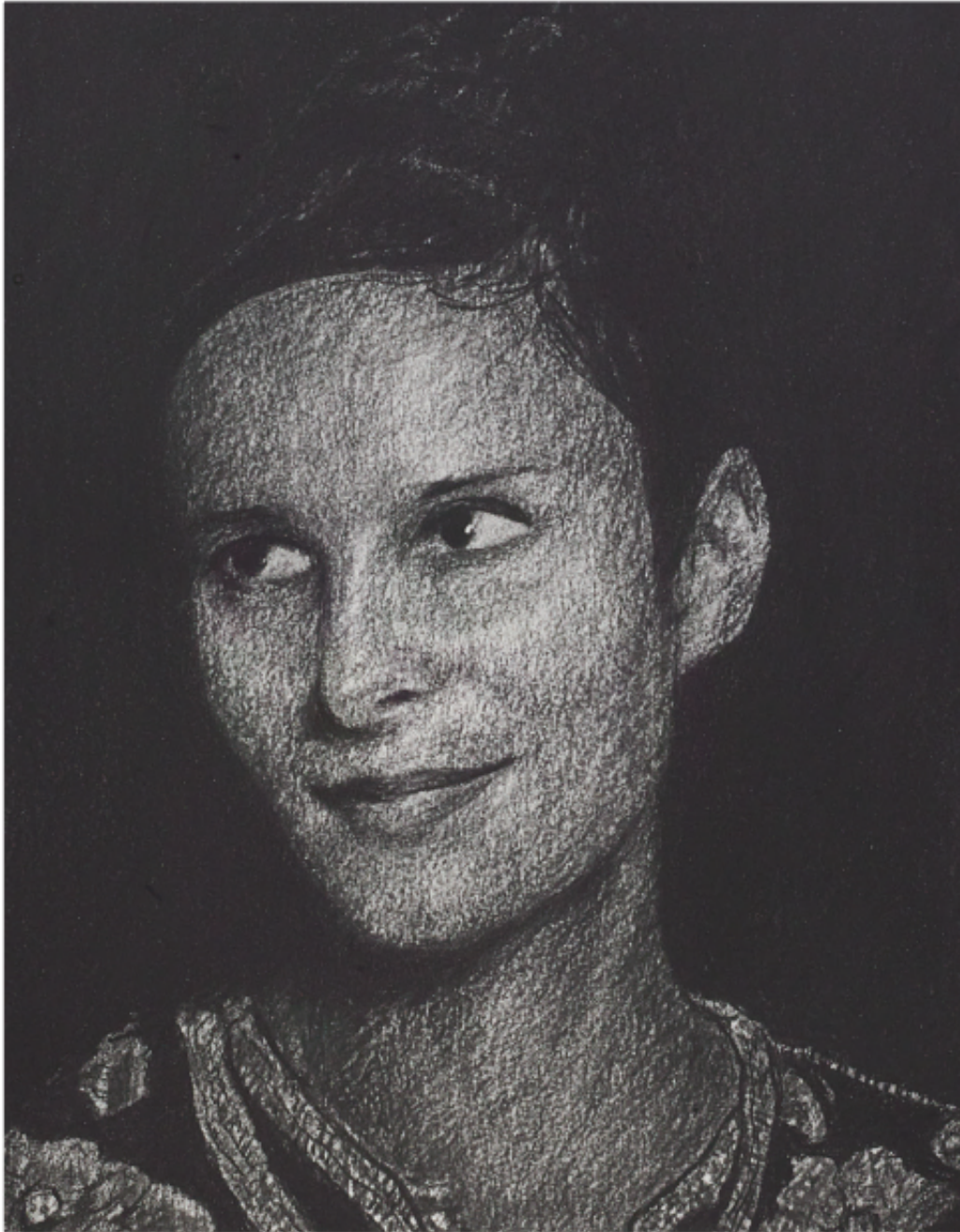
L'ARTISTE : THOMAS LEVY-LAISNE

Né à Paris en 1980, Thomas Lévy-Lasne entre directement aux Beaux-Arts après son bac pour y étudier la peinture. «Une peinture que je voulais simple, figurative et classique, pour représenter l'état du monde et ses invariants, explique l'artiste, qui fut pensionnaire de la Villa Médicis, à Rome, en 2018. À son époque, Fantin-Latour peignait des jeunes filles qui lisaient à la bougie. Aujourd'hui, je peins des jeunes filles qui regardent leur téléphone portable. C'est ce que j'appelle un invariant culturel.» Depuis deux ans, Thomas Lévy-Lasne travaille sur les catastrophes naturelles passées et à venir, et sur les conséquences du réchauffement climatique. «Savez-vous que, dans mille ans, il restera encore sur la Terre 30% du CO2 que nous avons allégrement répandu?» Dans sa dernière exposition, *L'asphyxie*, il faisait d'ailleurs état d'un renoncement à l'idée de nature sauvage au profit d'un projet moderne d'artificialisation et d'utopie technologique.

LA CAUSE: GOODPLANET

reconnue d'utilité publique, cette fondation a été créée par Yann Arthus-Bertrand pour aider à préserver la planète

«Parce qu'elle me fait du bien, parce qu'elle parle de la fragilité, parce qu'elle défend l'art. Nous réussirons à créer de la solidarité en parlant de nos fragilités plutôt que de nos succès.»

Graphite sur papier Arches

ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ

FEMME POLITIQUE AMERICAINE

À 29 ans, le 6 novembre 2018, la femme politique Alexandria Ocasio-Cortez est devenue la plus jeune représentante jamais élue au Congrès américain. Née dans le Bronx, cette députée démocrate, soutien du candidat Bernie Sanders durant les primaires, s'est fait remarquer pour ses talents d'oratrice et ses appels enflammés pour lutter contre les inégalités sociales et raciales, et pour sa mobilisation en faveur du Green New Deal. Le 18 août dernier, elle a prononcé un discours très remarqué, soulignant le mouvement de masse qui se lève dans son pays «contre la brutalité intenable d'une économie qui favorise les inégalités de richesse explosives dont bénéficient quelques-uns».

L'ARTISTE : INÈS LONGEVIAL

Inès Longevial est née en 1990 à Agen, mais vit et travaille à Paris. Au travers de majestueux portraits, l'artiste ravive les couleurs de son enfance dans le Sud-Ouest. Les femmes constituent ses inspirations principales. Elle les représente dans des peintures vivantes et incandescentes, où couleurs de peau et origines s'entremêlent pour mieux souligner leur force universelle. L'autoportrait constitue une recherche permanente dans l'œuvre d'Inès Longevial: «La peinture est un vecteur qui permet d'extérioriser, un exutoire où l'on n'en finit pas d'essayer de comprendre qui l'on est.» Sa vidéo avec le danseur Léo Walk sur la chanson de Gainsbourg *Parce que* a fait d'elle une star planétaire.

LA CAUSE: GOODPLANET

reconnue d'utilité publique, cette fondation a été créée par Yann Arthus-Bertrand pour aider à préserver la planète

*«Elle change les mentalités en dénonçant
les mécanismes de domination.»*

Huile sur papier Arches

SALMA HAYEK

ACTRICE ET PRODUCTRICE

La vie de Salma Hayek, mère, épouse, actrice, productrice, a plus d'imagination que le cinéma. Comme celle de son idole, Frida Kahlo, dont elle interpréta le rôle dans le film de Julie Taymor et qui lui a valu une nomination en 2003 pour l'Oscar de la meilleure actrice. Sa trajectoire dessine un destin d'insoumise, qui commence du côté de Vera Cruz où elle est née, se poursuit à Hollywood où elle s'est imposée comme comédienne, productrice et réalisatrice, et s'ancre aujourd'hui à Paris où elle vit en partie.

L'ARTISTE : OLIVIER MASMONTEIL

Aux Beaux-Arts de Bordeaux, déjà, il peignait les cieux comme le faisait Rubens, un exercice qui permet de comprendre des questions de transparence, d'opacité, de superposition des matières et des couleurs. Il intitule cette première partie de sa vie «La possibilité de peindre». Dans la deuxième, «Le plaisir de peindre», il s'accorde le droit de broser tous les sujets, paysages, scènes de genre, portraits... Celui de *La Jeune Fille à la perle*, de Vermeer, le fascine. C'est pour lui la quintessence du chef-d'œuvre, pour son intemporalité. Il ne cesse de la peindre pour tenter de percer le mystère de son regard.

LA CAUSE: LA MAISON DES FEMMES DE SAINT-DENIS

un lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences

«Choisir Salma Hayek, comédienne mexicaine au teint ambré et aux yeux noirs, pour représenter cette jeune fille à la perle au teint pâle était pour moi une nouvelle gageure.»

Aquarelle et feutre sur papier Arches

PENELOPE CRUZ

ACTRICE

Dès son premier rôle au cinéma dans *Jamón Jamón*, de Bigas Luna, elle crève l'écran. Depuis, elle ne l'a plus quitté. Icône du cinéma espagnol, actrice fétiche de Pedro Almodóvar, elle a tourné avec les plus grands, récolté un Oscar du second rôle dans *Vicky Cristina Barcelona* de Woody Allen, où elle rencontré son compatriote Javier Bardem, avec qui elle a deux enfants. Elle prépare son septième film avec Almodóvar, *Mères parallèles*.

L'ARTISTE : HOM NGUYEN

Né en France en 1972 de parents vietnamiens issus de la génération des boat people, Hom Nguyen a d'abord vendu des chaussures avant de se spécialiser dans la patine de souliers. Il met au point une technique, qu'il ira perfectionner au Japon auprès des grands maîtres du tatouage du quartier de Shibuya, au centre de Tokyo. De retour en France, il se consacre au dessin et à la peinture, et s'installe dans un atelier à Bagnole. Autodidacte, vif, instinctif, l'artiste articule son travail autour de la figure humaine et de la complexité de ses trajectoires. Il a réalisé des portraits de légionnaires du 2e Régiment étranger de parachutistes, par définition apatrides et sans racines. Il anime un atelier de dessin au service psychiatrique de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, à Paris.

LA CAUSE: LA MAISON DES FEMMES DE SAINT-DENIS

un lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences

«Pour son charisme, son parcours –qui l'a menée d'une vie très simple dans la banlieue de Madrid à Hollywood–, son talent incomparable, bien sûr. Et son engagement associatif en faveur des enfants défavorisés m'a beaucoup touché»

Feutre sur papier Arches

AMAL CLOONEY

AVOCATE

Si Charoula Nikolaidou a choisi comme «muse» Amal Clooney, c'est qu'elles ont en commun ce que Fernand Braudel appelait les «mémoires de la Méditerranée». Toutes les deux viennent de terres de conflits incessants, où les réconciliations sont fragiles. Née à Beyrouth en 1978, avocate, diplômée de droit d'Oxford, spécialiste des droits de l'homme, Amal Clooney se bat aujourd'hui pour le sort des Yézidis, cibles des djihadistes en Irak, et pour que des tribunaux ad hoc soient constitués afin de juger les auteurs de ce génocide.

L'ARTISTE : CHAROULA NIKOLAIDOU

Née à Thessalonique, Charoula Nikolaidou, jeune artiste grecque, a étudié l'art à l'université Aristote. Ses œuvres sont vite remarquées par la critique pour leur douceur, leur élégance, leur transparence et leur silence, qui font naître un sentiment de trouble. Elle y montre des personnages apaisés, des couples fusionnels et soudés, des agoras pleines de monde en discussion et propose une vision de ce que doit être la démocratie : un espace où souffle l'esprit, la bienveillance, la compréhension et la défense des libertés.

LA CAUSE: ELISE CARE

ONG de solidarité internationale qui apporte une aide médicale aux populations civiles vivant en zone de conflit, particulièrement en Irak, en Syrie et en Éthiopie

*«C'est une combattante qui défend les
êtres humains, leur liberté et leur dignité.
Je l'ai peinte avec des couleurs qui
traduisent sa force et son dynamisme.»*

Huile sur papier Arches

FANTA DIAKITE

AVOCATE

Fanta Diakité a 18 ans. En 2016, à la suite d'une cécité due à un glaucome, elle intègre l'Institut national des jeunes aveugles, apprend le braille et réadapte ses centres d'intérêt. Lors d'une sortie scolaire à la galerie Templon où était exposée *Catharsis*, que Prune Nourry avait réalisée lors de son traitement du cancer du sein, Fanta a pu toucher les œuvres. «L'art contemporain était pour moi une forme d'expression abstraite passant exclusivement par le visuel. Je me disais : "Ça, ce n'est pas pour moi!" Cette visite a tout changé.» Fanta a été remuée par les œuvres de l'artiste et par sa représentation d'un corps en souffrance.

L'ARTISTE : PRUNE NOURRY

Diplômée de l'École Boulle, à Paris, Prune Nourry s'intéresse aux thématiques liées à la bioéthique, soulignant le rôle ambigu des nouvelles techniques de procréation assistée. Elle est l'auteure des *Dîners procréatifs*, où les participants réfléchissent au concept de «l'enfant à la carte». Avec sa série *Spermbar*, elle questionne l'industrie des «banques de sperme» et offre, dans des *food trucks* sur la Cinquième Avenue, des cocktails avec différents ingrédients où l'on peut choisir le niveau d'études, la couleur des cheveux, la religion. Fascinée par la Chine, elle réalise une armée de femmes en terre cuite, s'inspirant ainsi des fameux soldats de l'empereur Qin. Avec son exposition *Imbalance*, elle s'inspire de la philosophie chinoise obsédée par l'équilibre pour montrer les déséquilibres de la nôtre. Elle s'est vu offrir une carte blanche par le Musée Guimet, à Paris, en 2017. Récemment soignée pour un cancer, elle s'est sentie devenir, le temps du traitement, sujet de son propre travail. Avec *Catharsis*, et armée de ses outils de sculptrice, elle s'est réapproprié son corps et sa féminité.

LA CAUSE: L'INJA

l'Institut national des jeunes aveugles

Tirage pigmentaire

S.A.S LA PRINCESSE CHARLÈNE DE MONACO

C'est une princesse engagée au sein de la Croix-Rouge monégasque que Jean-Michel Othoniel a voulu honorer, en dessinant le cœur rouge qu'il avait offert à l'ONG pour ses 70 ans. «C'est un cœur ouvert, une forme vivante, accueillante, dans laquelle le monde se reflète», explique l'artiste. Née en 1978 en Rhodésie du Sud, elle devient nageuse et représente l'Afrique du Sud aux J.O. de 2000. Après son mariage en 2011 avec S.A.S. Albert II de Monaco, elle crée sa fondation en faveur des femmes et des enfants en difficulté, cause à laquelle elle a été sensibilisée durant son enfance en Afrique du Sud.

L'ARTISTE : JEAN-MICHEL OTHONIEL

Jean-Michel Othoniel, né en 1964, diplômé de l'École supérieure d'arts de Paris- Cergy, a découvert, lors d'un voyage dans les îles Éoliennes, l'obsidienne, cette roche noire, volcanique et vitreuse. Il perfectionne ensuite sa connaissance du verre, travaille avec le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva) et introduit en 1993 cette matière dans son travail. Lors de son passage à la Villa Médicis, à Rome, en 1995, il suspend des pièces organiques et érotiques dans les bambous du jardin. Il cultive un art de la poésie, de la délicatesse et du mystère pour poétiser et réenchanter le monde. Sublimant la nature, comme il l'a fait dans son exposition à Tokyo avec son jardin de chrysanthèmes, à Séoul avec *Black Lotus* et à Sète avec ses *Géométries amoureuses*. En 2018, il est élu à l'Académie des Beaux-Arts.

LA CAUSE: LA CROIX ROUGE MONEGASQUE

«Pour ses choix, ses engagements, son dynamisme.»

Aquarelle sur papier Arches

FAIRUZ

CHANTEUSE

Rien d'étonnant à ce que Mouna Rebeiz choisisse pour muse Fairuz, l'une des plus célèbres chanteuses du monde arabe qui, depuis les années 1950 - elle a aujourd'hui 85 ans -, n'a cessé de chanter l'amour pour son pays. Pendant la guerre civile du Liban, entre 1975 et 1990, de peur d'être récupérée par un des camps, elle s'est tue, devenant par ce long silence un symbole de paix et d'unité. «Seul le souffle de Fairuz rassemble tous les Libanais», explique Mouna Rebeiz.

L'ARTISTE : MOUNA REBEIZ

L'artiste libanaise Mouna Rebeiz a plongé dans la peinture après sa rencontre avec Alix de la Source, spécialiste de la peinture des XVIIe et XVIIIe siècles. Pendant dix ans, elle suivra son enseignement, étudiant les techniques des grands maîtres, avant de se lancer dans la peinture abstraite pour peindre la musique et tenter de la restituer sur la toile. Elle fustige l'ère du trash, de la vitesse, de l'instantané qui anéantit le sens, et affirme que «lorsque les mots n'ont plus rien à dire, c'est à l'art de prendre la relève».

LA CAUSE: SAFE WORLD PEACE POUR LE LIBAN

qui vient notamment en aide aux victimes de l'explosion du 4 août 2020, à Beyrouth

«Le 4 août 2020, jour de l'explosion dans le port de Beyrouth, jour de cauchemar, de stupeur et de sidération, la voix de Fairuz a résonné comme jamais dans mon coeur.»

Huile et pastel sur toile de lin marouflée sur papier

MARJANE SATRAPI

DESSINATRICE ET REALISATRICE

Marjane Satrapi, dessinatrice et réalisatrice iranienne de 50 ans, a connu la célébrité avec la publication, entre 2000 et 2003, de *Persepolis*, une bande dessinée où elle raconte avec un humour ravageur sa jeunesse à Téhéran durant la révolution islamique, et les débuts de la guerre Iran-Irak. Suivent deux autres bandes dessinées, *Broderies* et *Poulet aux prunes*. Cette dernière deviendra un film en 2011, tout comme l'avait été *Persepolis*, quatre ans plus tôt. Elle vient de réaliser *Radioactive*, un film sur la vie de Marie Curie, tiré du roman graphique de l'artiste américaine Lauren Redniss.

L'ARTISTE : BAHAR SABZEVARI

Artiste iranienne née en 1980, elle a d'abord vécu à Téhéran, avant de s'installer en Europe, puis à New York pour étudier les arts plastiques. Son travail pose la question suivante : «Comment être une femme dans un pays musulman?» L'identité féminine la préoccupe, ainsi que l'obsession de ses compatriotes à vivre dans le passé, à romancer et à idéaliser la culture persane. Si elle en utilise les codes et les motifs dans ses autoportraits, c'est pour dénoncer cette nostalgie.

LA CAUSE: L'IFAW

le Fonds international pour la protection des animaux, qui défend la cause animale

«Nous partageons une histoire commune, celle de femmes ayant vécu en Iran pendant la révolution islamique, une même matière, qui est notre vie et des combats semblables contre la répression, la justice et le droit des femmes.»

Fusain et paillettes sur papier Arches

JULIANNE MOORE

ACTRICE

Yeux couleur brandy, teint diaphane, lèvres mordorées comme dans un tableau de Gustav Klimt, l'actrice américaine Julianne Moore est l'incarnation du rêve américain. Elle commence sa carrière en tournant dans des *soap operas*, ce qui lui vaut un Emmy Award. À 33 ans, elle accède à la notoriété avec *Short Cuts*, le film de Robert Altman. Rôle après rôle, elle interroge l'identité féminine, parle du couple, démonte l'image d'Épinal du bonheur familial, et explore sans tabous l'instinct maternel, alternant blockbusters et films d'auteur. Elle le résume mieux que personne : «J'aime les gens plutôt cinglés et les femmes *borderline*.»

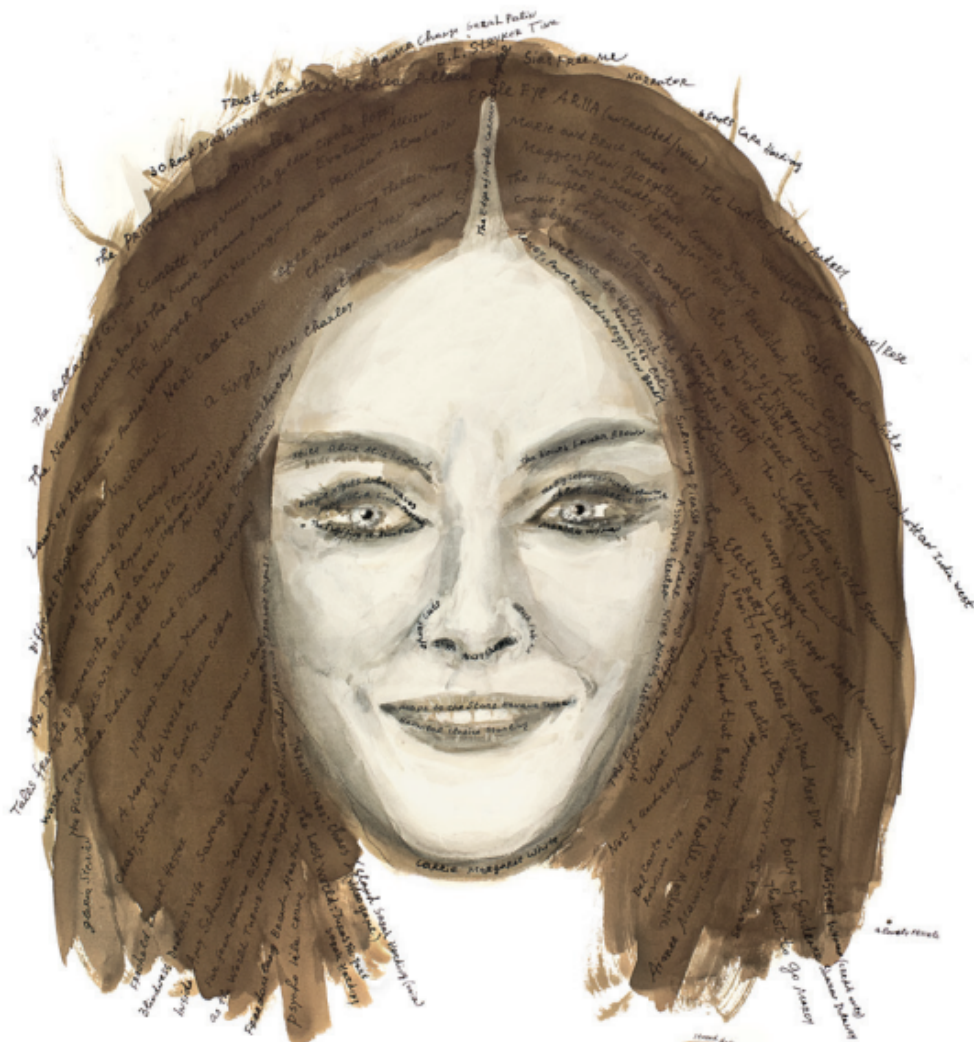
L'ARTISTE : NEDKO SOLAKOV

Plasticien bulgare né en 1957, Nedko Solakov a d'abord fait des études de mathématiques avant de devenir peintre et sculpteur. Si son sujet demeure la peur et l'insécurité de chacun dans un monde impitoyable, il le traite avec légèreté et élégance, utilisant aussi bien la photographie, la peinture, le dessin, la vidéo ou des installations ironiques et burlesques pour raconter ses histoires. Il entoure ses œuvres de petits textes, qui nous aident à entrer dans son monde tragicomique. Son tableau préféré est *Le Triomphe de la mort* de Pieter Brueghel l'Ancien.

LA CAUSE: BELLE & BIEN

une association qui accompagne les malades du cancer en offrant des soins esthétiques pour renforcer l'estime de soi

«C'est une actrice exceptionnelle.
J'aime la manière dont elle incarne les
femmes. J'ai écrit sur ses cheveux et
son visage le nom de tous les films dans
lesquels elle a tourné.»

The Actress Julianne Moore with HER Movies

Aquarelle et feutre sur papier Arches

DUONG THU HUONG

ROMANCIÈRE

Duong Thu Huong est une grande romancière née en 1947 à Thái Bình, au nord Vietnam, dont la carrière littéraire fut lancée en 1987 avec *Au-delà des illusions* (vendu à plus de 100 000 exemplaires). Elle développait dans ce superbe roman d'amour les conséquences sur le peuple des années de guerre et de mensonges du Parti communiste vietnamien. L'année suivante, elle récidivait avec *Les Paradis aveugles* (nouveau succès littéraire), qui lui valut huit mois d'emprisonnement par les autorités nord-vietnamiennes. Mais jamais elle ne renoncera à la lutte pour la démocratie et la liberté. «On peut tout perdre, écrit-elle, même sa vie, mais jamais son honneur.»

L'ARTISTE : THU-VAN TRAN

L'artiste Thu-Van Tran, née en 1979 à Hô-Chi-Minh-Ville, se nourrit de son expérience de femme exilée vivant en France pour explorer la question du déplacement physique et culturel, notamment au travers d'épisodes de l'histoire coloniale. Elle croit à l'importance de la matière et à la force de la couleur hautement symbolique. Le gris qu'elle utilise dans ses œuvres est un mélange de cinq couleurs que l'on retrouvait dans les *Rainbow Herbicides*, ces dioxines déversées par les Américains lors de la guerre au Vietnam. Les fûts contenant ces produits toxiques étaient respectivement marqués de blanc, rose, bleu, pourpre et orange.

LA CAUSE: EURASIA FOUNDATION

association oeuvrant au Vietnam pour l'intégration sociale et économique des personnes vulnérables.

«Sa force m'a toujours inspirée et, de plus, elle me rappelle ma mère.»

Aquarelle sur papier Arches

VIVIENNE WESTWOOD

DESIGNER & STYLISTE

Il n'est pas étonnant que la créatrice de mode anglaise Vivienne Westwood, celle qui s'est rendue sans culotte à Buckingham Palace pour recevoir la médaille d'Officier de l'Empire britannique des mains de la Reine, soit une de leurs muses. Hérétique, elle le fut, au milieu des années 1970, quand elle écrivait les mots *fuck* ou *destroy* sur des vêtements traversés d'épingles de nourrice ou de chaînes sadomaso. Son univers renvoie autant au Londres de 1984 de George Orwell qu'à la société du *Meilleur des mondes* d'Aldous Huxley. Très tôt, cet enfant terrible de la mode décide de ne pas utiliser de fourrure dans ses collections. En 2012, elle soutient publiquement Greenpeace et sa campagne *Save the Arctic*.

LES ARTISTES: TURSIC & MILLE

Formés à l'École nationale supérieure d'art de Dijon, tous deux nés en 1974 –Ida Tursic à Belgrade, Wilfried Mille à Boulogne-sur-Mer–, ils travaillent ensemble depuis 2000. Le duo puise son iconographie pop, punk et nihiliste dans les journaux, sur Internet et dans les scènes de la vie quotidienne. Le résultat donne un concentré de notre culture visuelle du XXIe siècle, sans souci de hiérarchie, illustrant ainsi la surcharge angoissante de productions picturales produites par les médias. Tursic & Mille ont été nommés au Prix Marcel Duchamp 2019 et figurent parmi les lauréats 2020 du Grand prix de peinture de la Fondation Simone et Cino Del Duca.

LA CAUSE: SAFE WORLD PEACE POUR LE LIBAN

qui vient notamment en aide aux victimes de l'explosion du 4 août 2020, à Beyrouth

«Elle est l'icône du siècle, elle a construit sa vision du monde en réaction à l'ordre établi. Nous l'avons représentée d'après une photo qui montre son côté à la fois ironique, frais et acide.»

Huile et pastel sur papier Arches

ADWOA ABOAH

TOP-MODÈLE

Adwoa Aboah, top-modèle de 28 ans née en Angleterre, est d'origine ghanéenne. Avec son crâne rasé, ses taches de rousseur, son regard mélancolique, elle a fait la couverture des plus grands magazines de mode –notamment de l'édition britannique du *Vogue* avec Meghan Markle comme rédactrice en chef–, et a posé pour Calvin Klein, Alexander Wang, Kenzo. Mais sa fierté réside dans la création de sa plateforme digitale *Gurls Talk*, dont le but est d'aider les jeunes filles qui souffrent d'addiction, d'image corporelle dépréciée ou de dépression. Un état qu'Adwoa Aboah a connu. AND

L'ARTISTE: ANDREA TYRIMOS

Andrea Tyrimos, née en 1986, vit et travaille à Londres. Son sujet est la vulnérabilité, et particulièrement celle des personnes atteintes de problèmes psychiatriques. Elle réalise des portraits intimes et saisissants de ses modèles, qu'elle interviewe en même temps qu'elle les peint. Elle y exprime la solitude de ces êtres isolés, incompris, différents, avec une peinture douce et pleine de délicatesse qui parvient à atteindre le fond de l'être. Pour Andrea Tyrimos, les stigmates de maladie mentale se voient sur le visage. C'est cette faille qu'elle parvient à capter et à reproduire.

LA CAUSE: CLUBHOUSE FRANCE

association qui aide les personnes souffrant de bipolarité, de schizophrénie ou de dépression sévère

«Parce qu'Adwoa Aboah représente pour moi la puissance de la résilience, et qu'elle est un véritable exemple pour les gens en souffrance.»

Huile sur toile de lin

STELLA MCCARTNEY

STYLISTE

La créatrice Stella McCartney, née en 1971, fille du Beatles Paul McCartney et de la photographe américaine Linda Eastman, est diplômée de la prestigieuse école de design Central Saint Martins de Londres. Pionnière de la mode green, elle a transformé cet art en outil de combat pour changer les habitudes de consommation des fashionistas. Écolo, végétarienne et farouche défenseuse de la cause animale, elle se démarque par l'utilisation exclusive de matières écoresponsables. Dans ses collections, on ne trouve ni cuir ni fourrure. Sa façon à elle de marier glamour et engagement.

L'ARTISTE: JOANA VASCONCELOS

L'immense paire d'escarpins rutilants exposée au château de Versailles en 2012, c'est elle ! Première femme à exposer dans ce lieu mythique qui offre régulièrement une carte blanche à un artiste contemporain, Joana Vasconcelos, créatrice portugaise née en 1971, manie avec brio l'art de la provocation. Ses escarpins *Marilyn* qui brillent de mille feux dans la Galerie des glaces ne sont, quand on s'en approche, qu'un subtil empilement de casseroles et de couvercles en inox! Le processus de création de Joana Vasconcelos repose ainsi sur le détournement d'objets du quotidien pour offrir une vision critique de la société, et tout particulièrement de la place qui y est donnée aux femmes. Elle expose son travail dans le monde entier.

LA CAUSE: REFÚGIO ABOIM ASCENSÃO

association portugaise d'aide aux enfants maltraités ou abandonnés

*«Nous partageons les mêmes valeurs.
Nous aimons la tradition, l'artisanat et
oeuvrons toutes les deux pour la
préservation de l'environnement.»*

Pearly Gates

Collage de tissus et application de sequins sur papier Arches. Œuvre produite avec la collaboration de Stella McCartney.

FRAPPE LA MONNAIE ET LES ESPRITS

INFORMATIONS PRATIQUES

OÙ?

Accès groupes & scolaires :
2, rue Guénégaud,
75006 PARIS

QUAND?

Que vous souhaitiez guider vous-même vos élèves ou être accompagnés par l'un de nos médiateurs, un créneau privilégié est réservé aux groupes, du mardi au vendredi, de 9h à 11h. D'autres créneaux sont également envisageables le cas échéant.

COMMENT?

La réservation est obligatoire, pour les visites guidées comme autonomes, au moins 1 mois avant la visite par téléphone ou par mail

Information-réservation : 01 40 46 57 57 ou billetterie@monnaiedeparis.fr

Réservations groupes : reservations-groupes@monnaiedeparis.fr

COMBIEN?

Gratuit pour les groupes scolaires