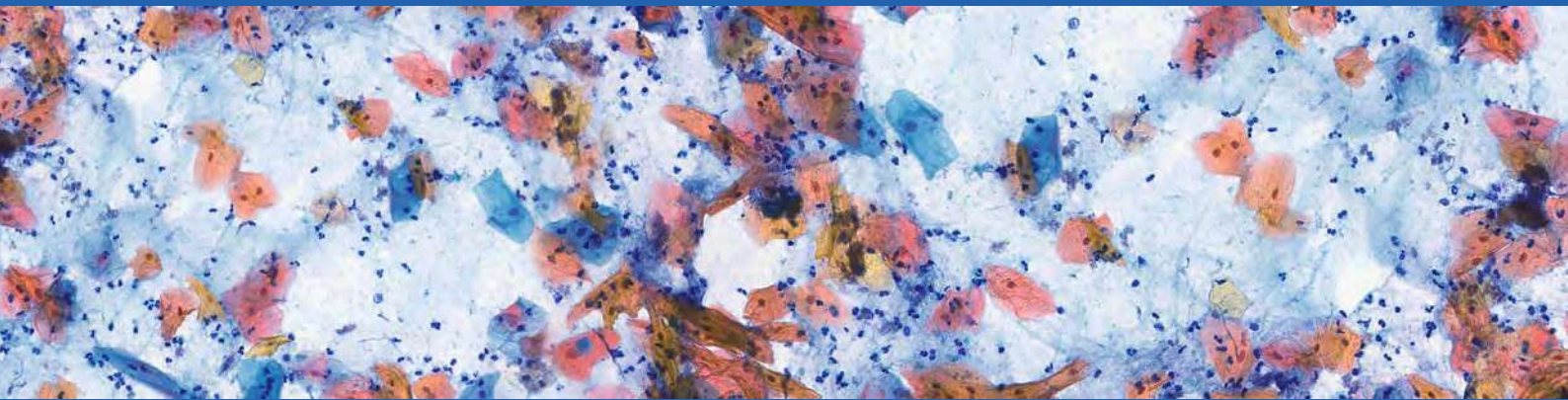
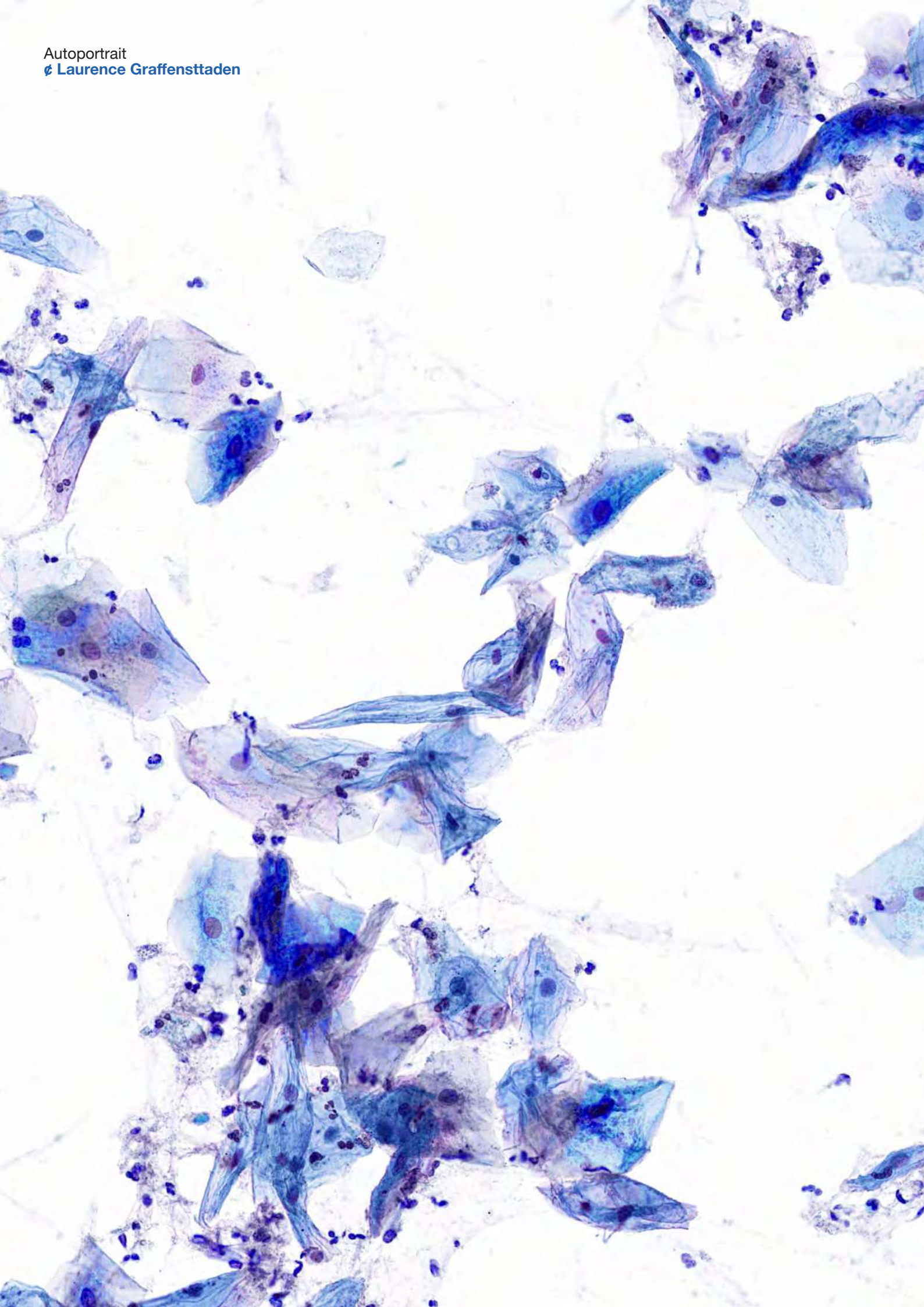

La Classe, L'Œuvre !

LAURENCE GRAFFENSTADEN
AVEC LES ÉLÈVES DE 5ÈME DU COLLÈGE JEAN MACÉ

La Classe, L'Œuvre !

Projet de l'équipe pédagogique
de l'**Institut du monde arabe**

Avec la participation des élèves et des
professeurs de 5ème du **collège Jean
Macé** à Sainte Geneviève des Bois

Œuvre de **Laurence Graffenstaden**

Laurence Graffenstaden

COLLÈGE
JEAN MACÉ

SOMMAIRE

AVANT-PROPOSpage 06

Jack Lang

**LES ŒUVRES DANS LA
COLLECTION PERMANENTE
DE L'INSTITUT DU MONDE ARABE**page 10

**LES PORTRAITS CELLULAIRES,
PRÉSENTATION DU CONCEPT ARTISTIQUE**page 14

Laurence Graffenstaden

PRÉSENTATION DU COLLÈGE JEAN MACÉpage 18

Eric Mousset

LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUEpage 19

Arnaud Cossart

LA CLASSE, L'ŒUVREpage 22

REMERCIEMENTSpage 68

AVANT-PROPOS

Comme aimait à penser le maître absolu de la couleur et de la lumière Henri Matisse : « *Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir* ». Cette beauté qu'il trouvait omniprésente et universelle, je l'ai perçue éclatante, brillante et sincère dans le fruit de la rencontre de Laurence et Matthieu Graffenstaden. Totalement conquis par les compositions criantes de modernité et d'onirisme de ce tandem créatif, mon indéfectible soutien pour leur travail relève de l'évidence, réelle épiphanie artistique. C'est cette sincère admiration qui nourrit aujourd'hui notre collaboration avec eux.

La rencontre de Laurence et Matthieu paraît prédestinée, impeccable harmonie du hasard comme écrivait Wajdi Mouawad, tant elle est fructueuse et porteuse de beau. Amours de jeunesse, Laurence et Matthieu se sont d'abord éloignés, évoluant chacun de leurs côtés au gré des aléas et des petits chaos de la vie. Comme écrit dans les astres ou dans leurs génomes, leurs chemins finissent par se croiser au sortir de la pandémie COVID 19, deux destins, une retrouvaille. Cette réunion, digne de celle rêvée par les âmes-sœurs de Platon, transcende la simple complémentarité, chacun magnifiant l'autre. La profusion de leurs idées donne naissance au concept de portrait cellulaire : prélèvements de cellules analysés au microscope, puis colorés via un procédé scientifique. Se dévoile alors une constellation émaillée tantôt de translucides rubis tantôt de délicats pétales séchés. Créations eurythmiques, les artistes subliment l'invisible et déclinent une riche palette maniant avec génie la luminosité des couleurs primaires et la profondeur du bleu Klein.

Laurence Graffenstaden, ont avant tout un regard, une indéniable intuition esthétique. En perpétuelle transformation, à l'image du vivant, le couple évolue de concert, confronte leur art et se nourrit des autres créateurs. Ils capturent l'harmonie des formes, colorient la vie, nous offrant des illustrations poétiques et puissamment chromatiques.

Leurs toiles se lisent comme une partition musicale, parfaite ode à l'art. Plus encore, leurs portraits cellulaires, hymnes à la vie sont le produit de leur communion sentimentale, enfants sublimés de leurs imaginaires étincelants et radieux. A travers ces compositions à deux mains, c'est en fait leur idylle aux allures romanesques qu'ils inscrivent dans l'art. Il est d'usage de dire que l'on reçoit l'amour que

l'on donne, Laurence et Matthieu en ont fait leur façon si joyeuse de penser et de vivre. Tous deux reliés par le fil d'or du destin, ils érigent aujourd'hui des ponts entre les personnes, mettent en exergue l'harmonieuse cohésion humaine tout en déroulant ce brin unificateur qu'est l'ADN. Fondamentalement enthousiastes, mus par une infinie bonté, ils réhabilitent la gentillesse au rang de nos qualités.

Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons et prospérons dans une société arc-en-ciel, la France comme la Seine est faite de plusieurs affluents, creuset culturel et ethnique. Il nous faut reconnaître nos différences intrinsèques et nos similarités pour mieux embrasser notre unicité et la richesse de notre Nation. C'est dans cette vision humaniste que l'Institut du monde arabe a soutenu le projet de ce duo atypique, qui a réalisé la photographie cellulaire d'une quarantaine de collégiens de Sainte-Geneviève-des-Bois aux origines multiples et horizons divers. Ces derniers, chacun se faisant écho de la diversité française, seront exposés au sein même de la collection permanente du musée de l'Institut du monde arabe.

Le résultat de cette expérience unique est le reflet d'une vérité indiscutable et manifeste : tous différents mais tous identiques. L'ADN est fascinant tant il constitue la singularité de chacun, résultat de cette grande loterie qu'est le brassage génétique. Toutefois, ce que nous percevons dissemblable à l'œil nu ; visages, peaux, pupilles, sourires dans l'infiniment grand est pourtant si similaire sous le microscope, dans l'infiniment petit.

Cette merveilleuse initiative est aussi l'occasion de réaffirmer la volonté qui est la nôtre ; donner accès à la culture au plus grand nombre, faire pousser les portes du musée à cette jeunesse curieuse et ainsi leur ouvrir le champ infini des possibles. Ces œuvres intriguent, enivrent, insufflent la rêverie. L'immersion est totale. Au simple regard de nos cellules tous nos sens sont en ébullition comme illuminés.

Union de l'art et de la science, de deux personnes, de deux sensibilités propres qui s'aiment, ces clichés cellulaires sont autant un ravissement pour les yeux que pour l'âme, porteurs d'un message profondément social et universel.

Jack Lang

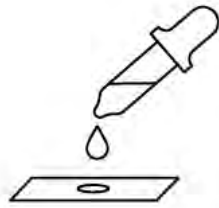
LES PORTRAITS CELLULAIRES PRÉSENTATION DU CONCEPT ARTISTIQUE

Laurence Graffenstaden

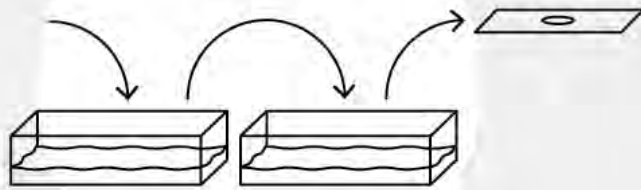

© Thomas Vollaire

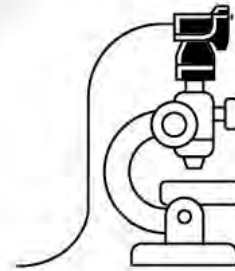
Laurence Graffenstaden est un duo d'artiste qui allie art et science pour réaliser des portraits cellulaires. A partir d'un prélèvement de salive, les artistes révèlent la beauté de chaque être, dans leur similitude et dans leur différence. C'est un nouveau concept qu'ils sont fiers de présenter pour la première fois à L'Institut du monde arabe.

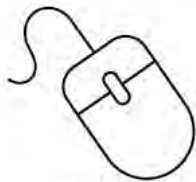
Fixation sur lame

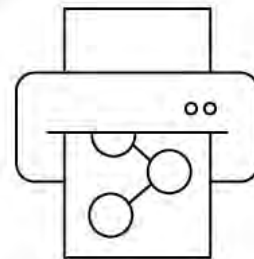
Coloration des cellules

Microphotographie

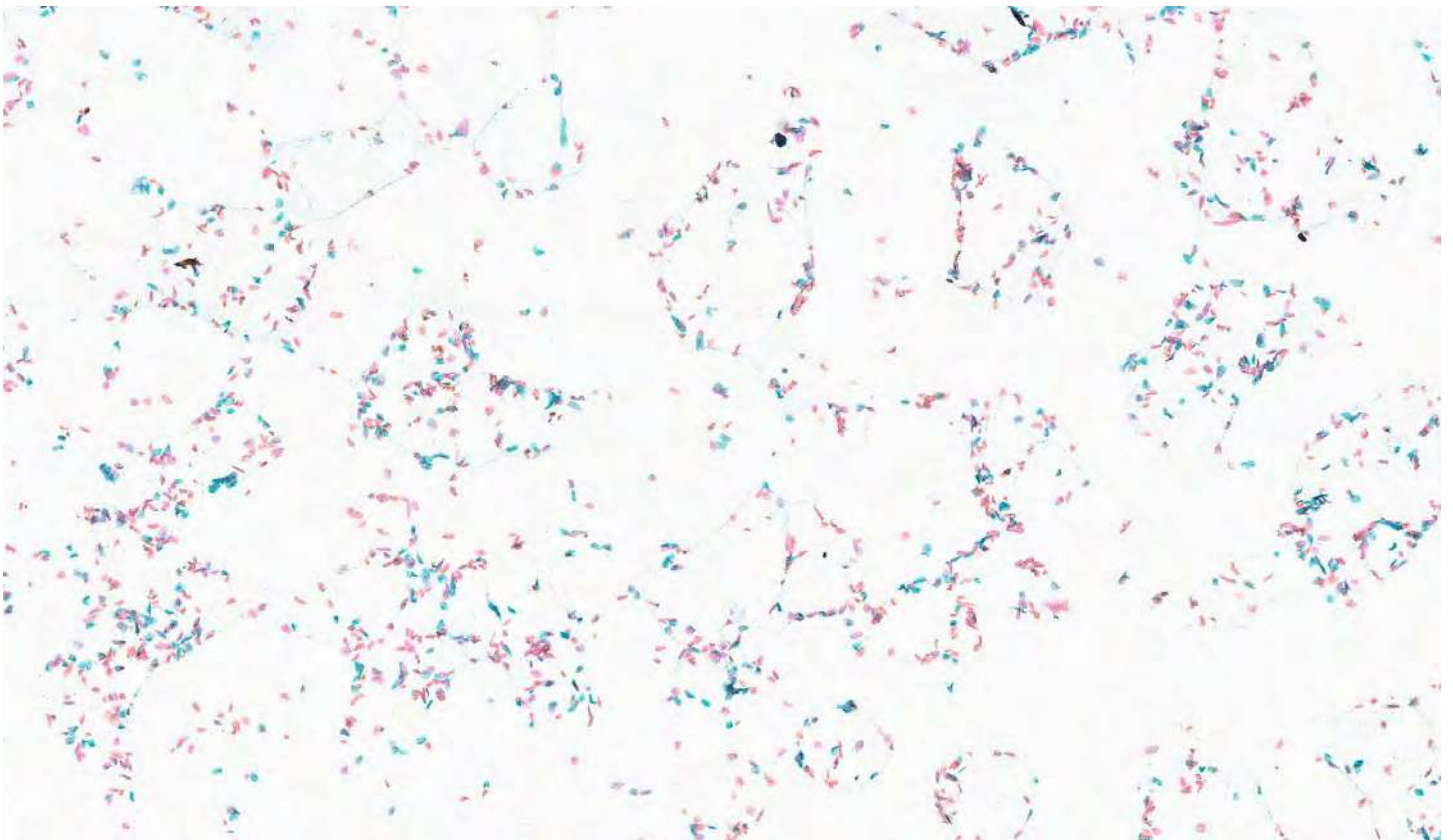
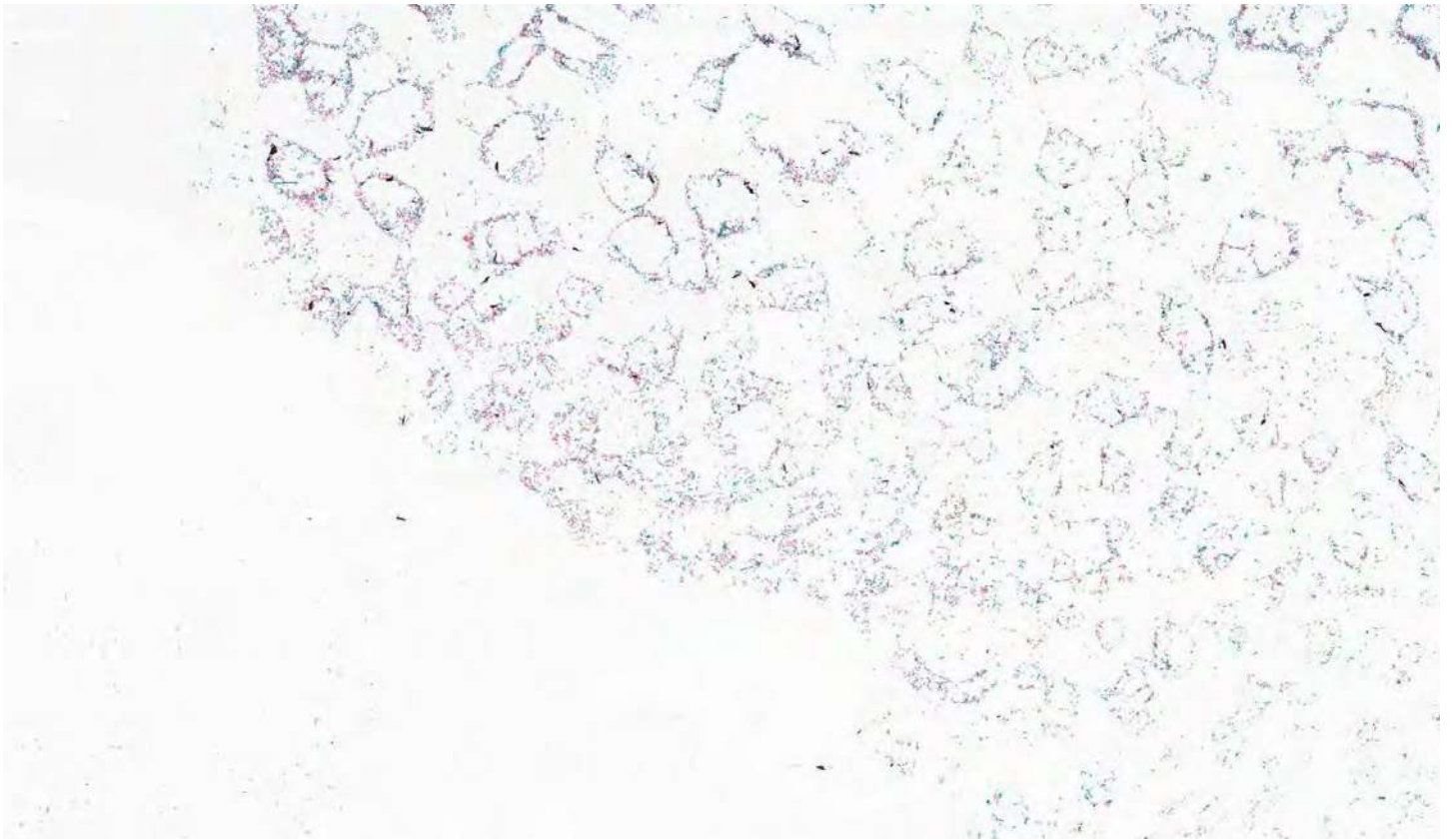
Filtre graphique

Agrandissement
Impression / Encadrement

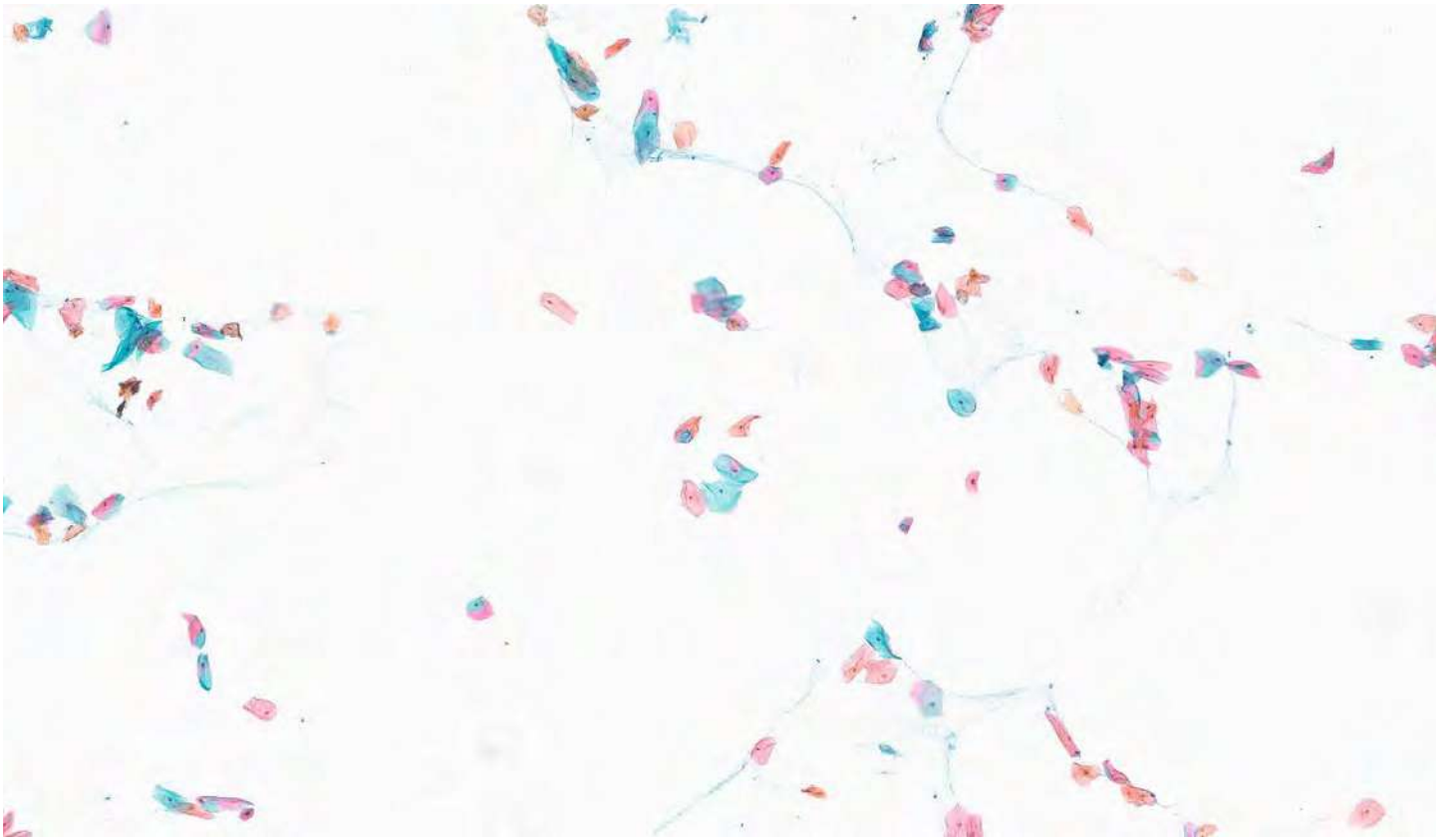
© Benjamin Deal

Laurence Graffenstaden réalise un prélèvement des cellules de la salive par simple frottement de la lame de microscope au niveau de la langue. Les cellules sont alors colorées puis scannées pour obtenir un visuel de la lame que les artistes utilisent comme support artistique.

Les cellules sont fixées à l'aide d'un spray sur une lame de 2 x 7 cm. Une fois colorées et scannées au microscope... Laurence Graffenstaden accède à un espace d'exploration quasi infini... Tel des rêveurs contemplant les nuages, les artistes choisissent alors un champ visuel inspirant. Le travail graphique vient rehausser les reliefs et couleurs.

**Cellules colorées selon le
procédé universel Papanicolaou
ZOOM x2 et x4**

Scan de la lame de microscope
ZOOM x10 et x40

PRÉSENTATION COLLÈGE JEAN MACÉ

Eric Mousset

Le collège Jean Macé est situé sur la commune de Sainte Geneviève des bois dans le département de l'Essonne. Il est classé en zone d'éducation prioritaire et appartient à la Cité Educative inter-communale de Sainte Geneviève des bois, Saint Michel sur Orge et Fleury-Mérogis.

560 élèves âgés de 11 à 15 ans sont accueillis au quotidien au sein de 20 classes et d'un dispositif UPEAA (Unité Pédagogique pour Elèves Allophones nouvellement Arrivés).

La communauté éducative composée de 37 enseignants et 29 personnels met en œuvre de nombreux projets tout au long de l'année afin de développer toutes les compétences des élèves et d'enrichir leur culture.

La prise en charge des élèves dans un cadre bienveillant propice aux apprentissages et à leur développement est le souci commun de l'équipe.

LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

Arnaud Cossart

PORTRAITS CELLULAIRES

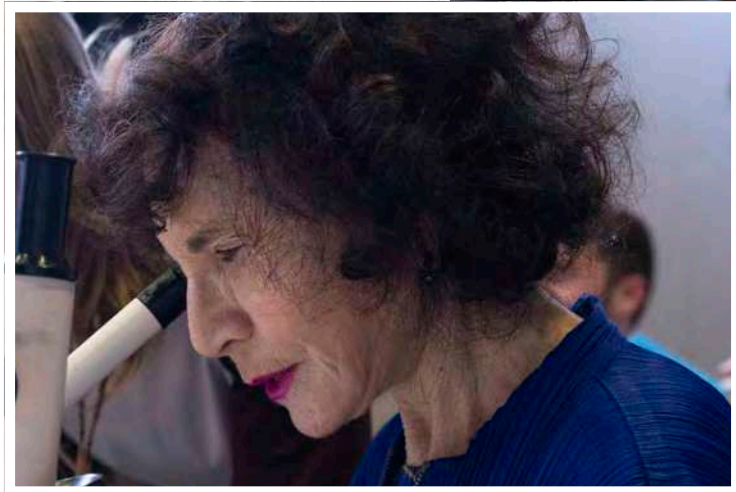
*Un projet Arts et sciences, IMA,
LaurenceGraffensttaden, collège Jean Macé*

Le Collège a pour objectif l'apprentissage par les élèves de savoirs et de connaissances nécessaires pour se construire en des citoyens éclairés. Le musée de l'IMA invite le visiteur à la découverte du monde arabe en lui présentant toute la diversité de ses cultures, ethnies, langues, confessions, depuis ses origines jusqu'à nos jours. À partir d'un prélèvement de salive, les artistes fixent les cellules sur une lame et révèle à travers une coloration du cytoplasme la beauté intérieure de chacune et chacun. Ces portraits cellulaires exposés dans le parcours de l'Institut du monde arabe marquent une triple rencontre. Trois mondes. Les élèves du collège Jean Macé, cité éducative de la ville de Sainte Geneviève-des-Bois. L'Institut du monde arabe, musée-univers.

Trois temporalités. Des adolescents, plongés dans l'apprentissage de leur propre avenir. Un lieu de culture qui offre, grâce à l'étude du passé, les clefs pour mieux analyser le présent. Un artiste qui fixe en un instantané désormais immuable ce que sont, aujourd'hui, les cellules de ces jeunes. Trois actions. La découverte de la collection permanente de l'IMA, et de l'architecture

d'un bâtiment magique, par les élèves. La réunion avec l'artiste, et l'émerveillement face à l'expérimentation de sa démarche créatrice. Leur participation, enfin, à la Nuit européenne des Musées, dans le cadre de l'opération La Classe, l'Œuvre, pour partager leurs visions de cette aventure humaine et artistique. Une triple rencontre pour trois univers qui, en fait, n'en font qu'un. Le rassemblement de celles et ceux, élèves, acteurs du monde de la culture, artistes, qui construisent, et se construisent par la transmission de ce qu'il y a de plus beau : la Culture. La quête d'une identité propre, unique en chacune et chacun. L'exposition de ce qui nous uni tous : nos cellules, profondément humaines. Le dévoilement de ce qui nous différencie : nos sensibilités, terriblement humaines. L'Autre, le Nous, le Moi, cette galerie de Portraits Cellulaires donne à regarder ce qu'elles sont ces jeunes filles qui vous parlent. Ce qu'ils étaient, déjà, ces garçons dont le portrait datent d'il y a quelques jours. Ce qu'ils et elles seront, demain, après s'être enrichi de cette expérience : des Hommes et des Femmes qui auront su s'ouvrir, pratiquer une démarche artistique, et apprendre. Merci aux équipes de l'IMA, au duo d'artiste Laurence Graffensttaden, et à l'ensemble de la communauté éducative du collège Jean Macé d'avoir rendu possible cette expérience d'éducation artistique et culturelle hors norme.

Sur une journée les élèves de 5ème ont multiplié les activités sur le thème « *art et science* »

Atelier avec des microscopes
Visite du musée
Cours de biologie sur l'ADN et les cellules
Séance photo

© Didier Plowy

LA CLASSE, L'ŒUVRE !

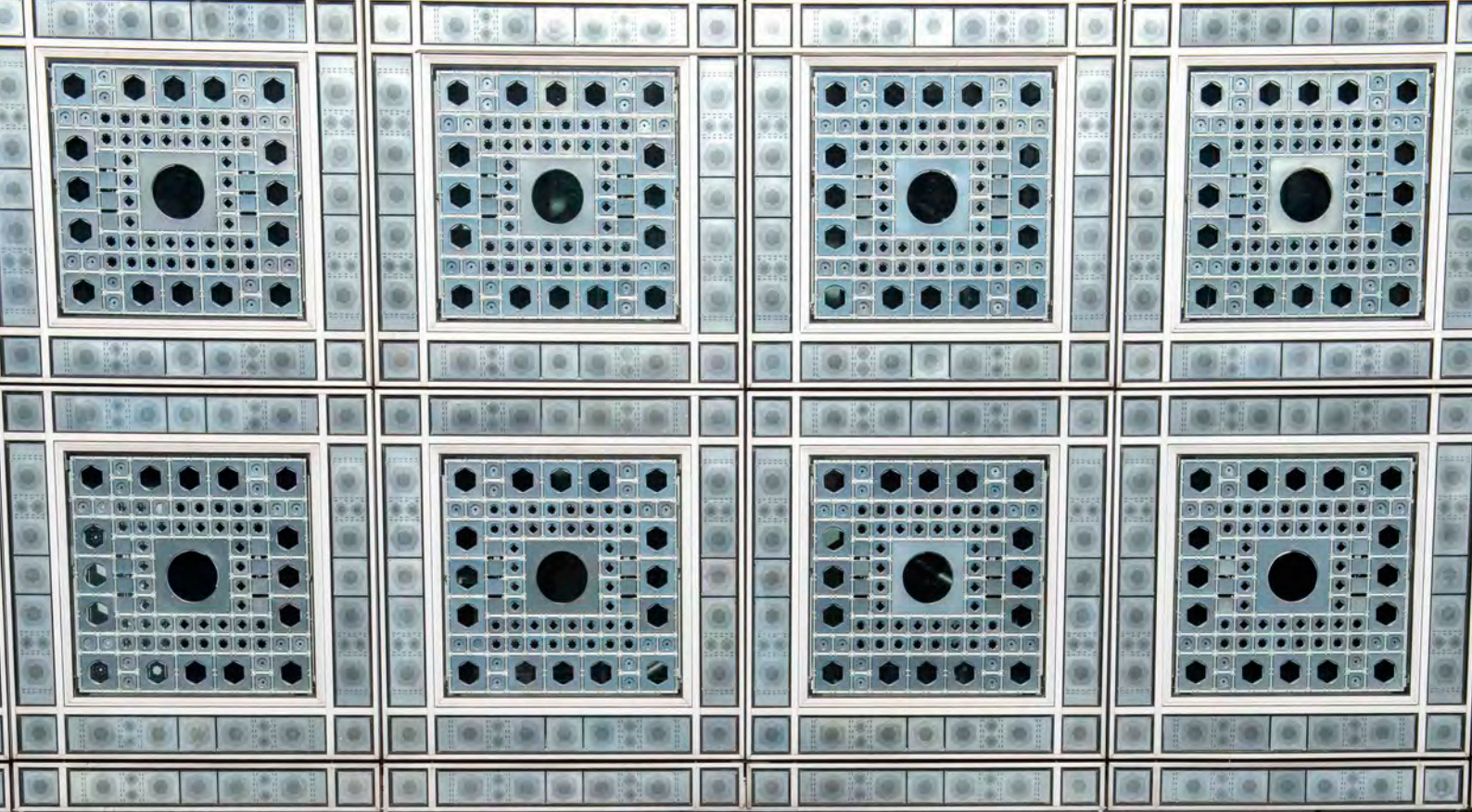
De la science à l'art, il n'y a qu'un pas gracieusement franchit. Le duo Laurence Graffenstaden met en lumière la poésie et la douceur que nous portons en tous en nous, sans distinction de genre.

Le collège Jean Macé de Sainte Geneviève Des Bois s'est prêté au jeu: voici les portraits cellulaires de 36 enfants de 5eme et 5 de leurs professeurs dans le cadre du programme « la classe, l'œuvre ». Tous uniques, tous unis dans un même cadre, tous différents et tous semblables dans leur ADN. Presque un manifeste social que Laurence Graffenstaden espère porter. Une œuvre qui est aussi un message de tolérance. Une façon d'atteindre l'art suprême comme le prônait Andy Warhol? Des enfants et enseignants enthousiastes que le duo est heureux de faire entrer durablement dans ce musée où l'émotion culturelle est portée à son paroxysme, et ce, dans le cadre de ses prestigieuses collections permanentes.

PHOTO DE CLASSE

Les enfants, leurs enseignants et les artistes sont positionnés sur cette photo comme dans l'œuvre finale.

© Didier Plowy

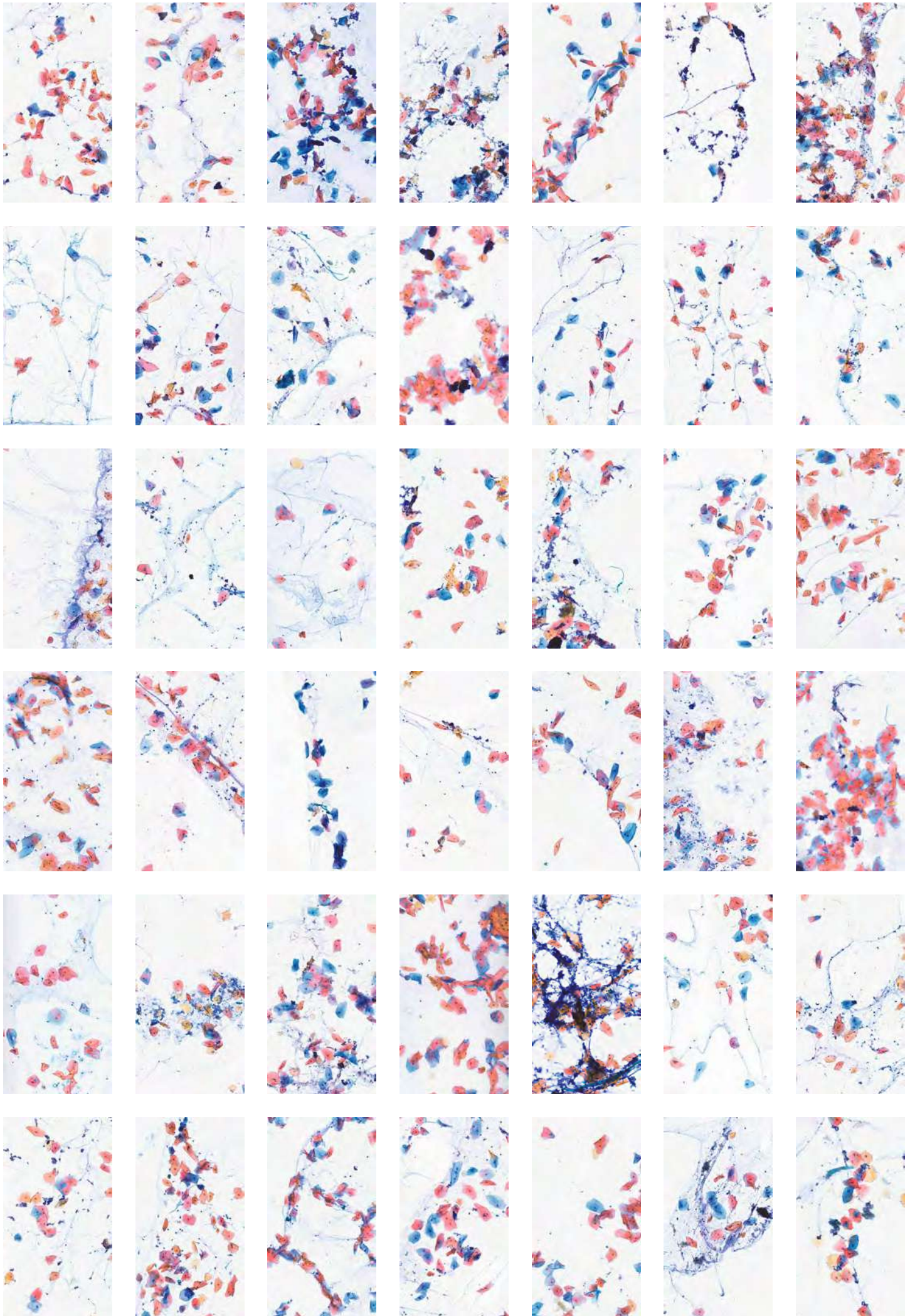

AMOURS DANS
LE MONDE ARABE

الحب في العالم

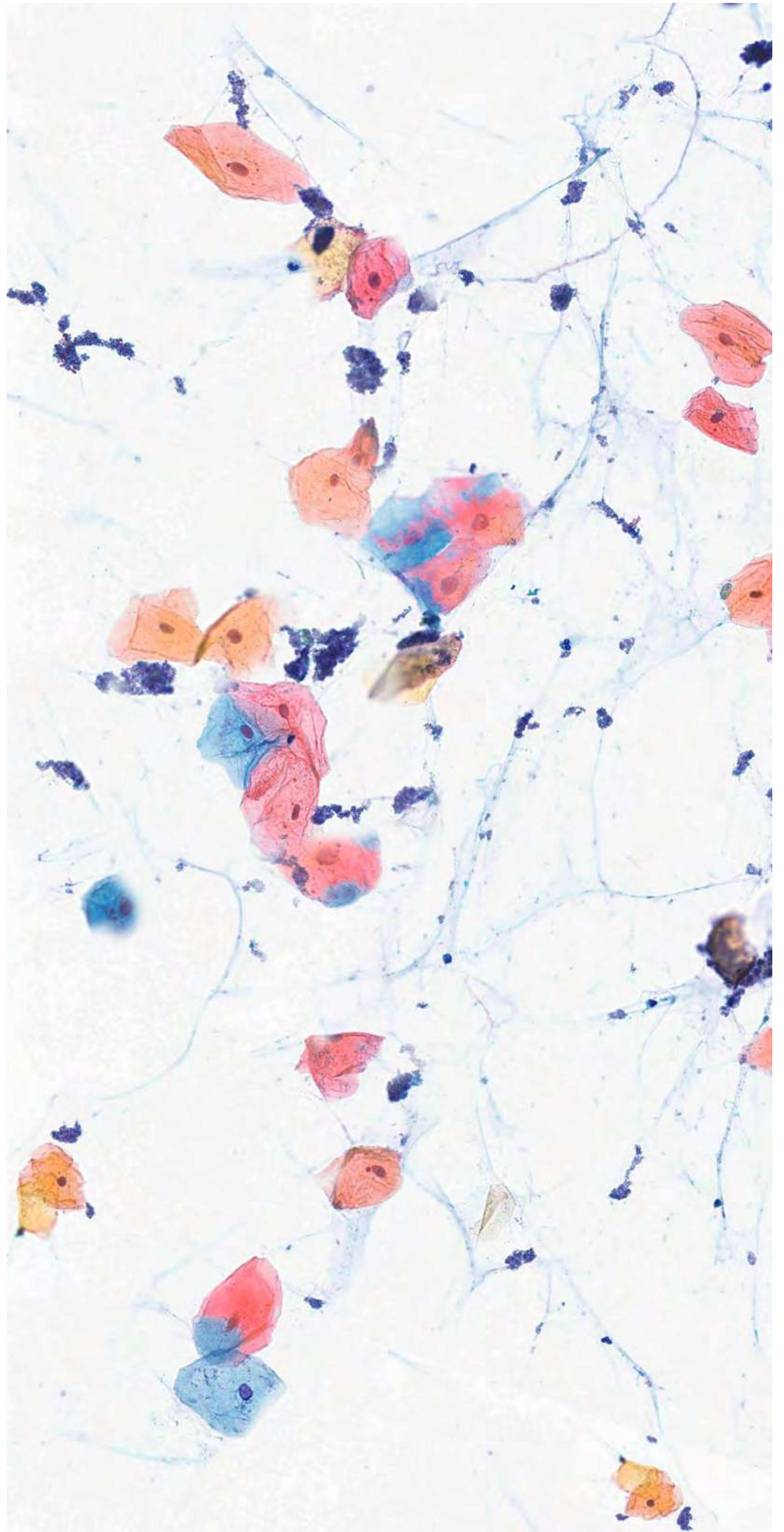

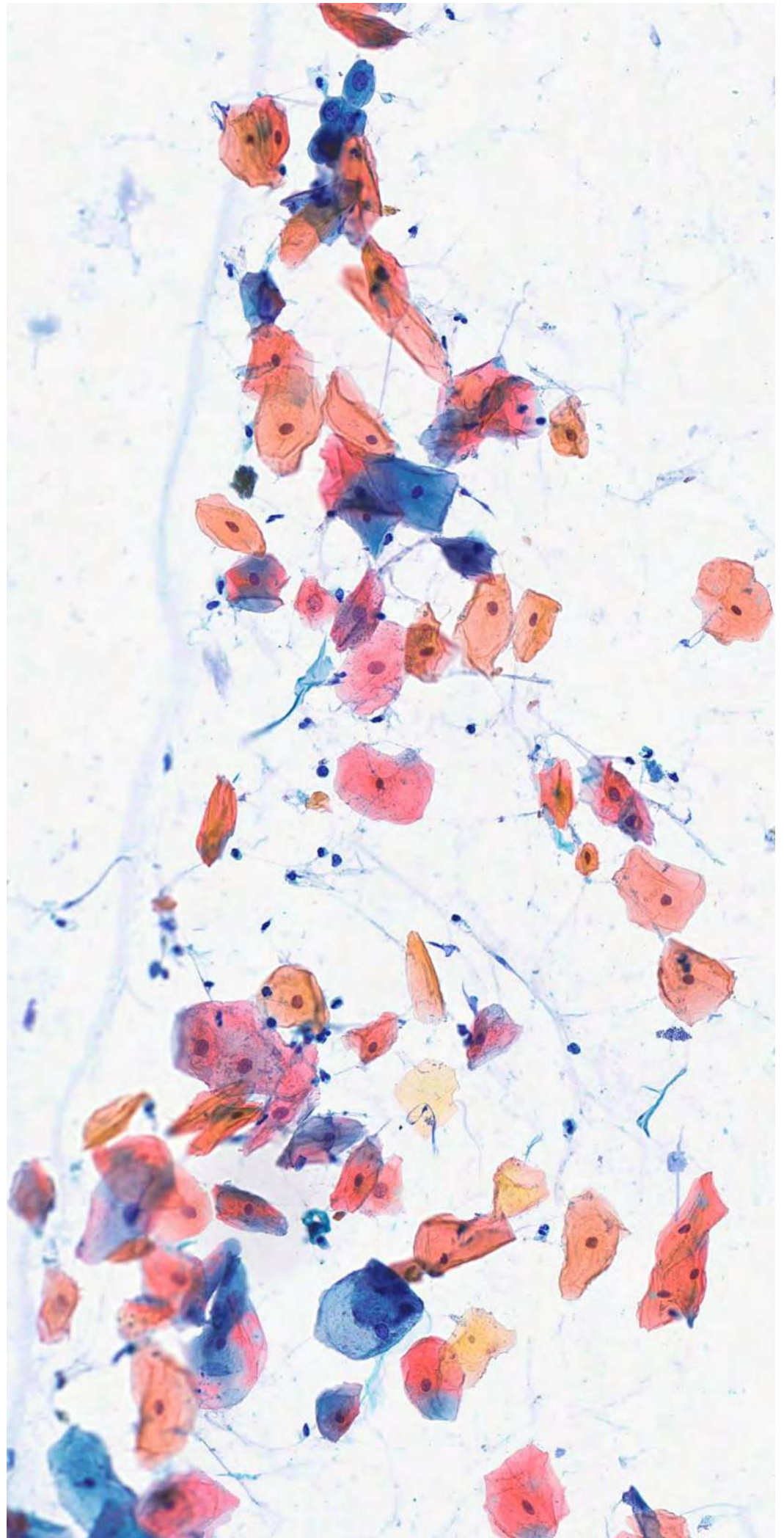

☞ Julia Satchivi

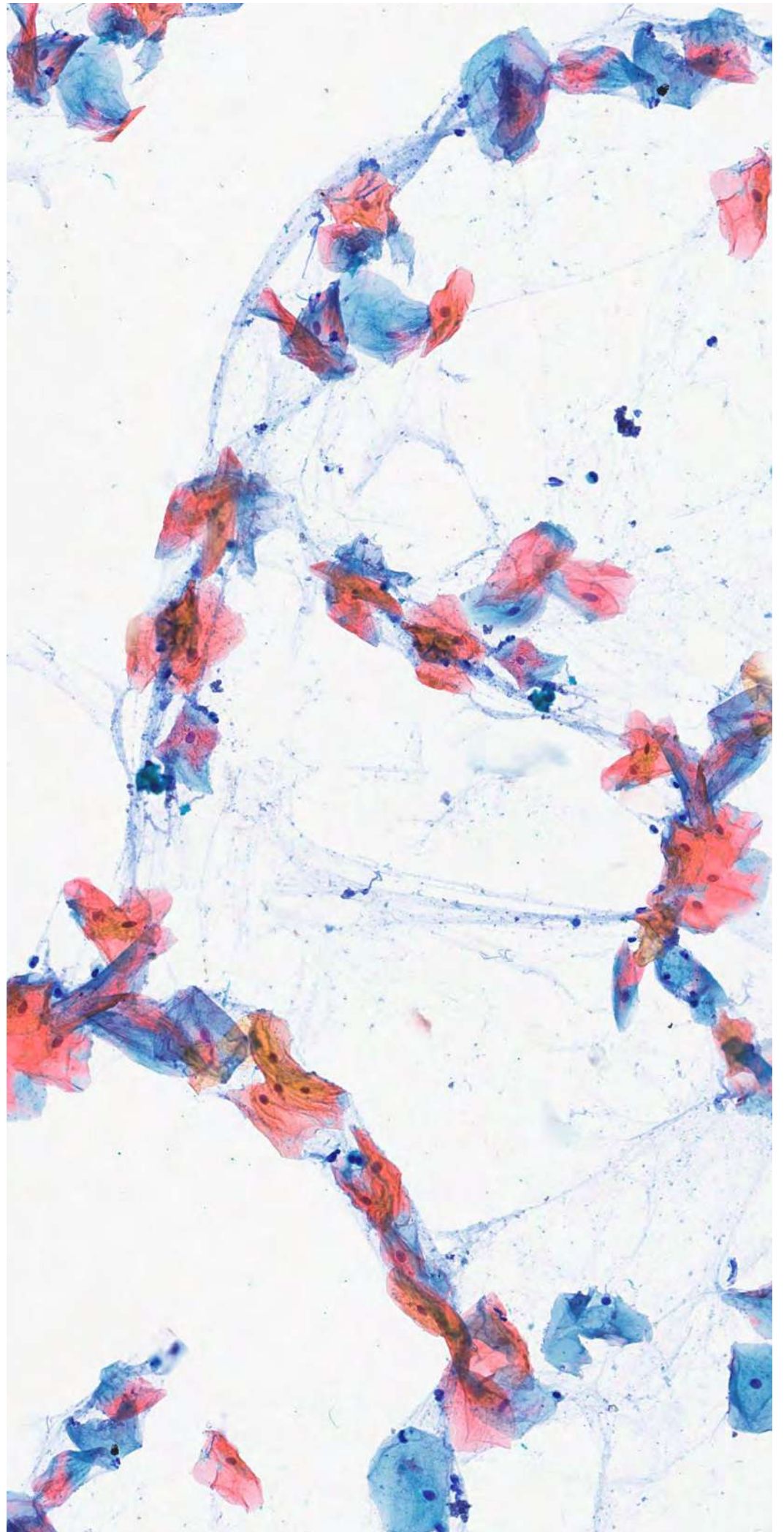

☞ Dina Ezzohri

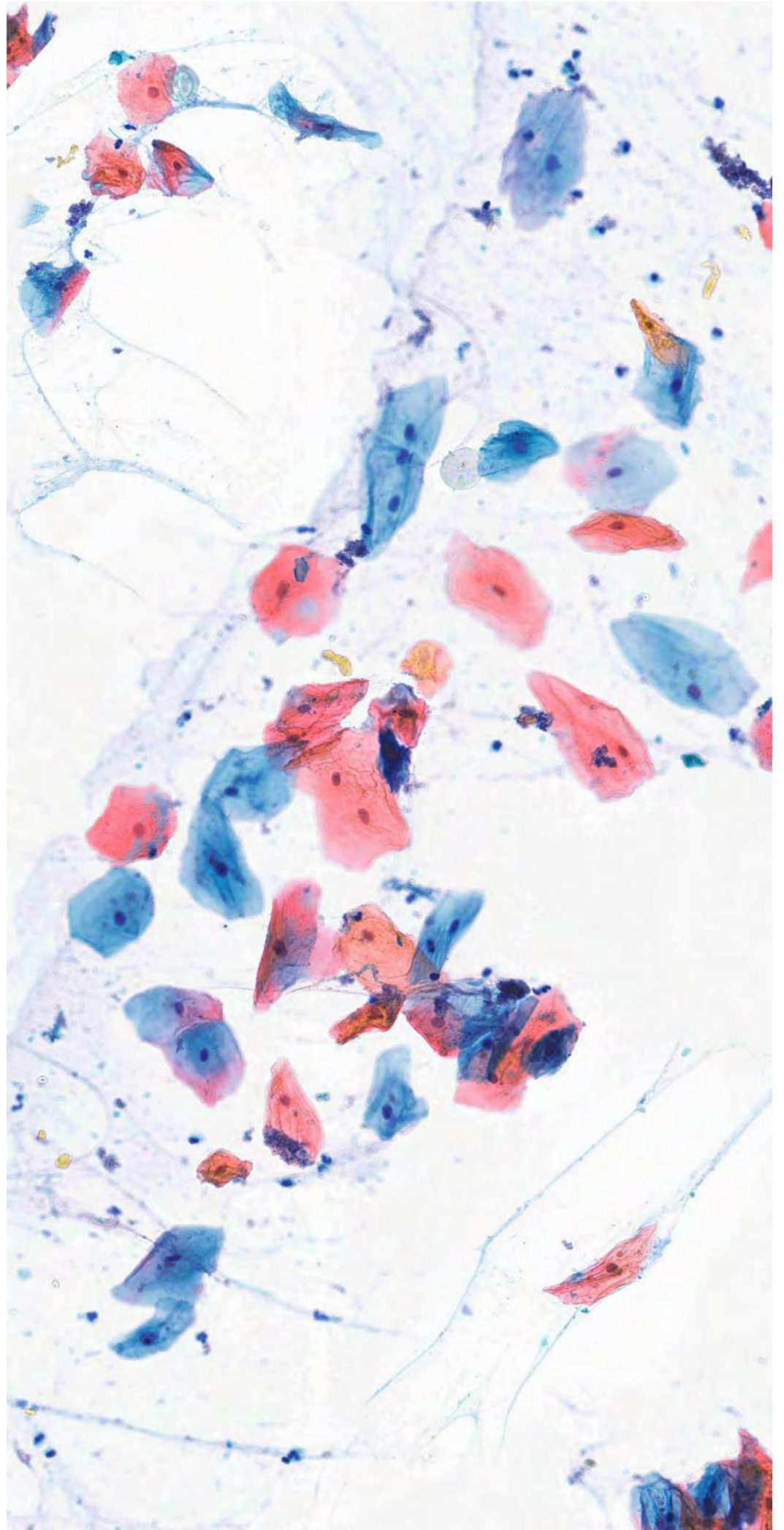

☞ Daniel Eriomina

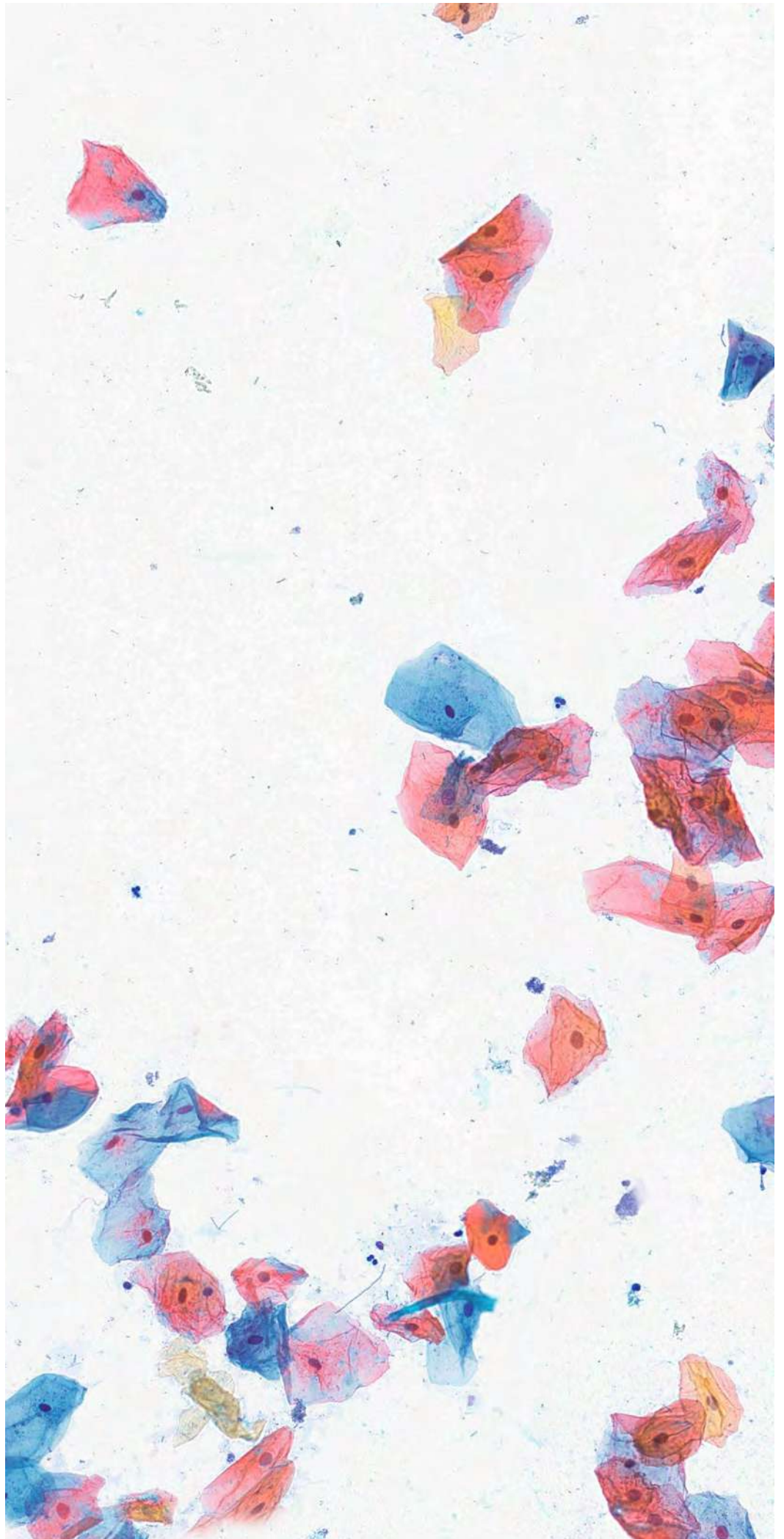

☞ Lina Didane

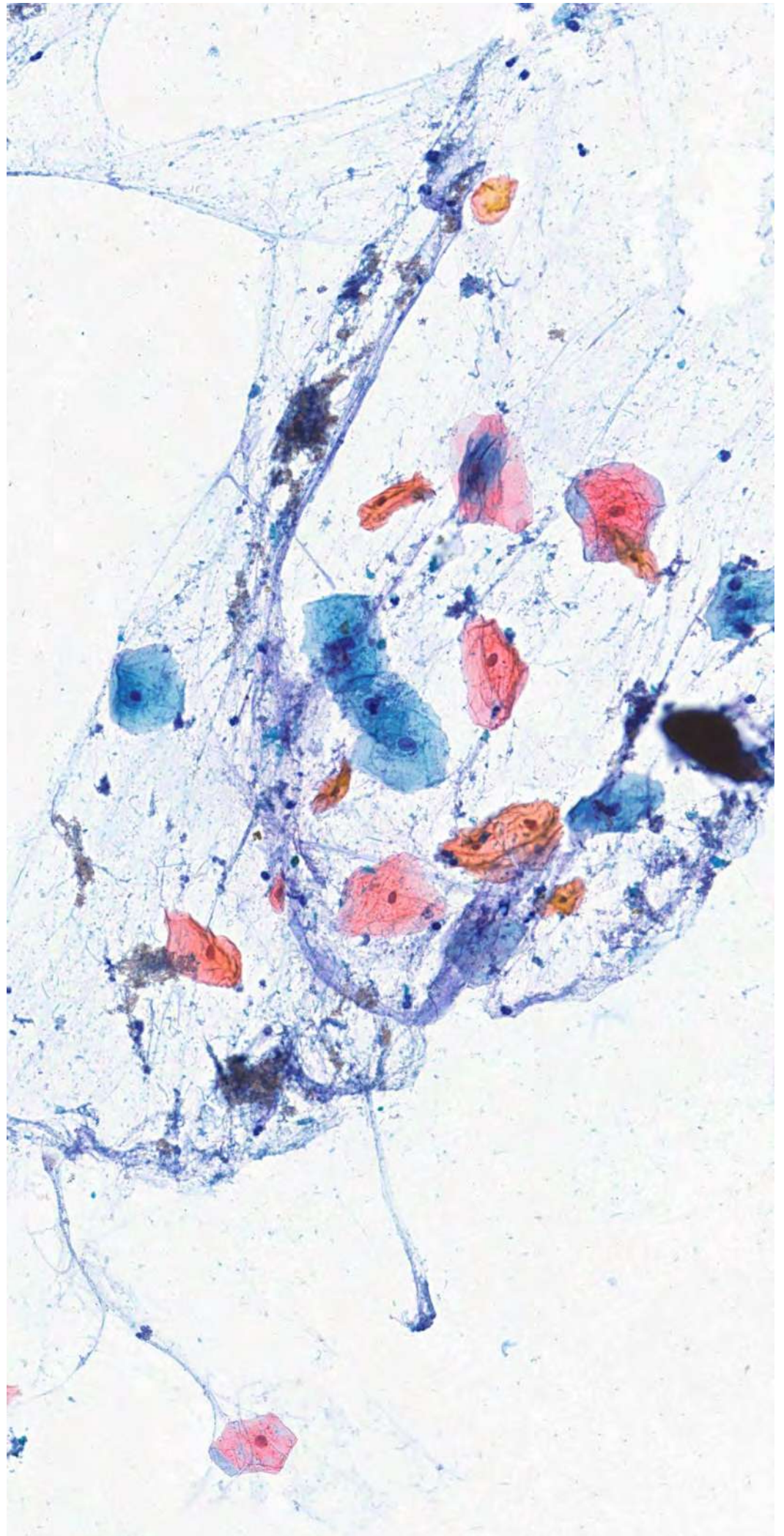

🔗 Jahden Coupan

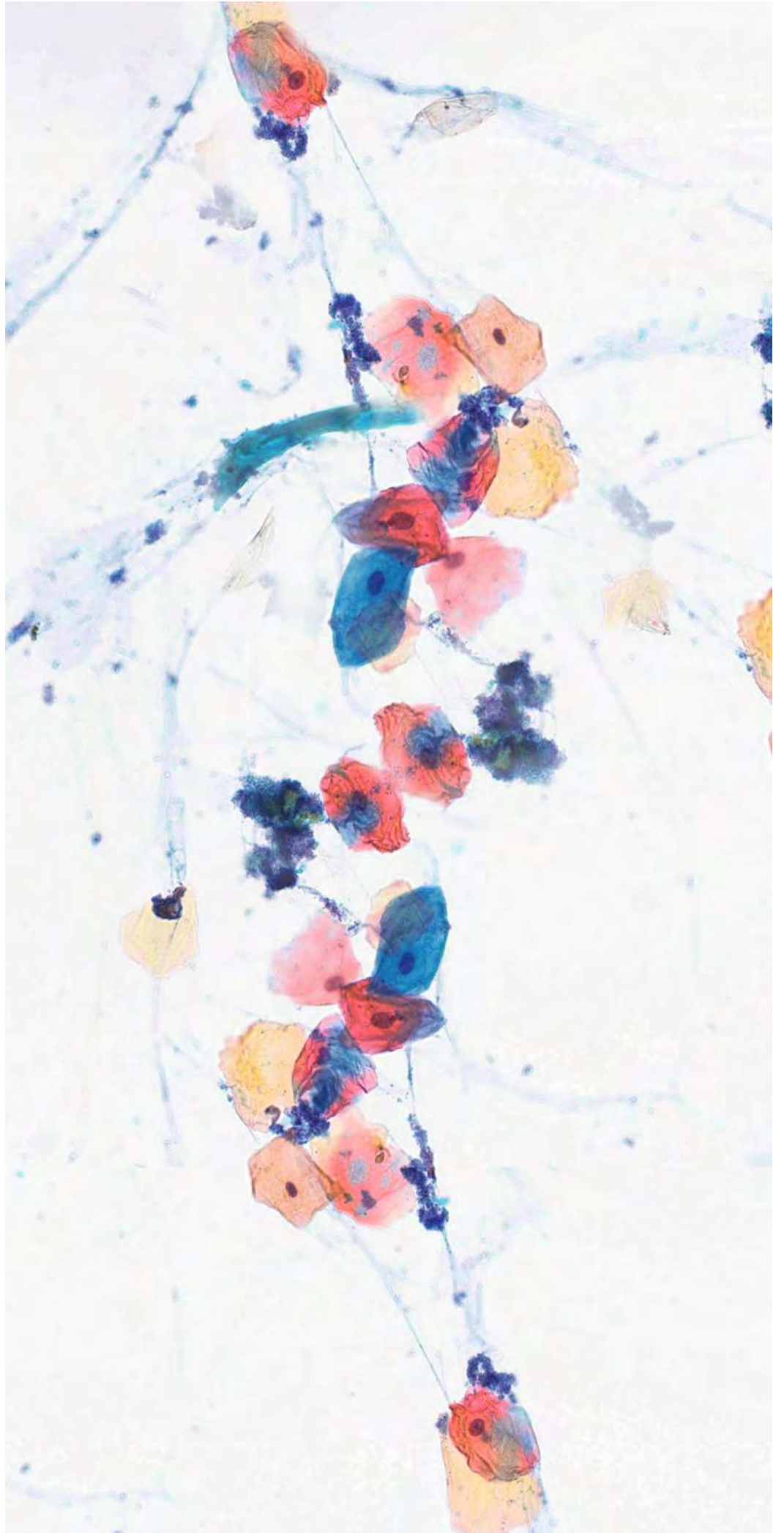

☞ Walid Benzeriga

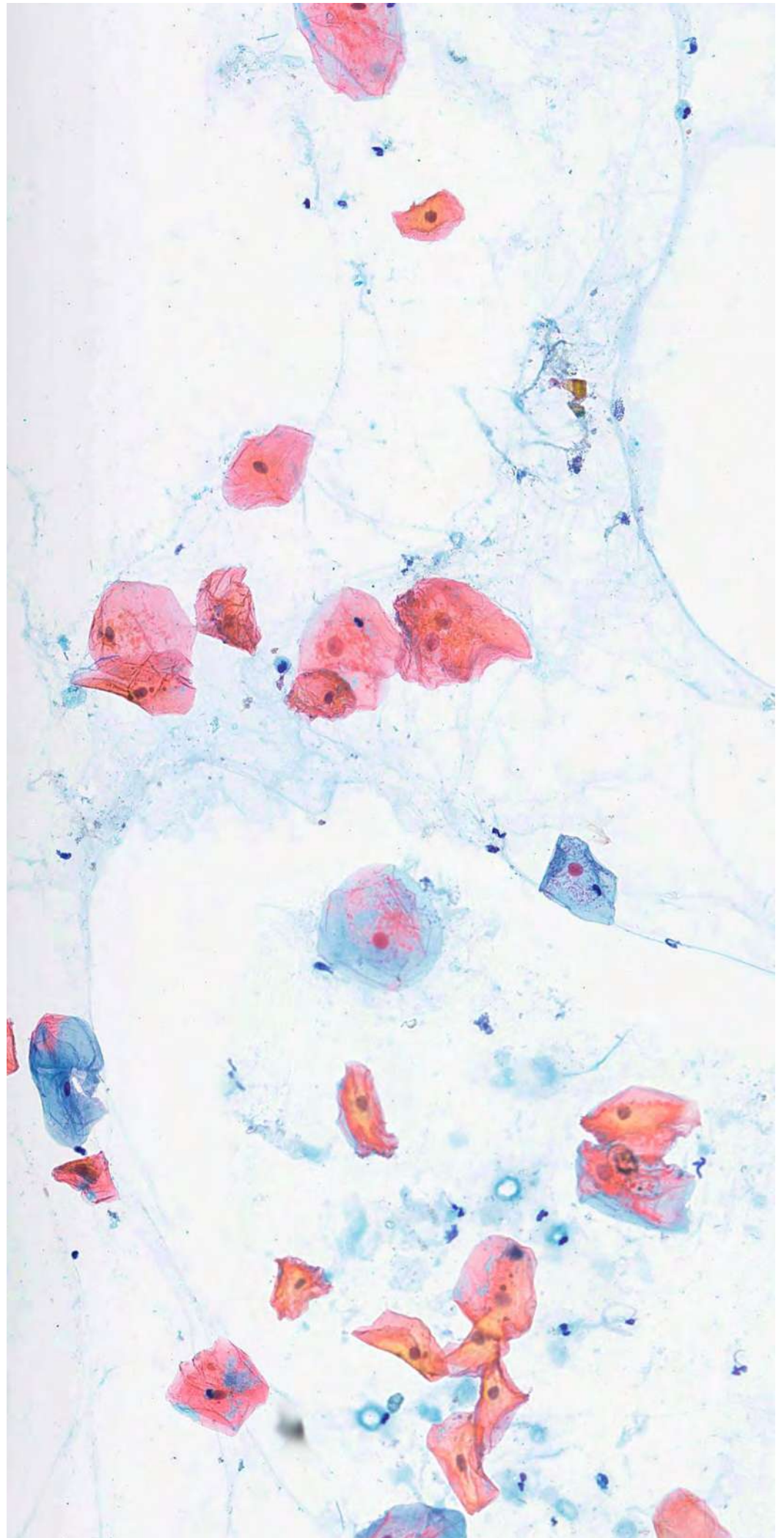

☞ Andrew Barjot

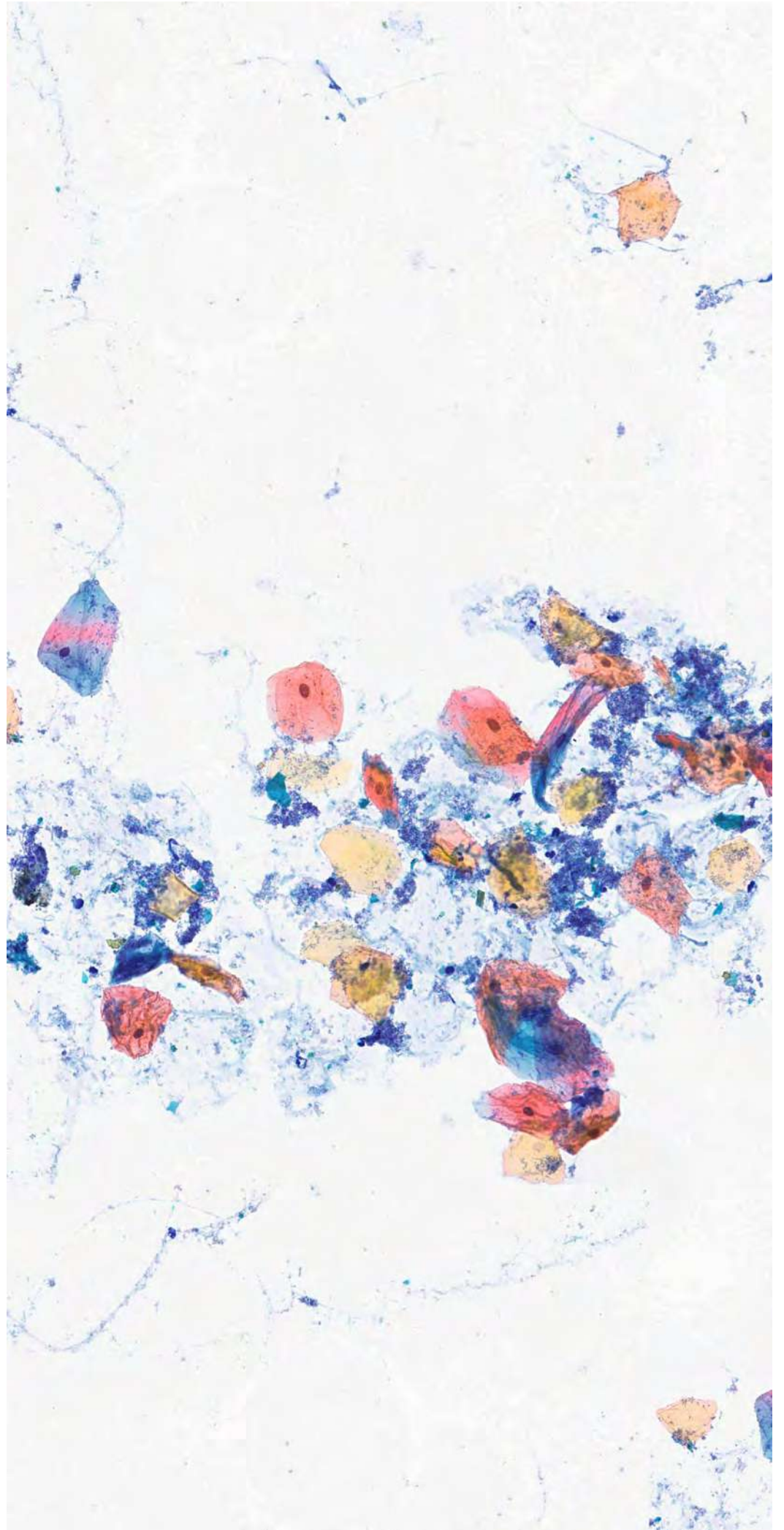

Naïcha Chifanhi

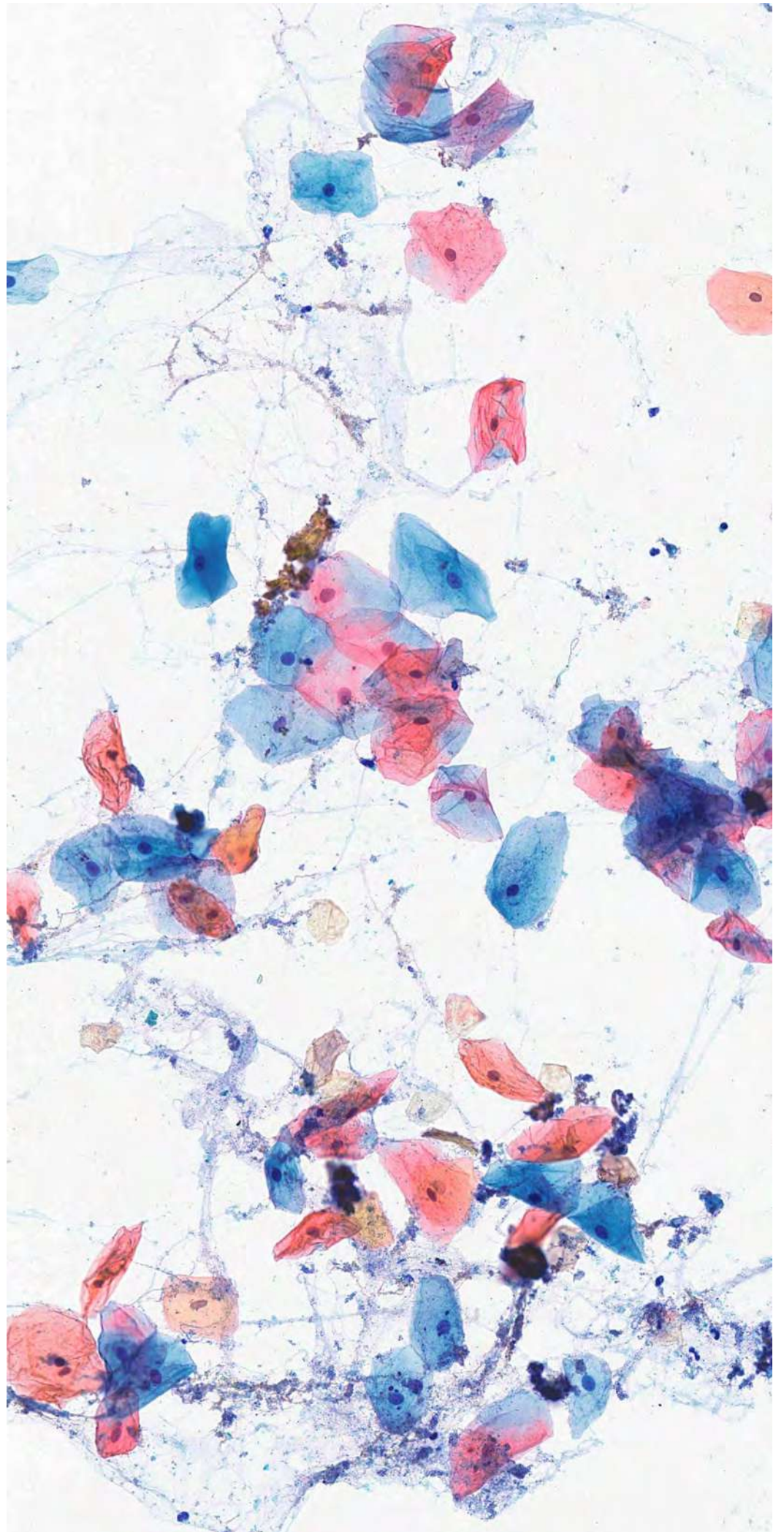

☞ Naïm Boukhris

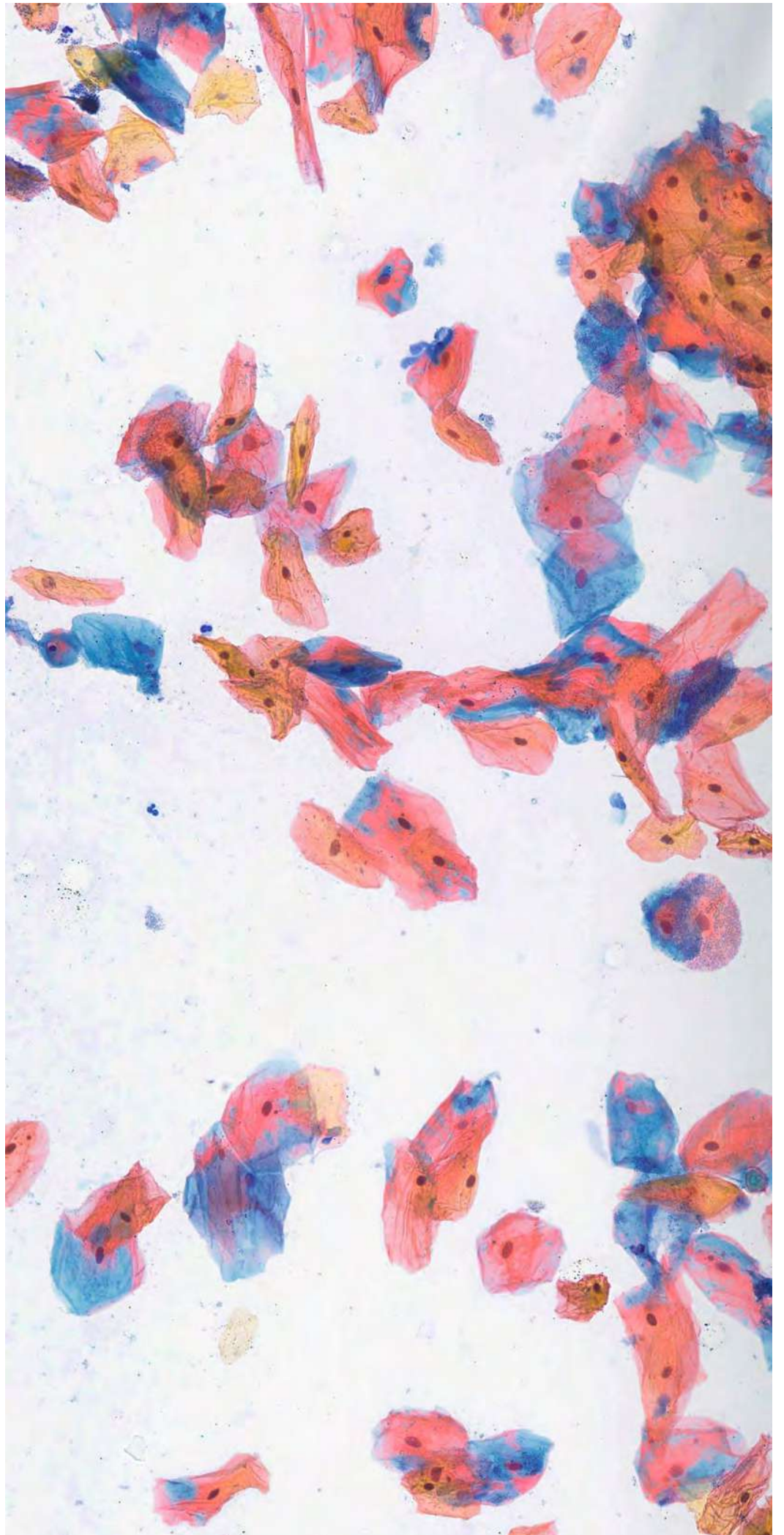

☞ Clara De Sousa

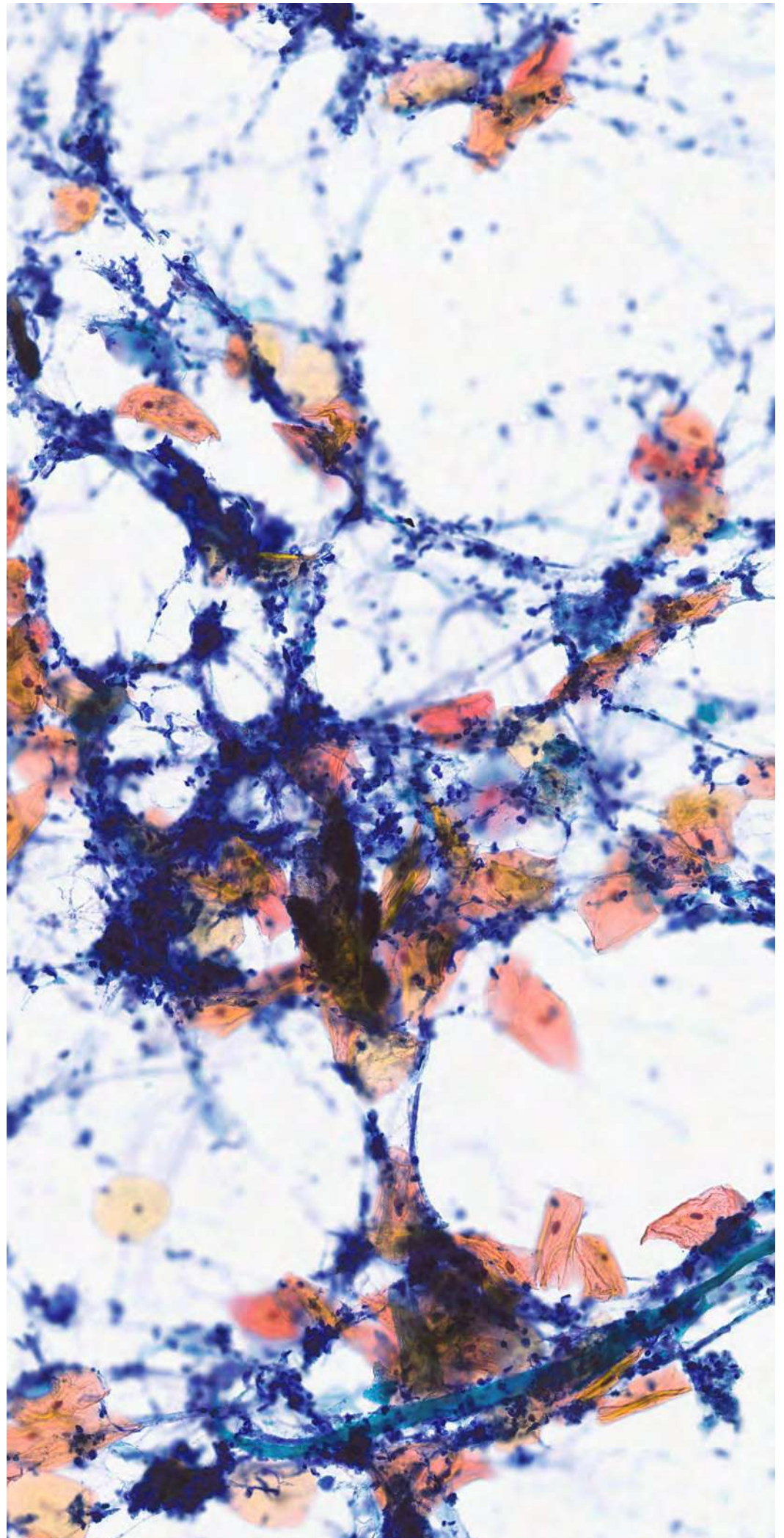

☞ Nour Belveyre

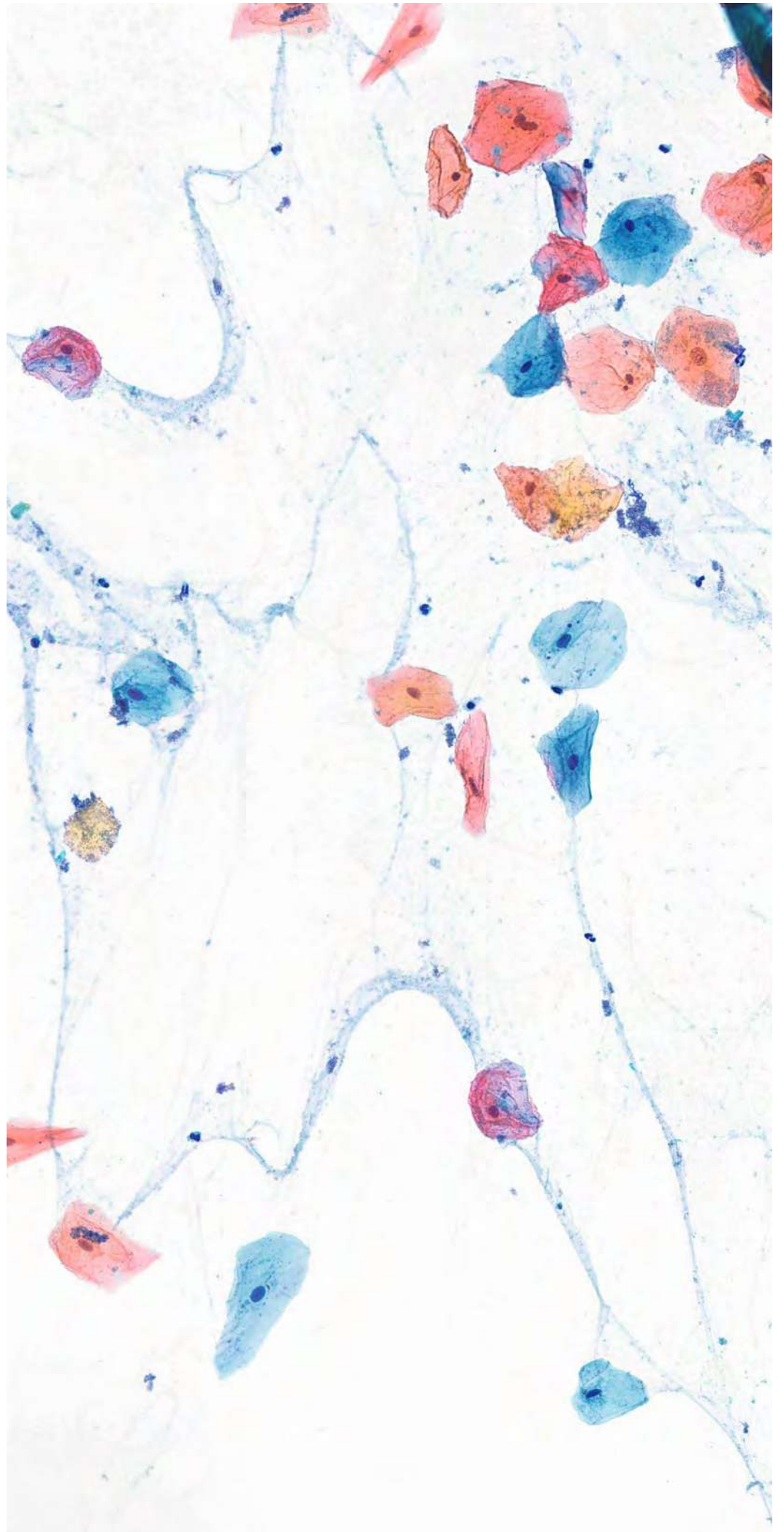

Perla Dombe

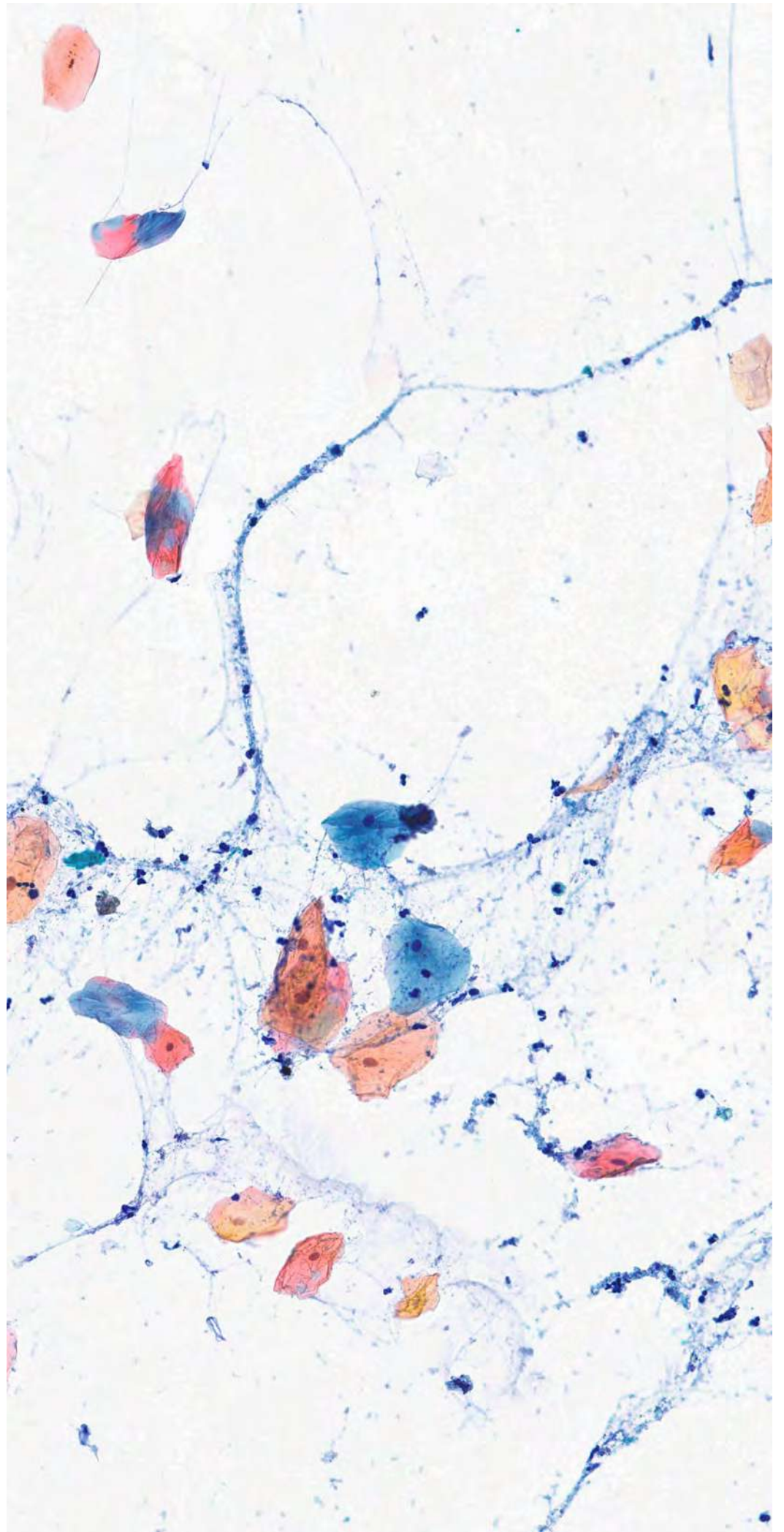

☞ Nahil Hadhoud Gautier

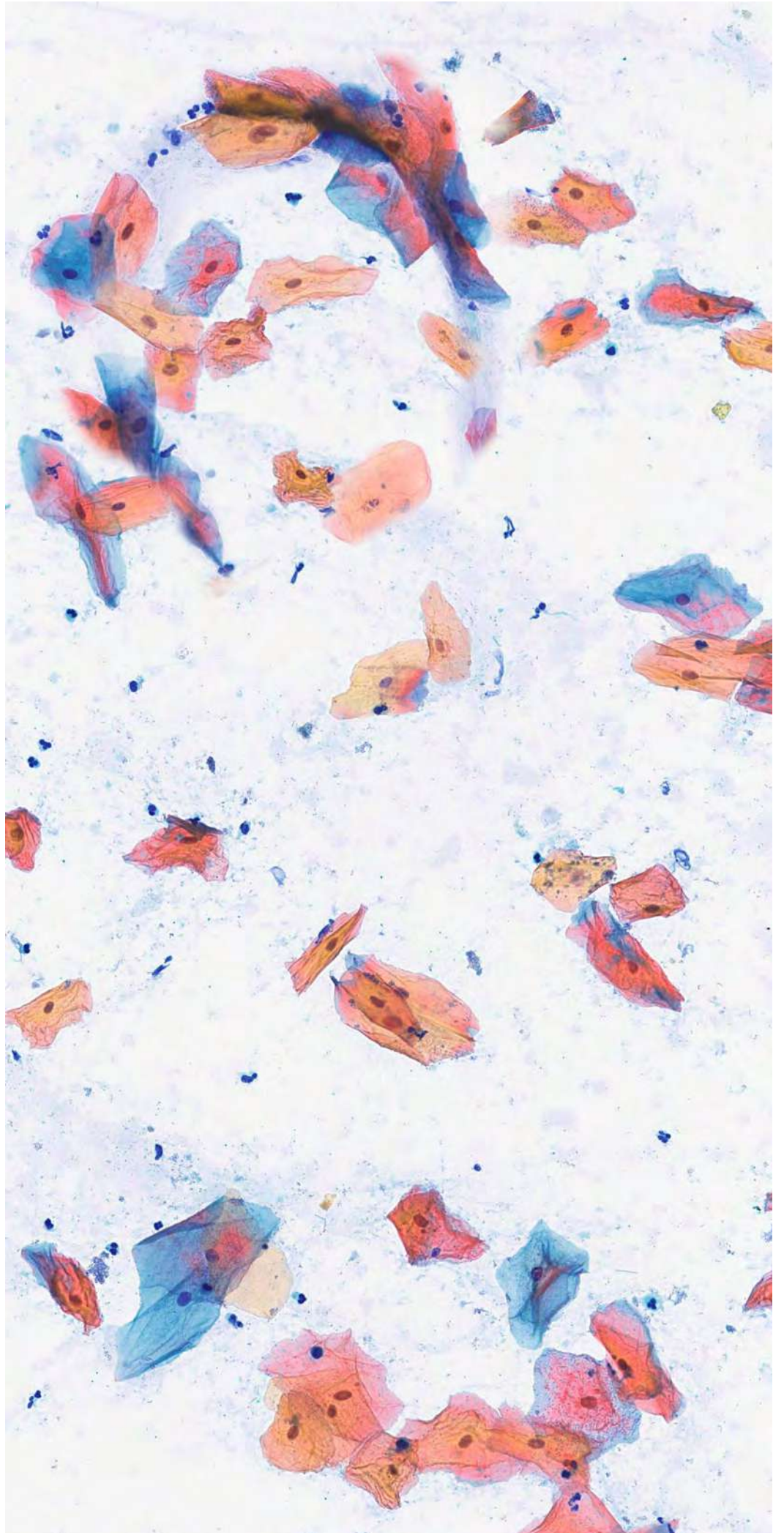

☞ Lisan Riaz Shahid

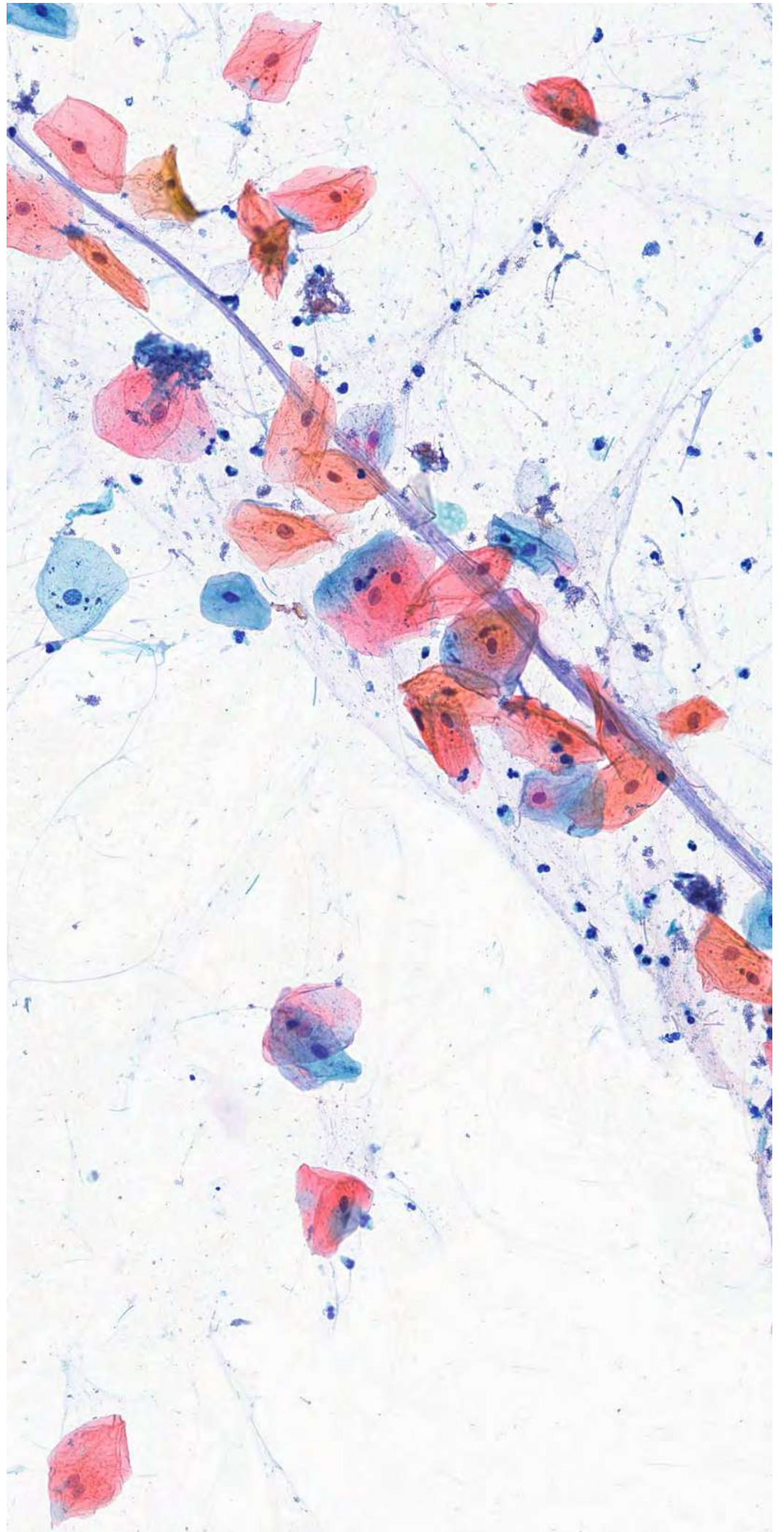

☞ Christela Jean

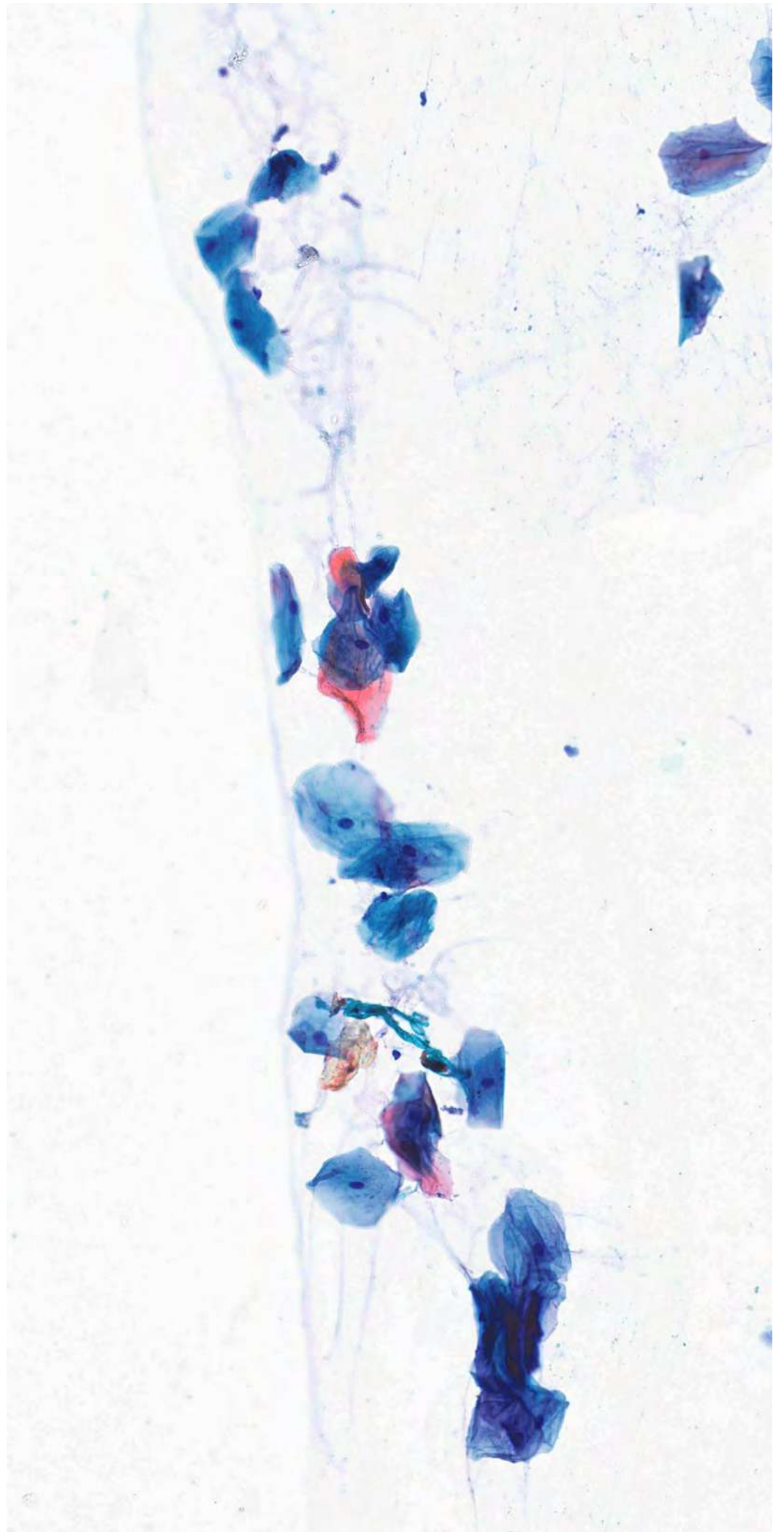

☞ Nicolle Oliveira
De Sousa Lopes

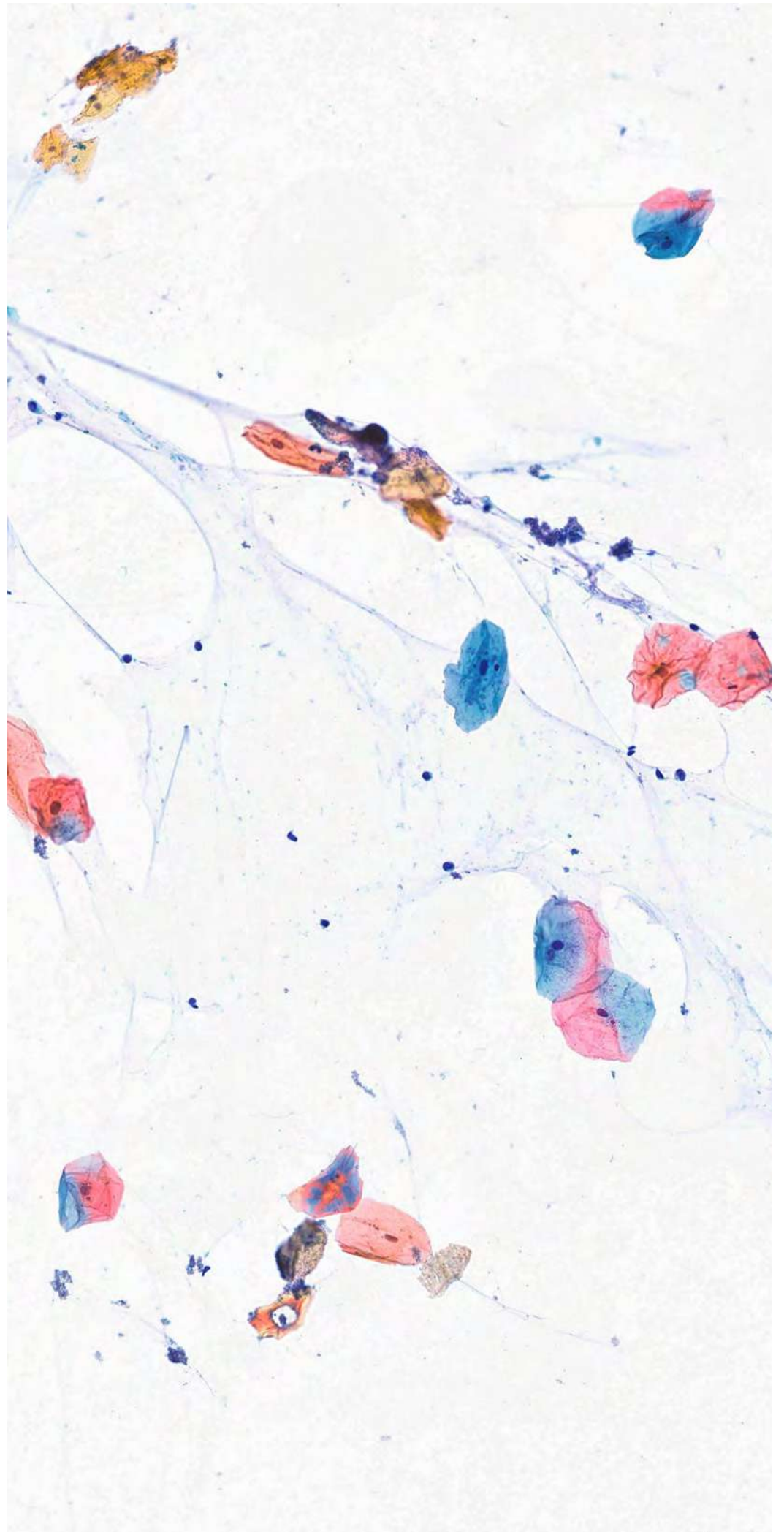

☞ Minal Abdul

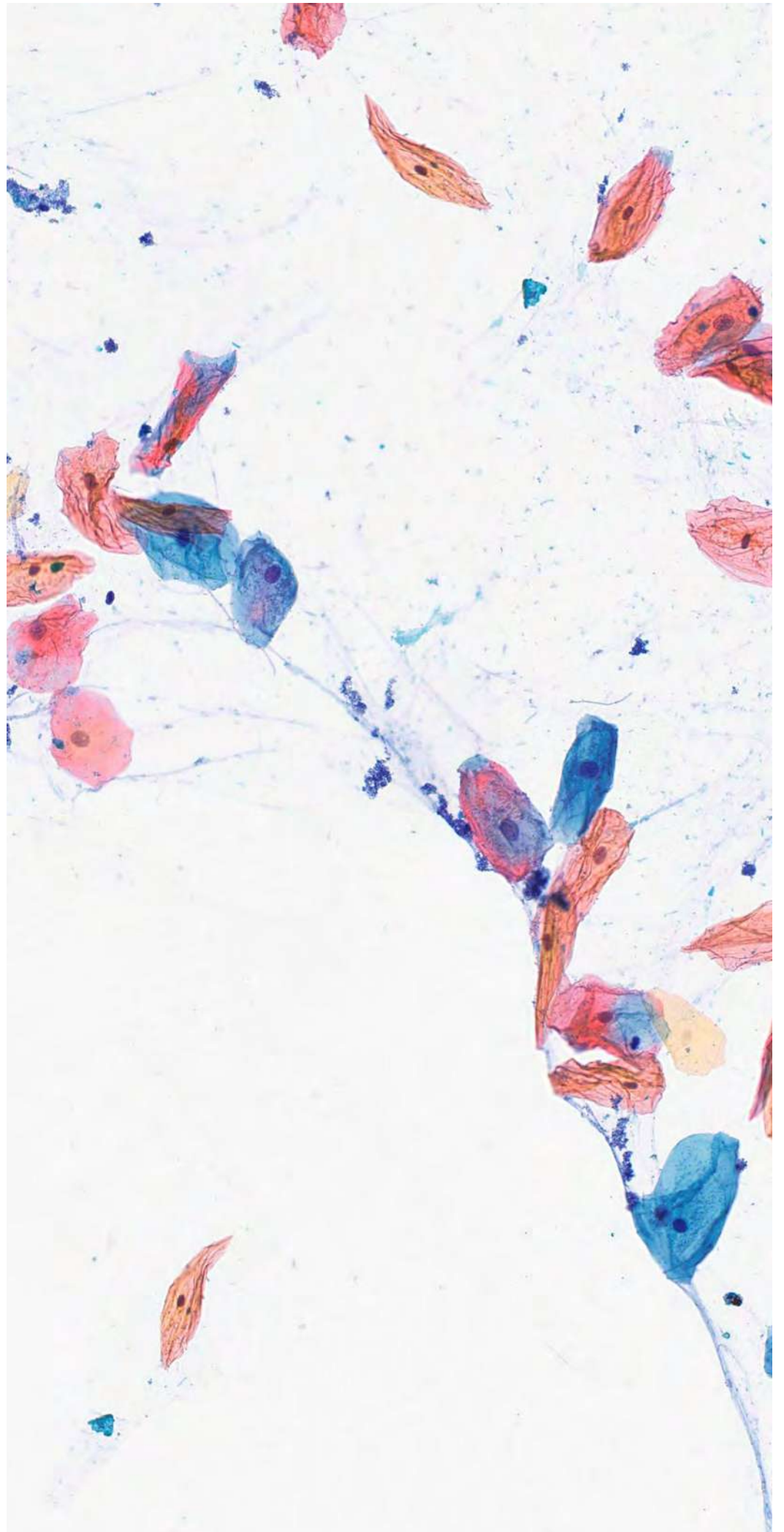

☞ Ylaian Pacquit

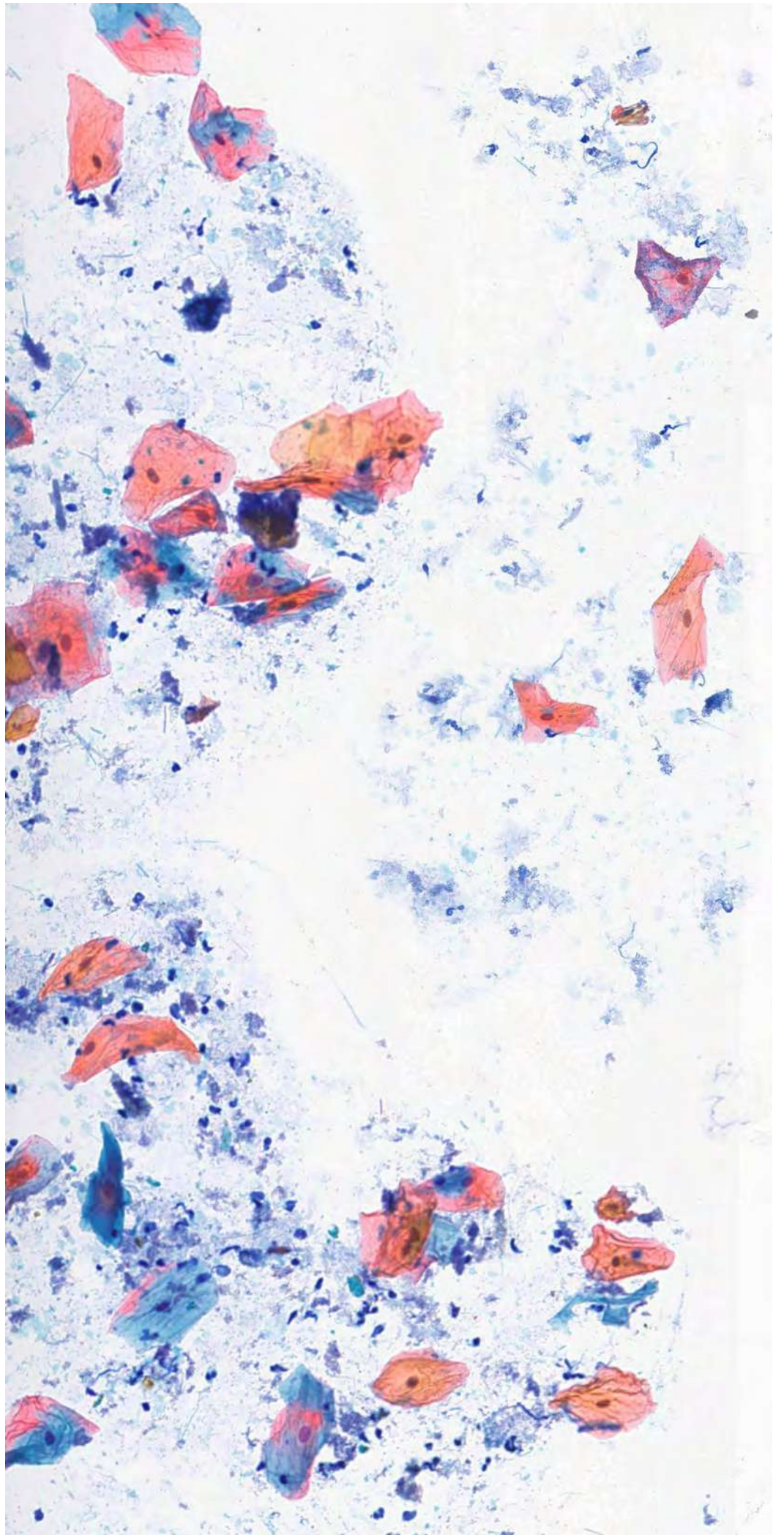

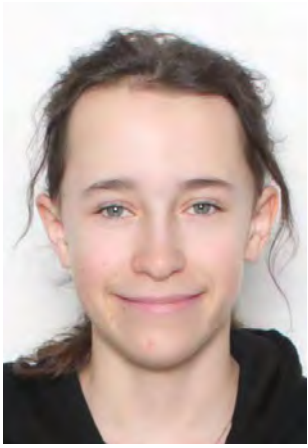
Matthew Canadas

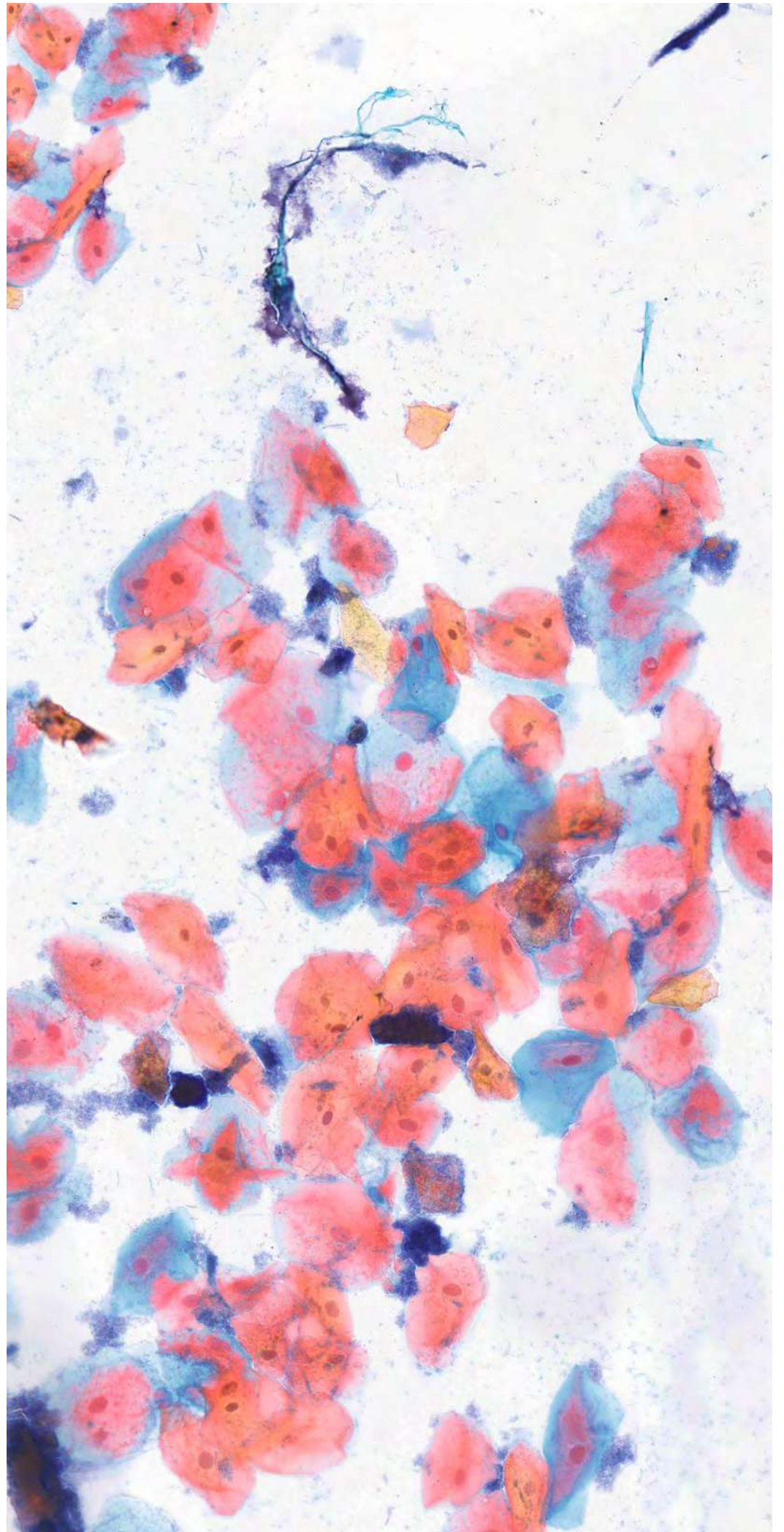

☞ Lithujan Sutharjan

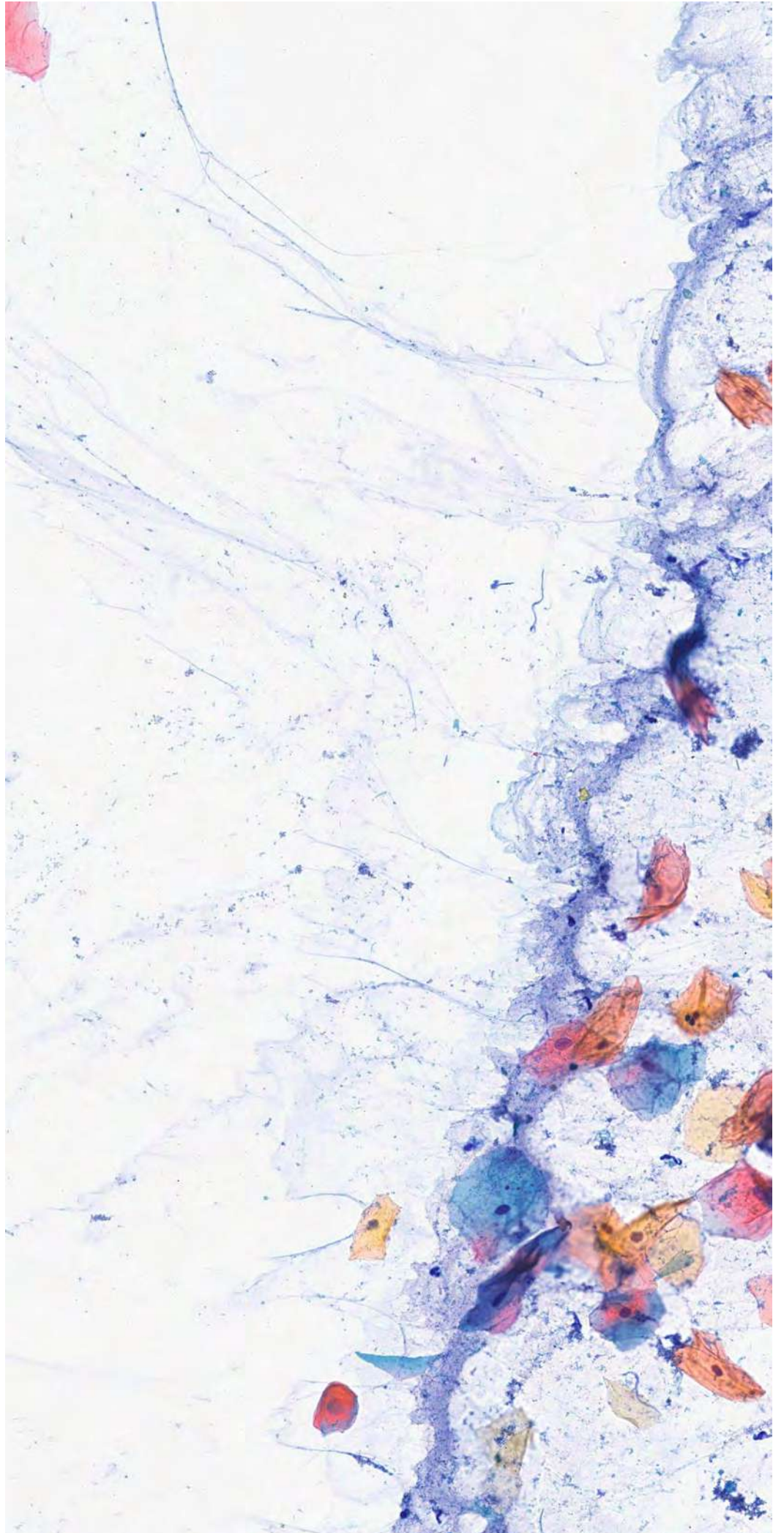

☞ Léna Denoun

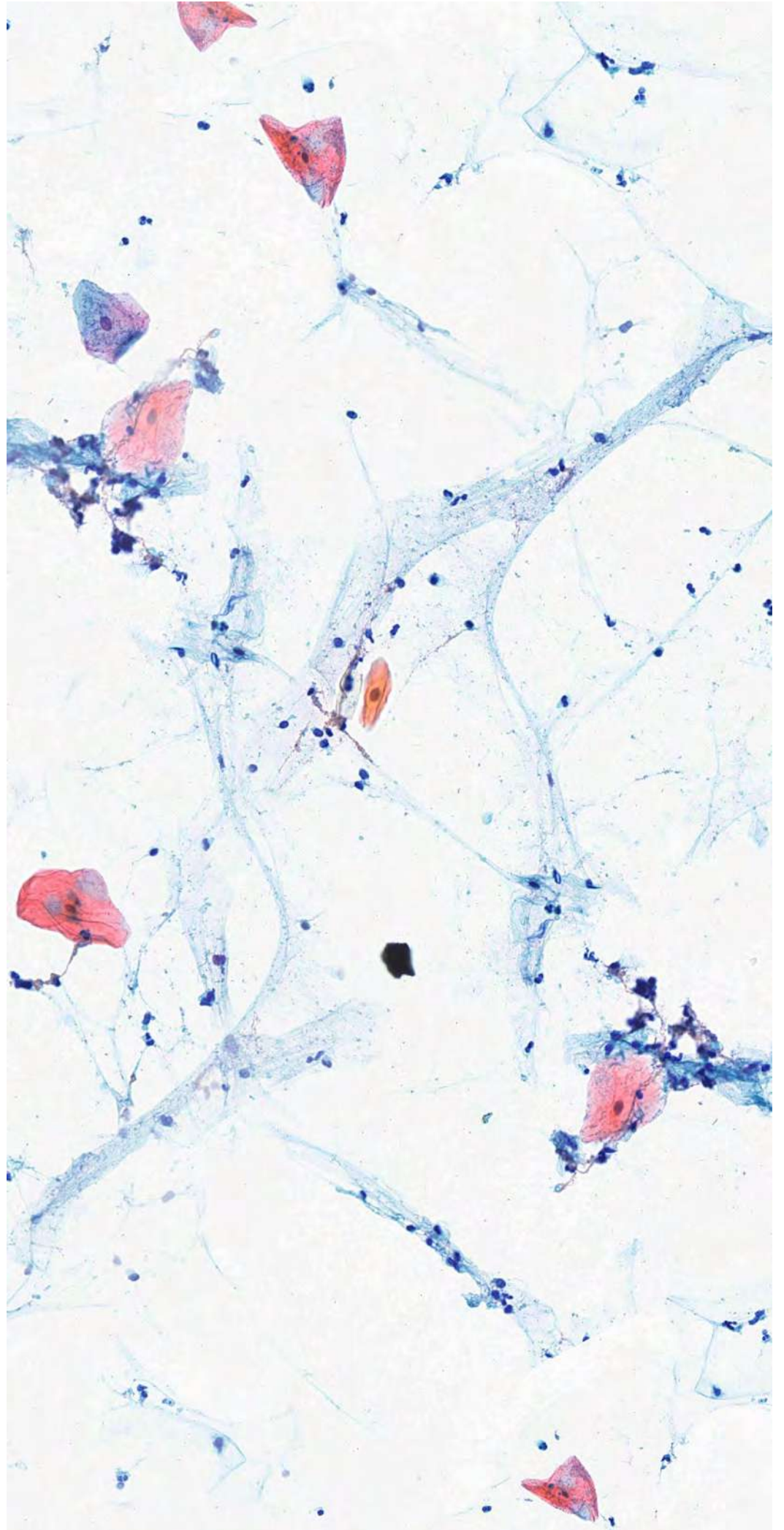

📍 Lyloo Dubois

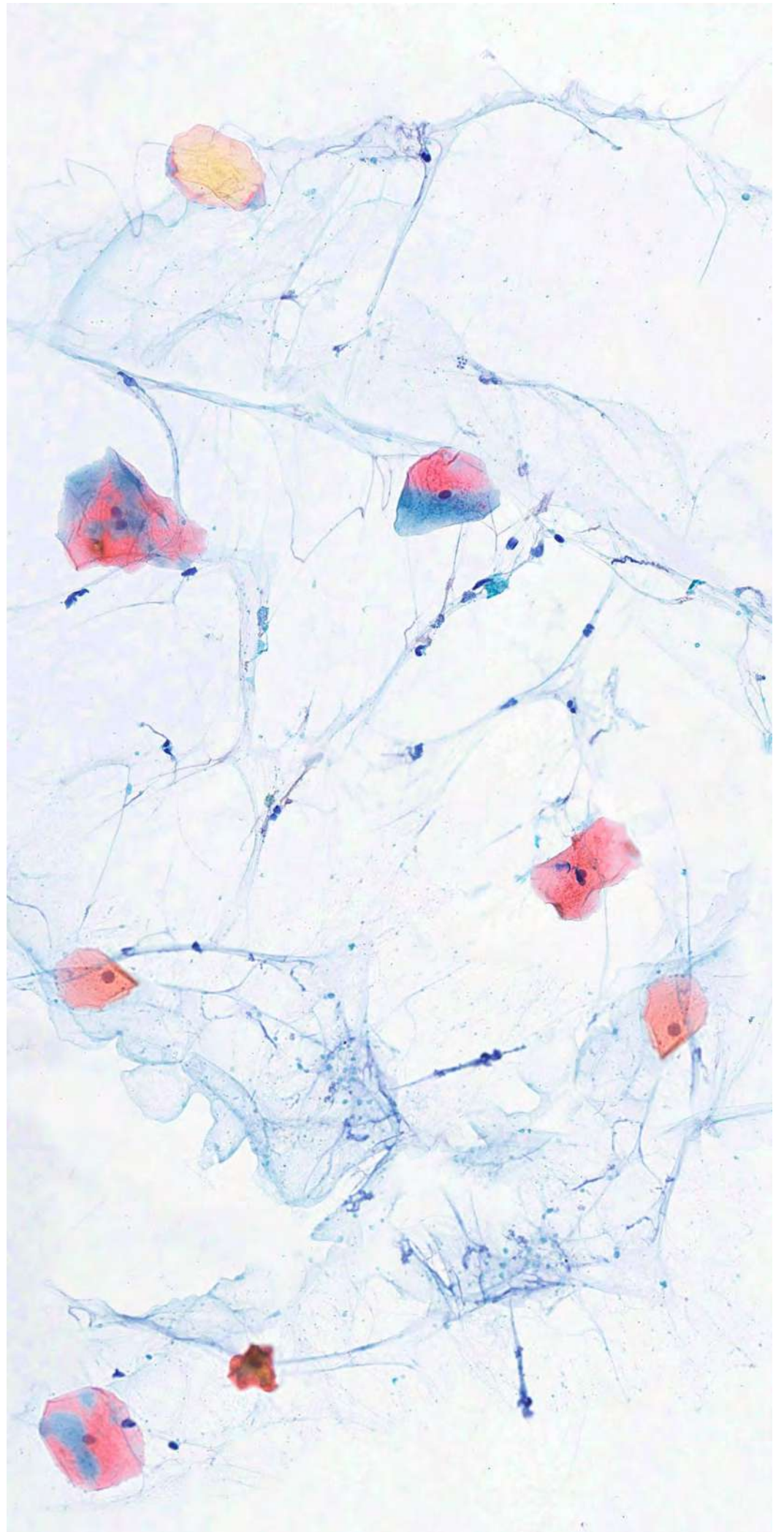

Reyhane Nattahi

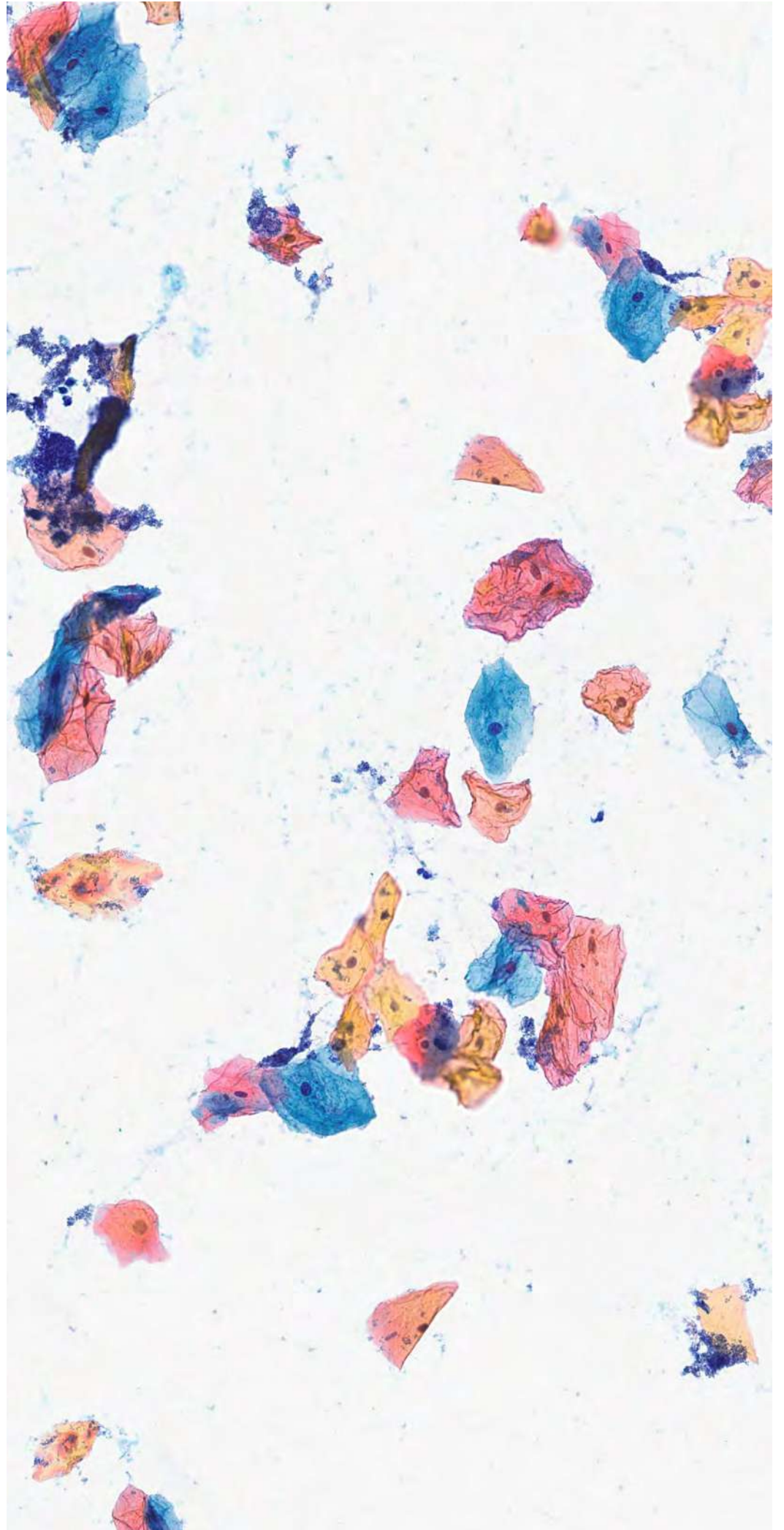

☞ Sana Patcheapin

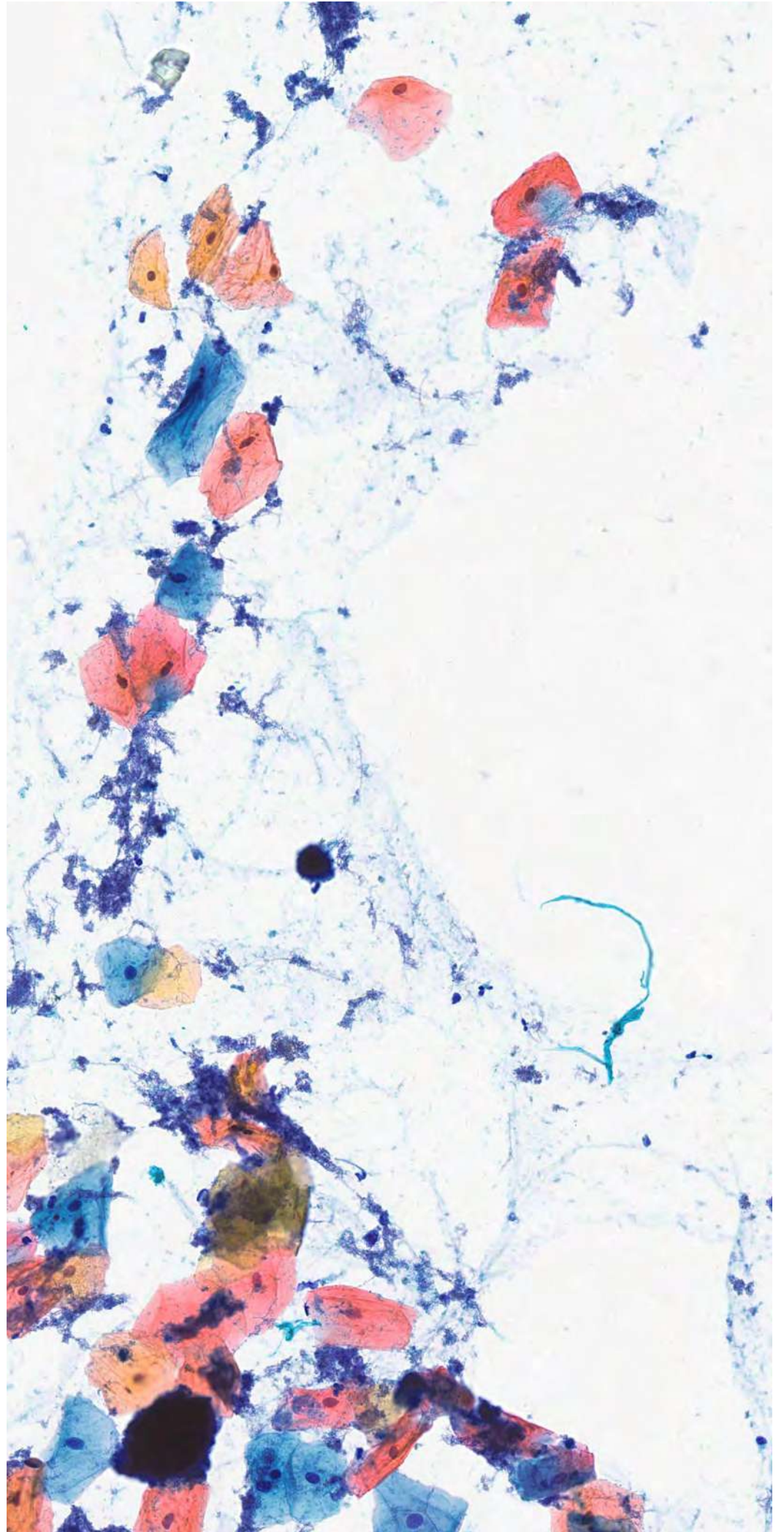

☞ Semih Yazar

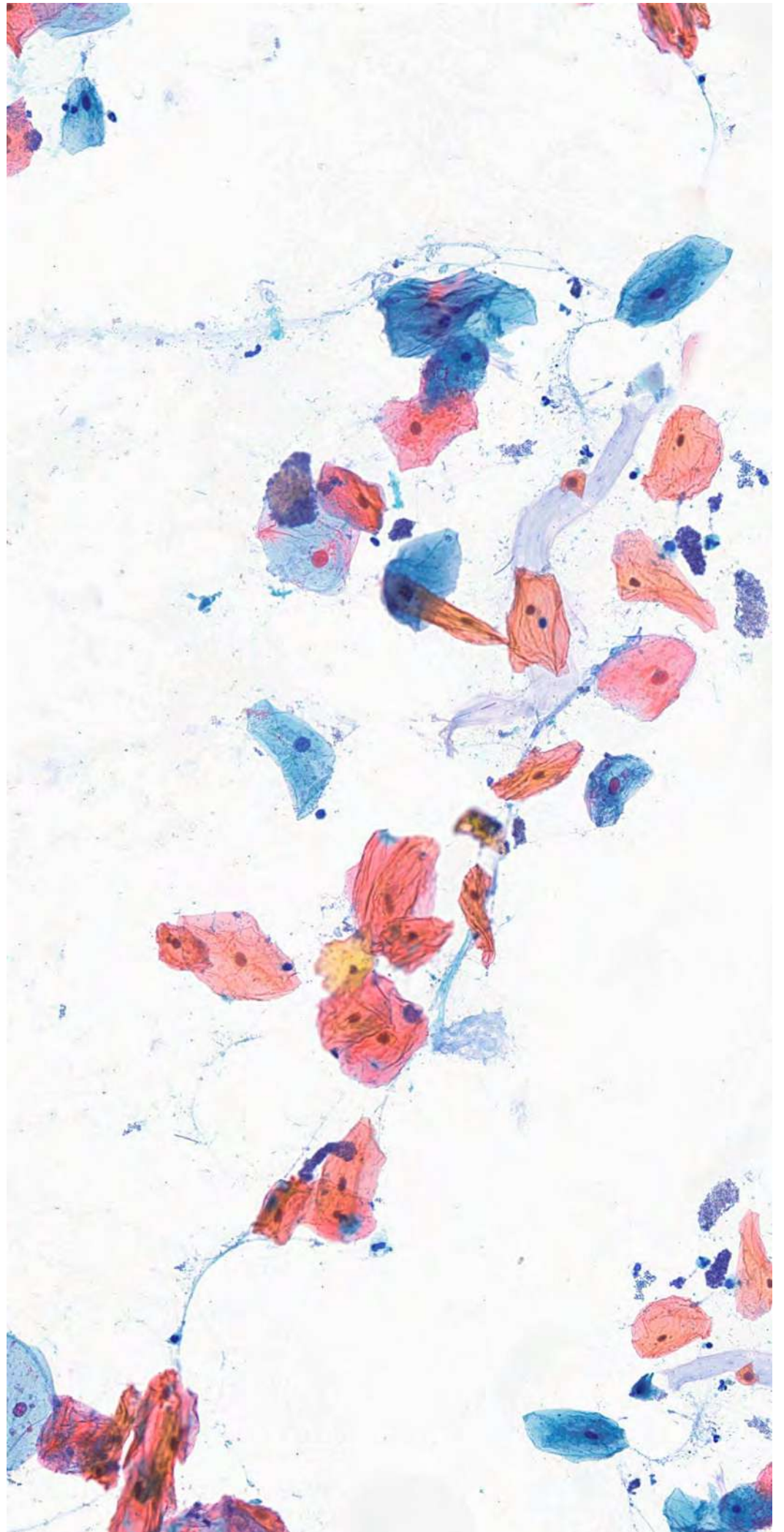

☞ Yusuf Erden

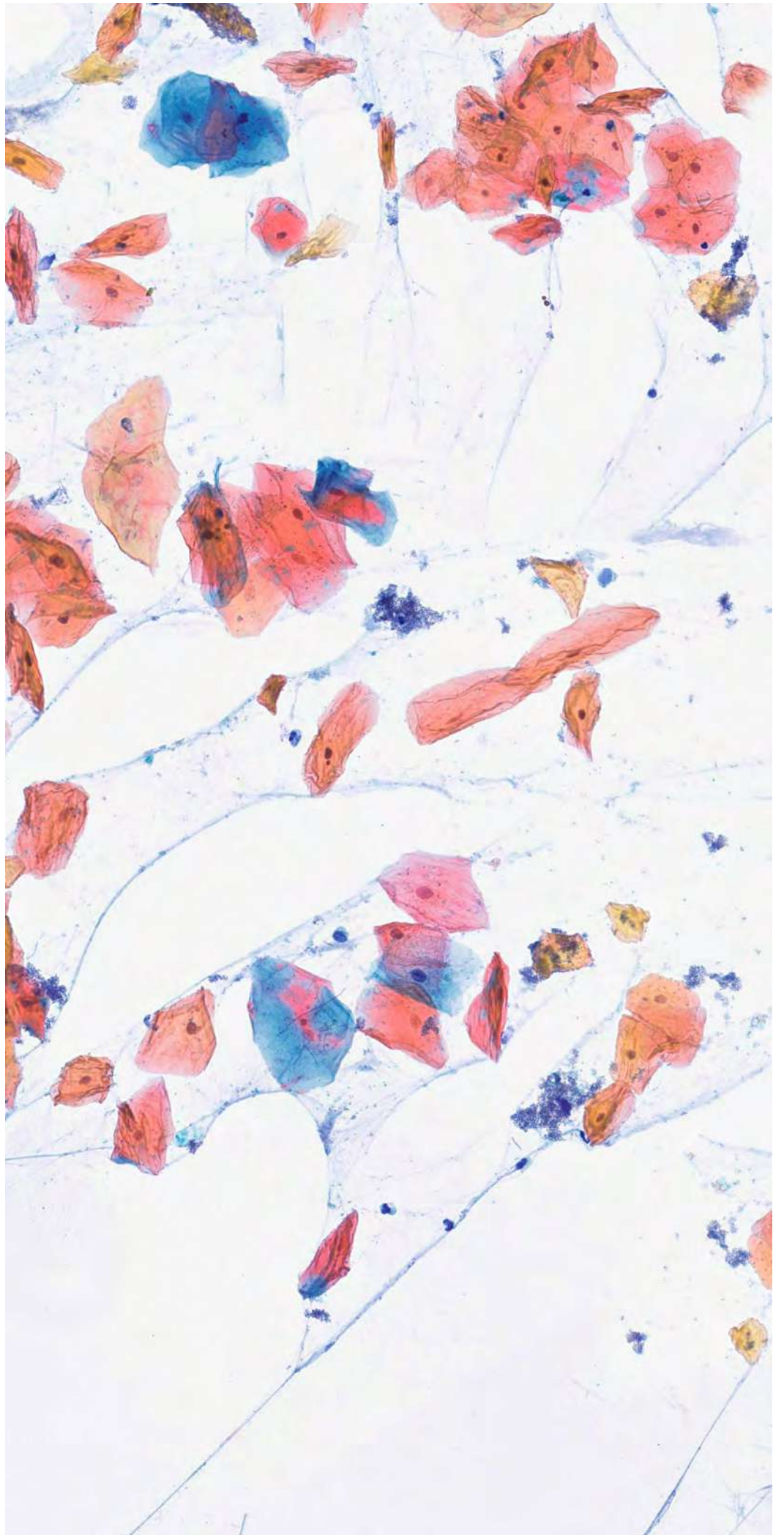

☞ Rugal Doway

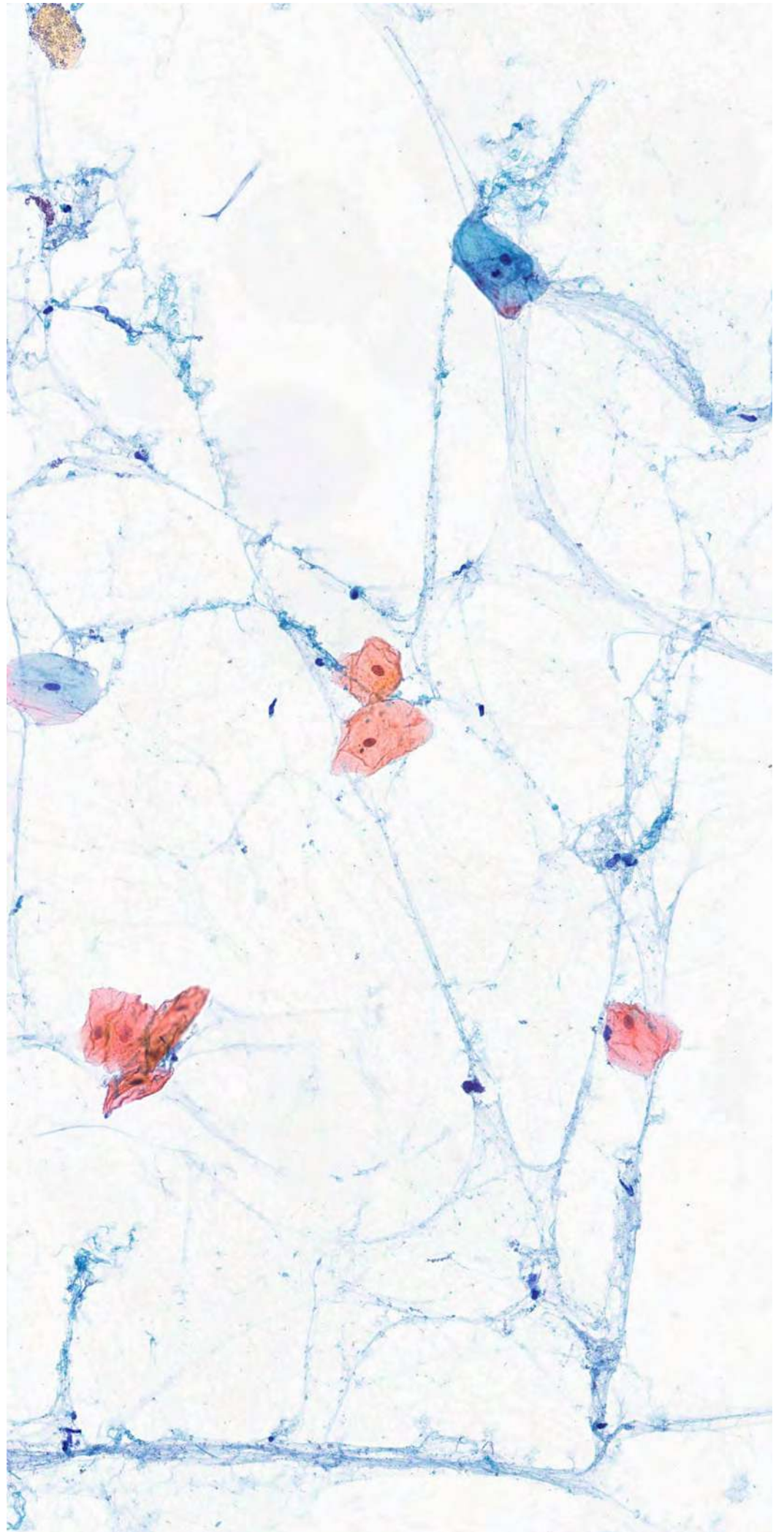

☞ Gabriel Bonvoisin

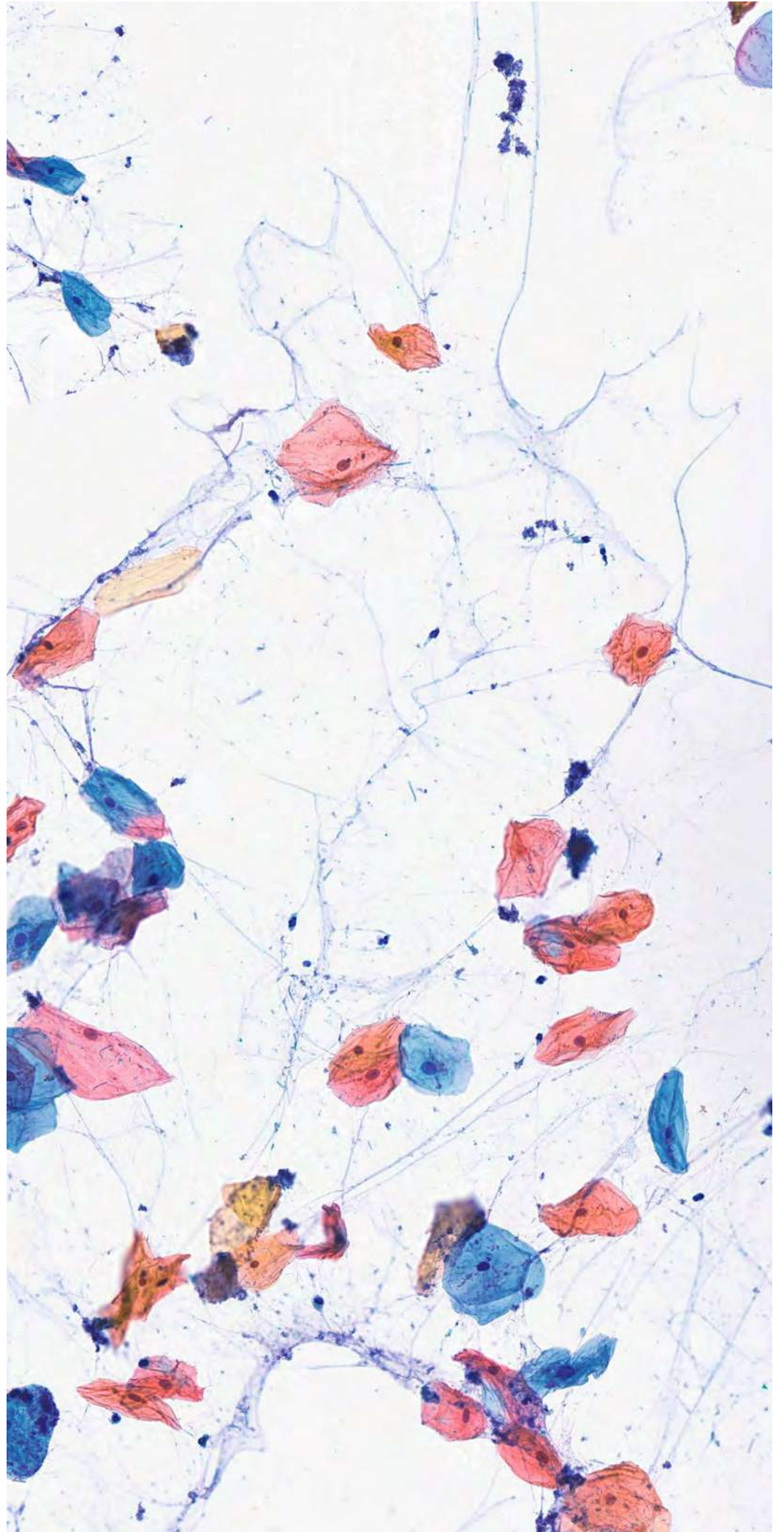

☞ Dédi Mawala Kanangi

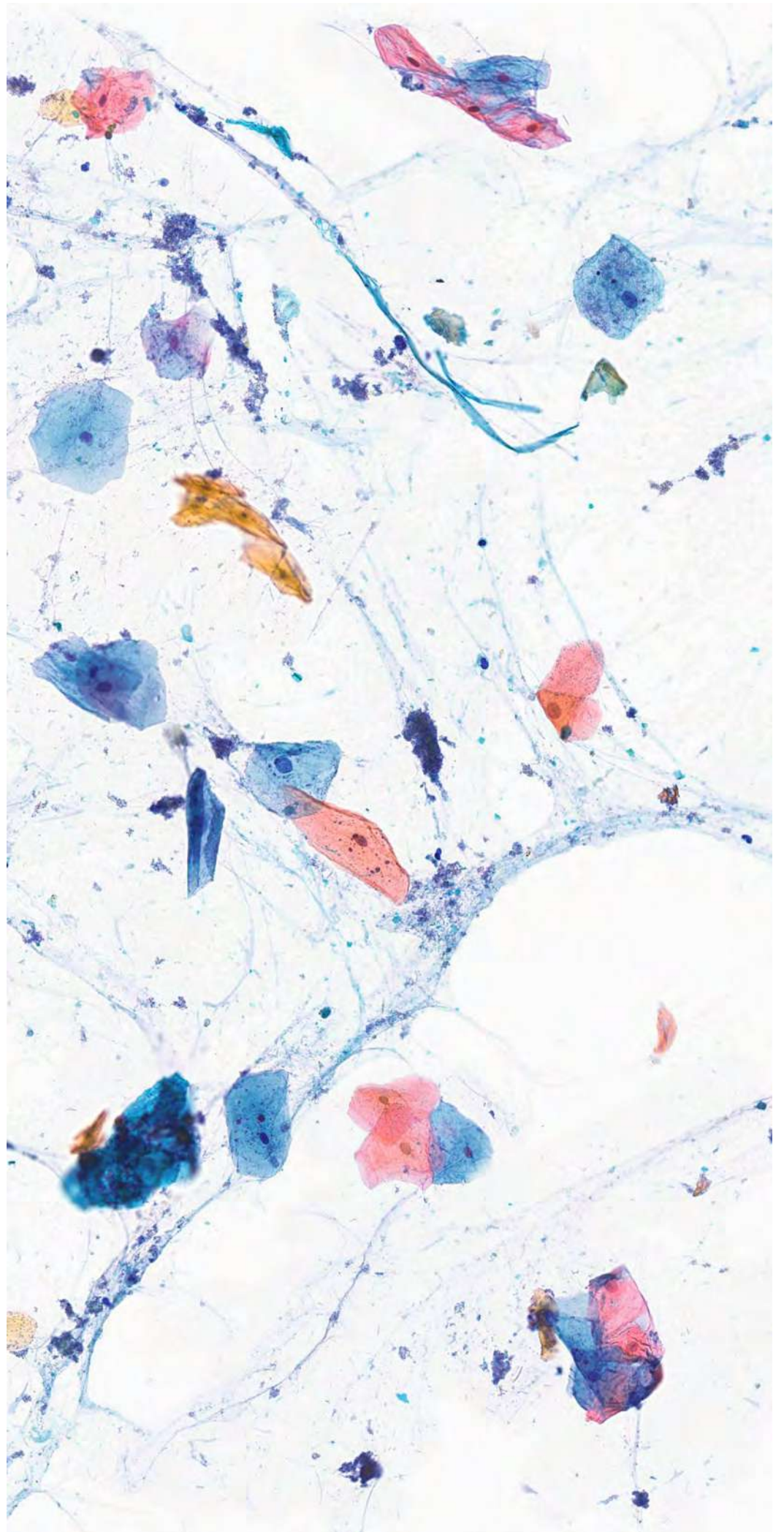

☞ Berad Ozen

📍 Daniel Takyi

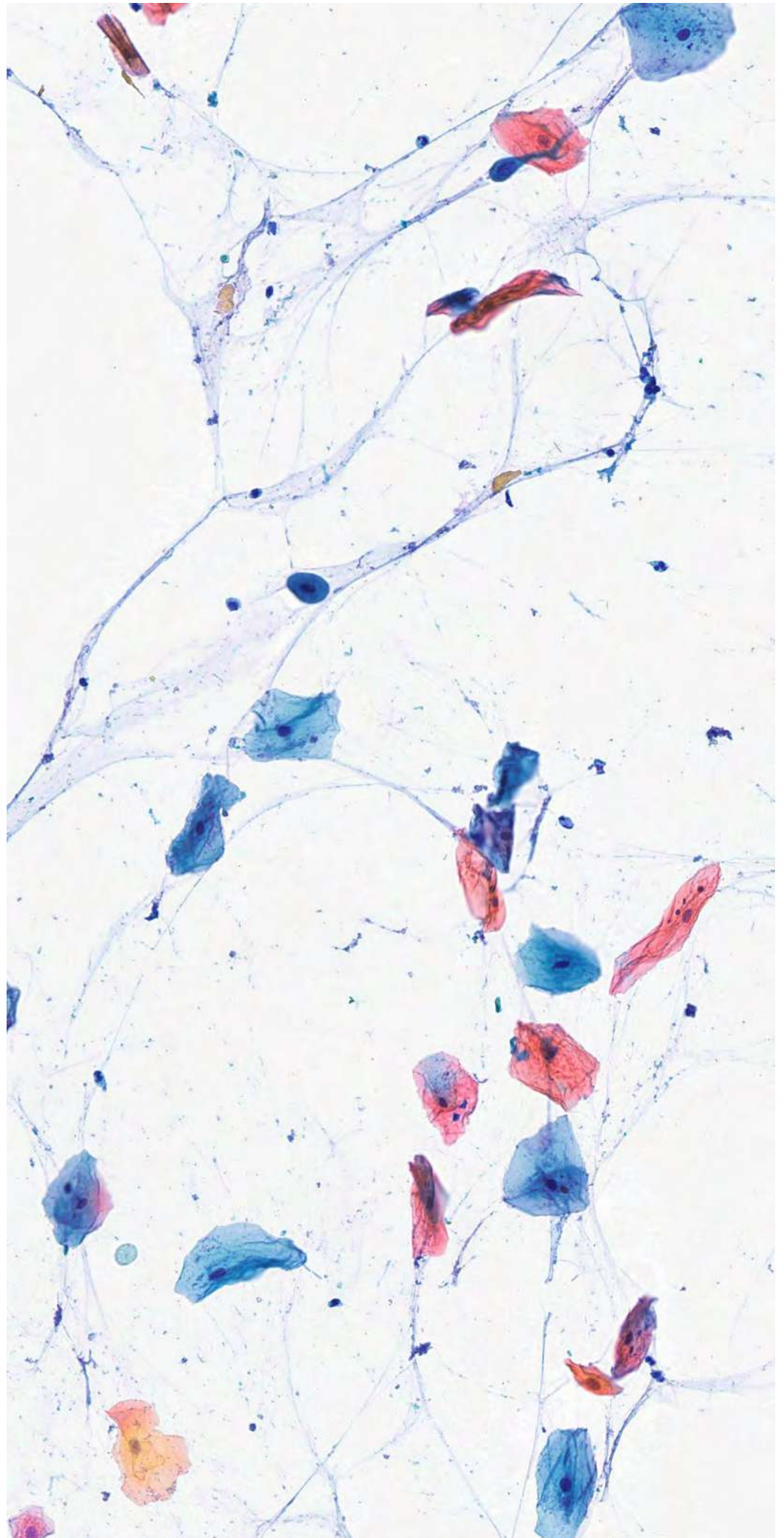

☞ Sarah Haroumi

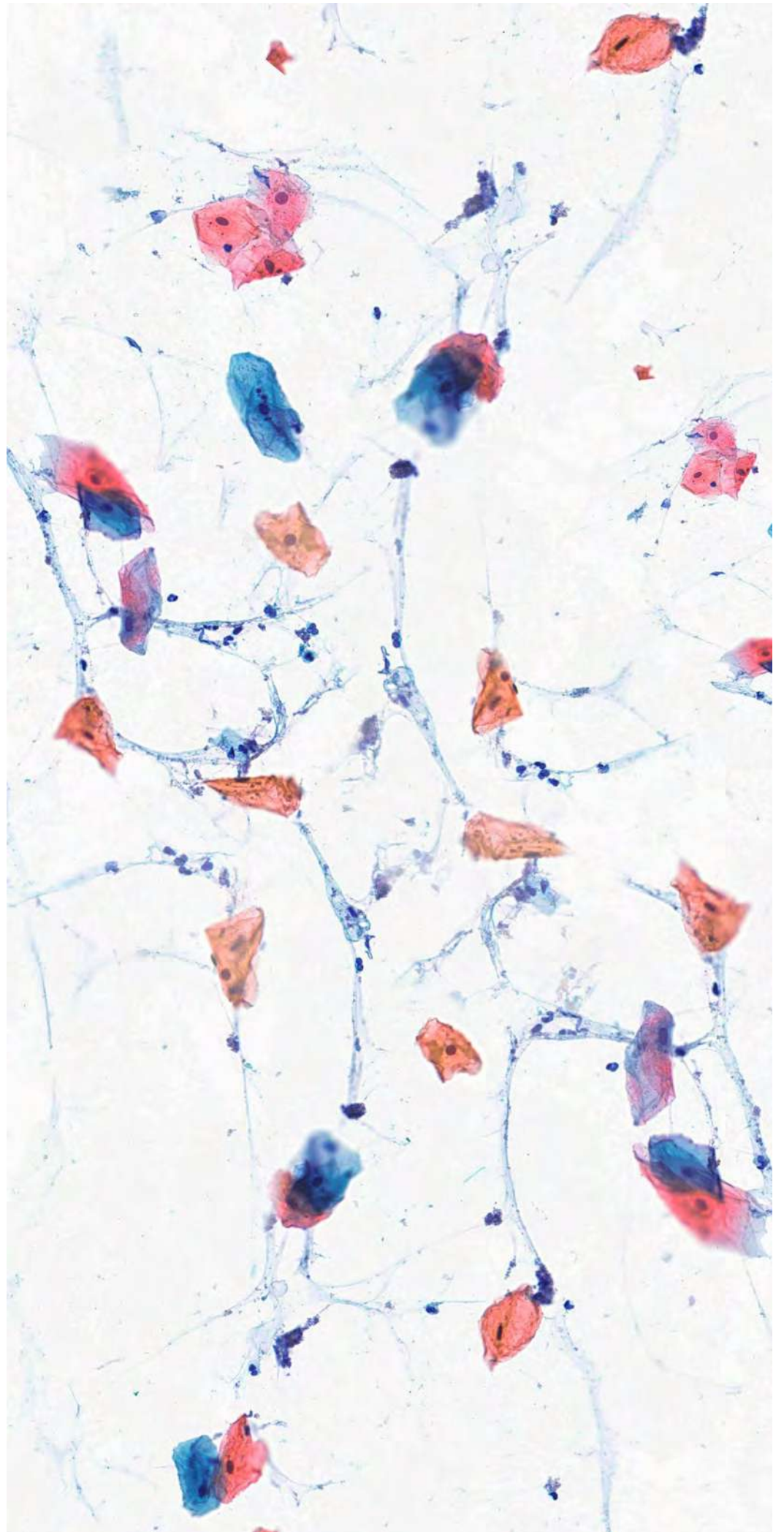

☪ Kézia Be-Lekien

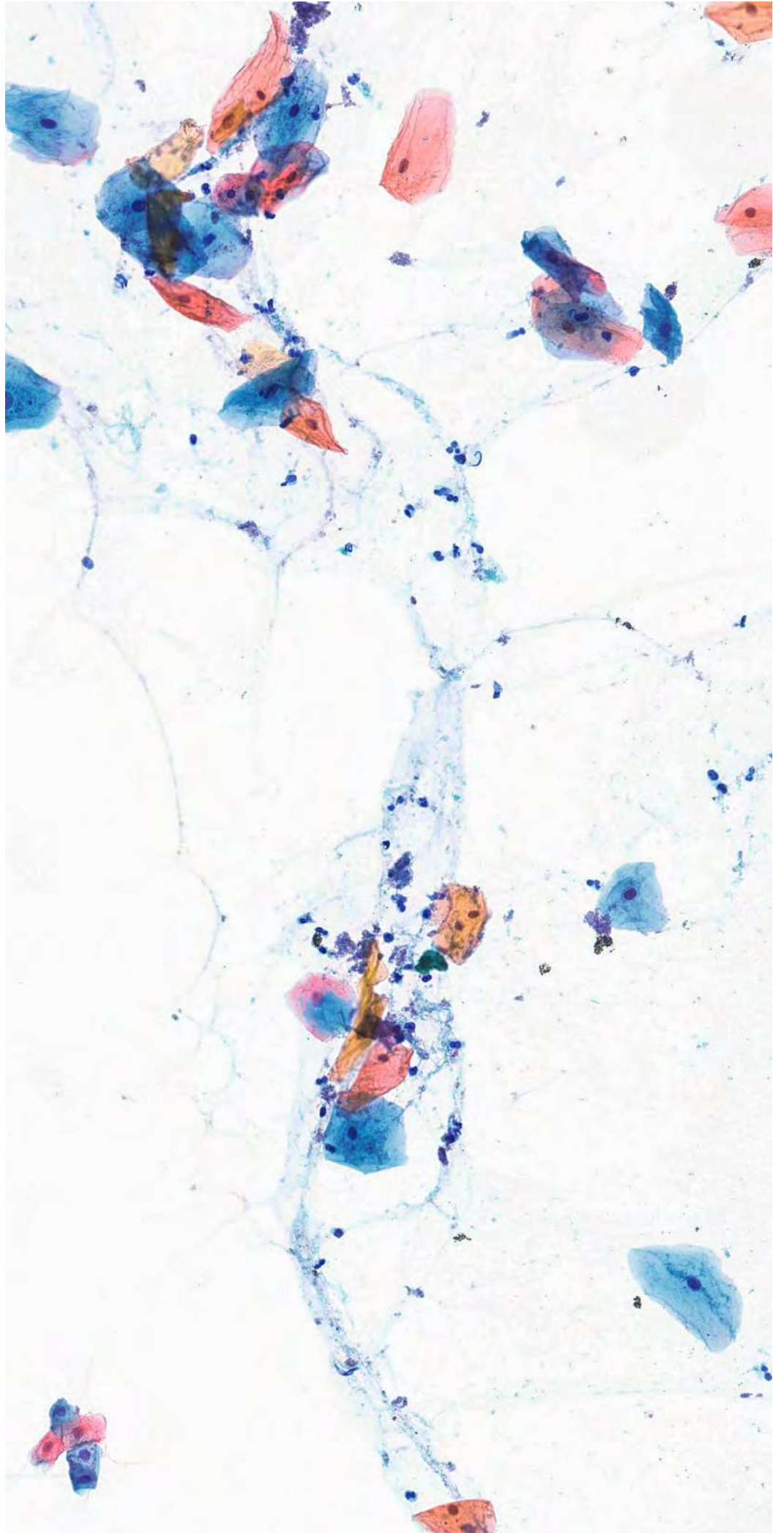

☞ Kayna Chatar

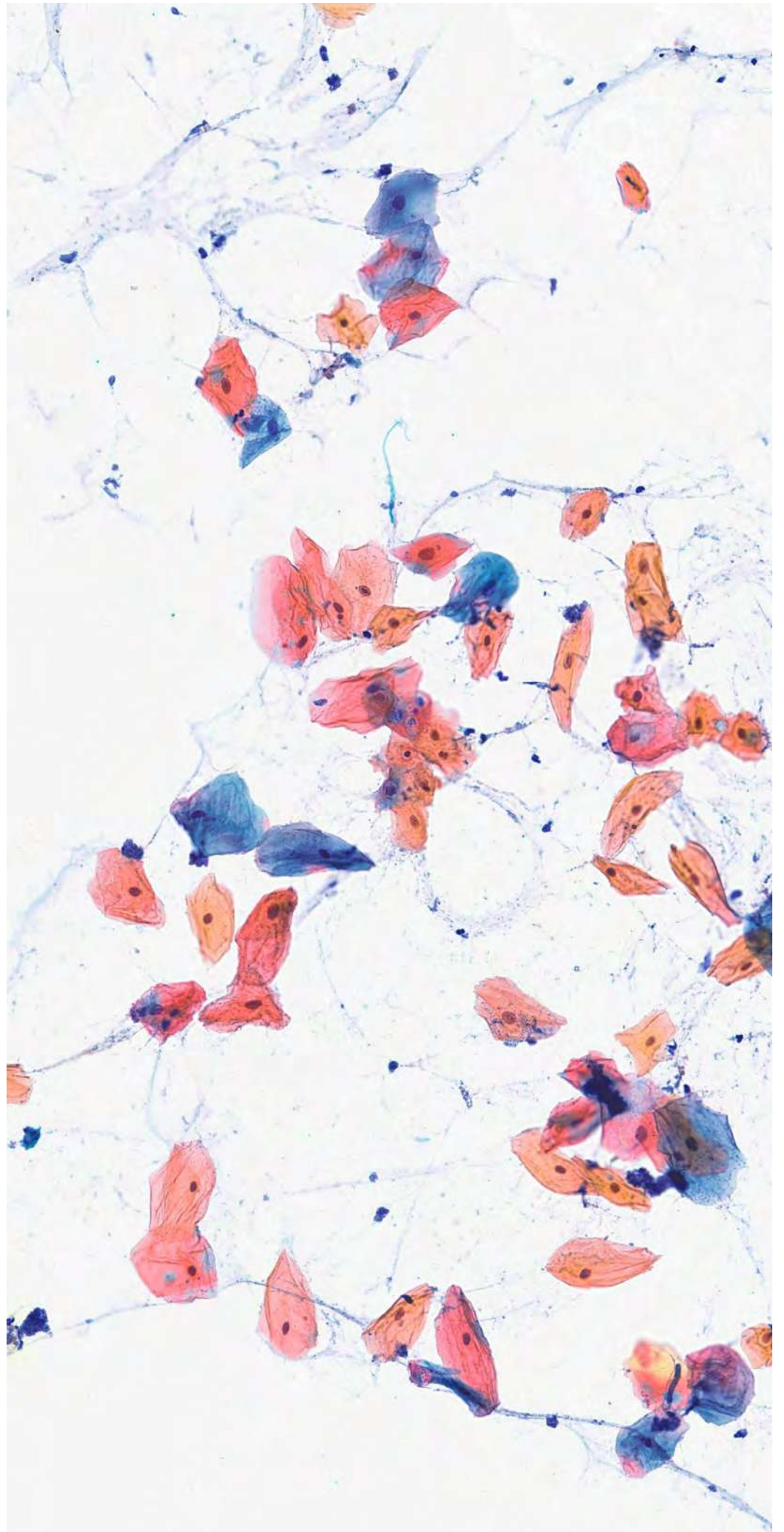

🔗 Morganne Quint

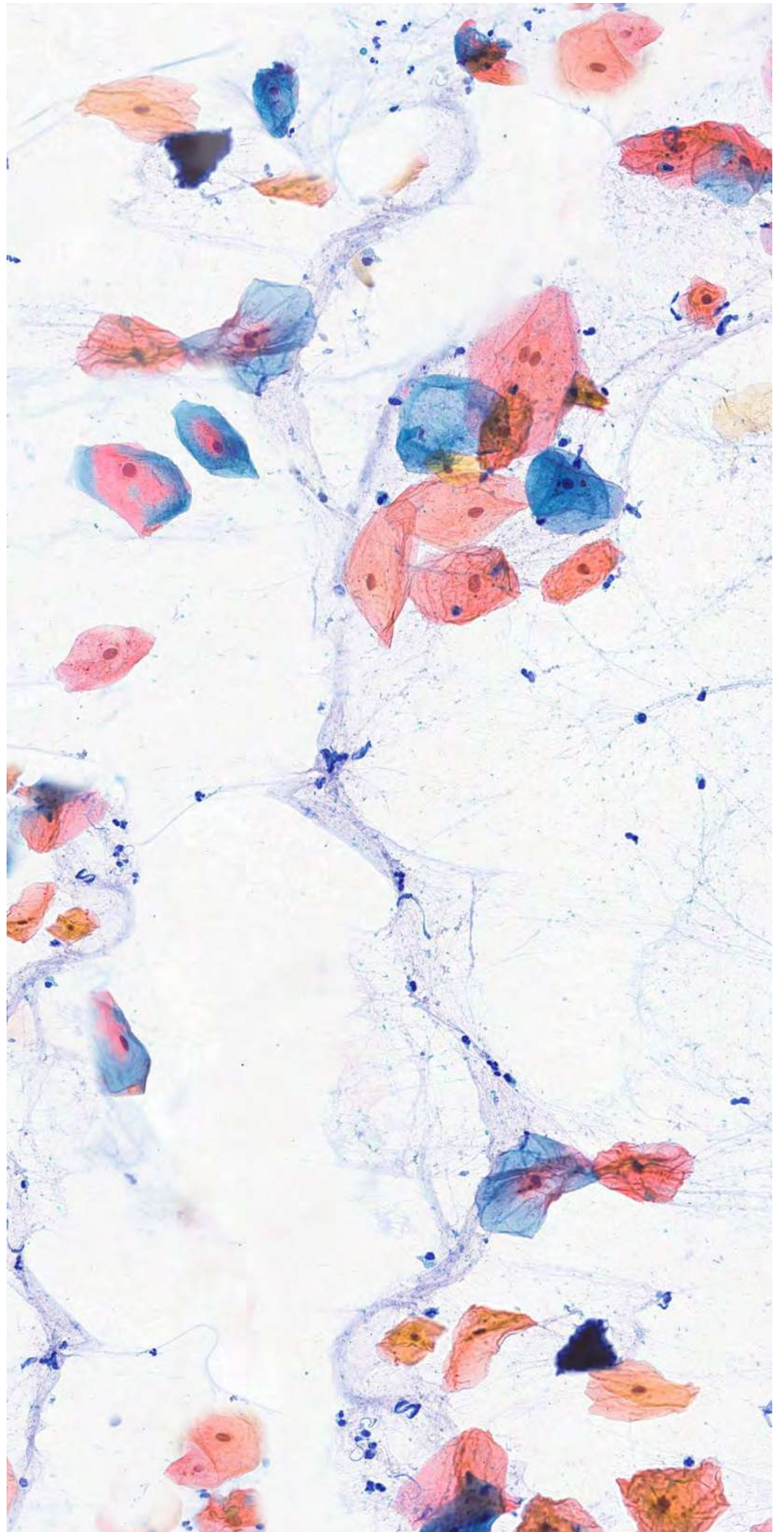

☞ Christian Vu Trav

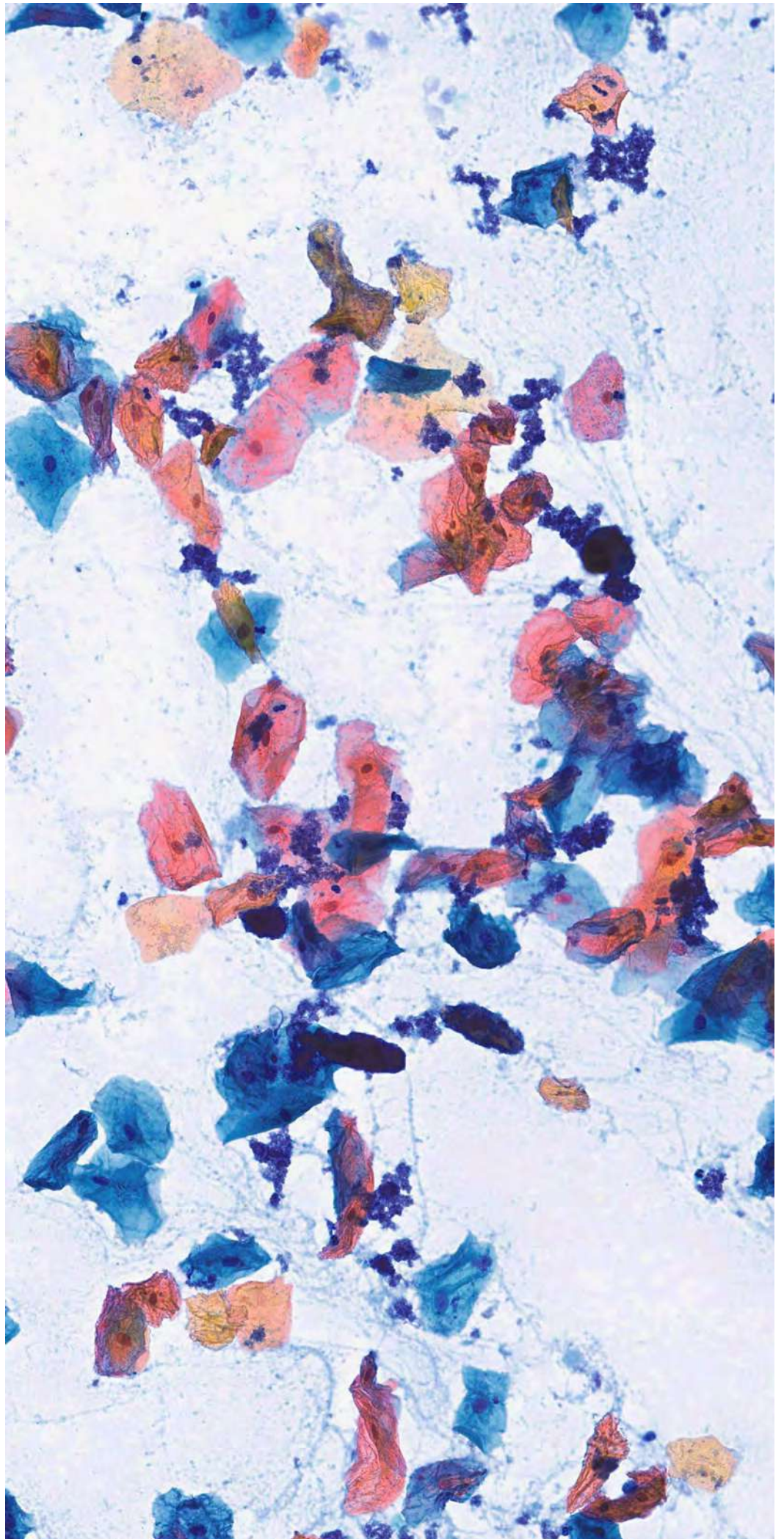

☞ Mamadou Dem

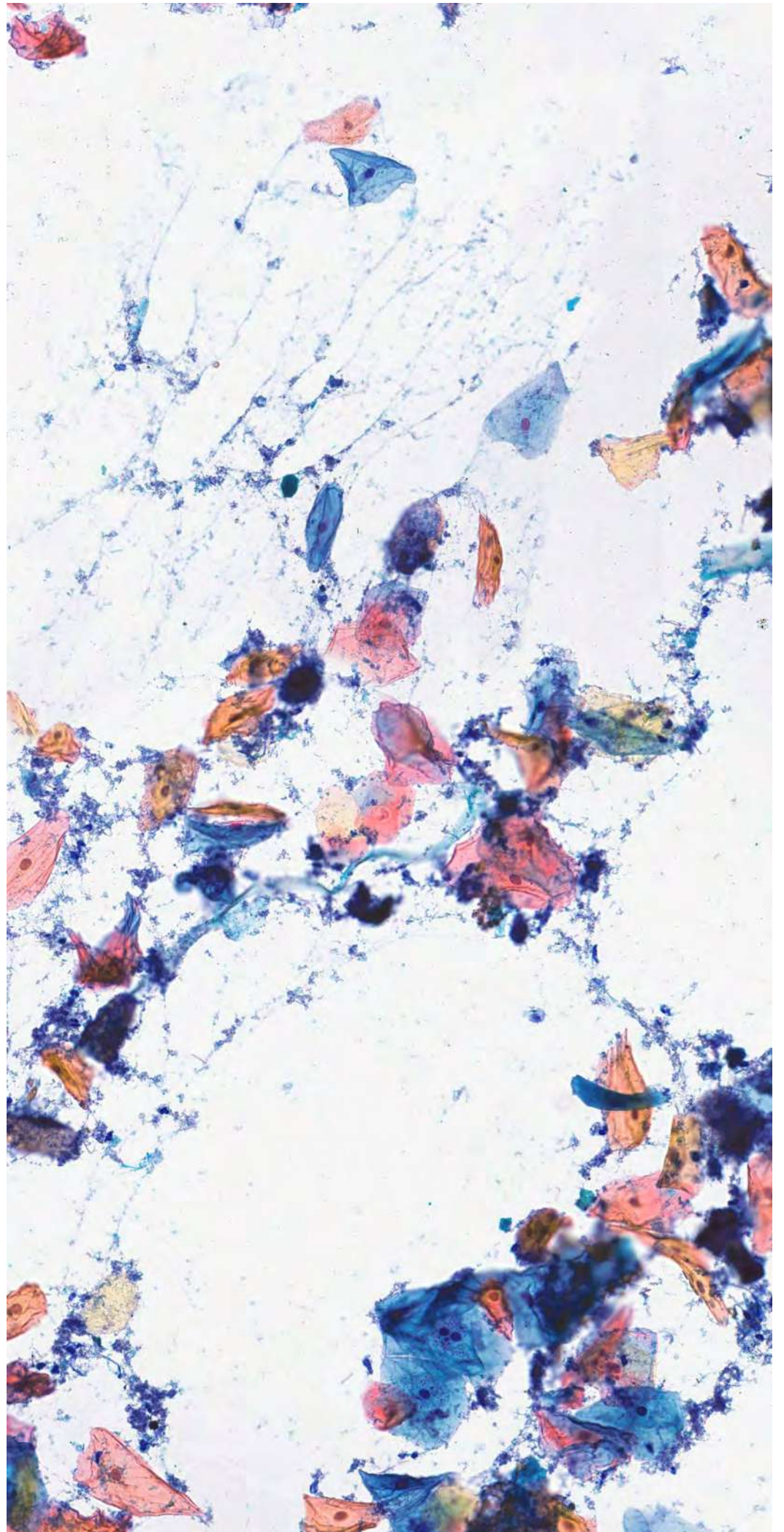

© Marc-Antoine Aïx

☞ Alice Collard

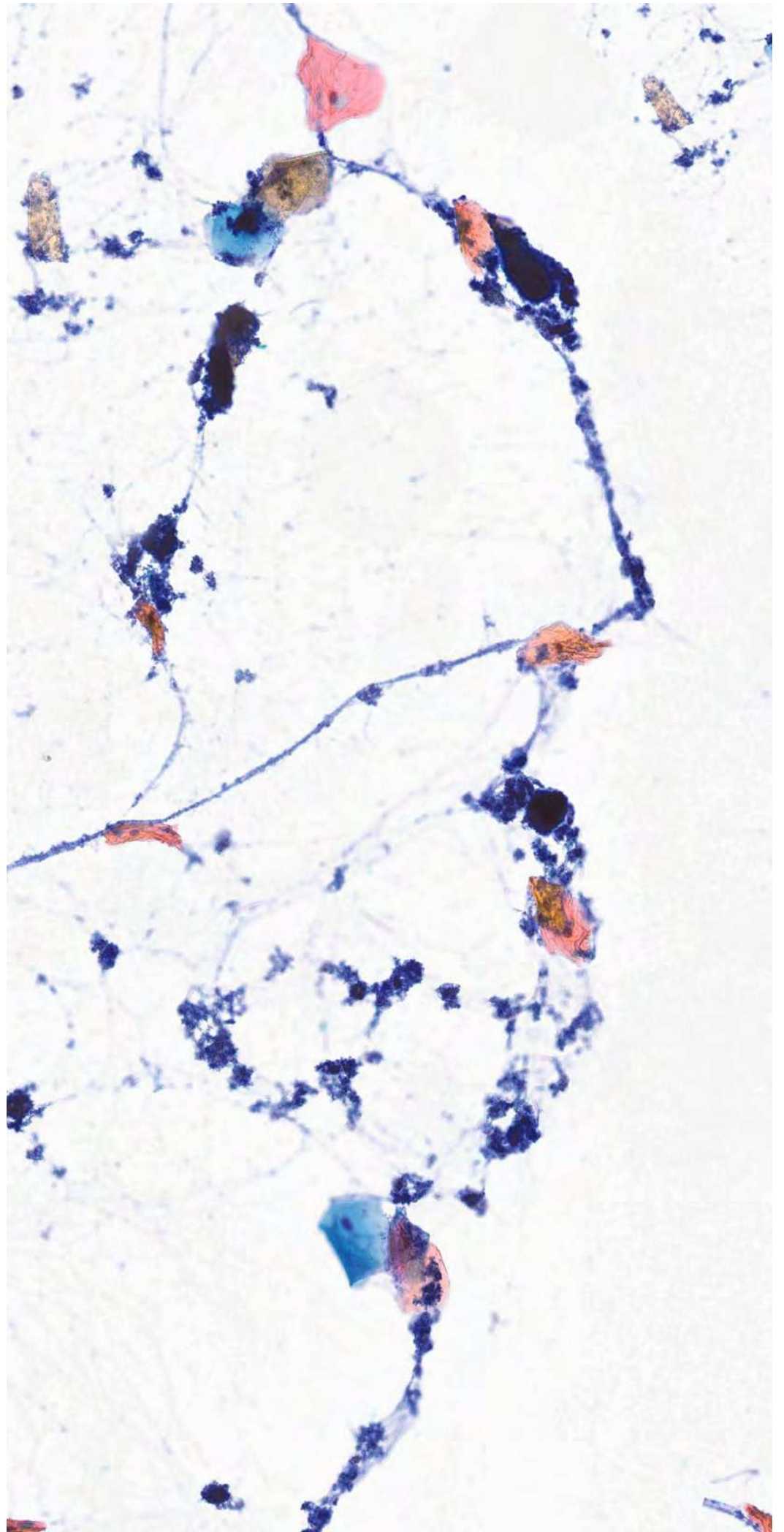

☞ Romain Giraud

© Louise Barbier

☞ Laurence
Graffenstaden

REMERCIEMENTS

L'Institut du monde arabe et toute son équipe pour son travail, sa gentillesse, son enthousiasme et son énergie

Jack Lang, Président

Philippe Castro, Directeur de cabinet

Annette Poehlmann, Secrétaire générale

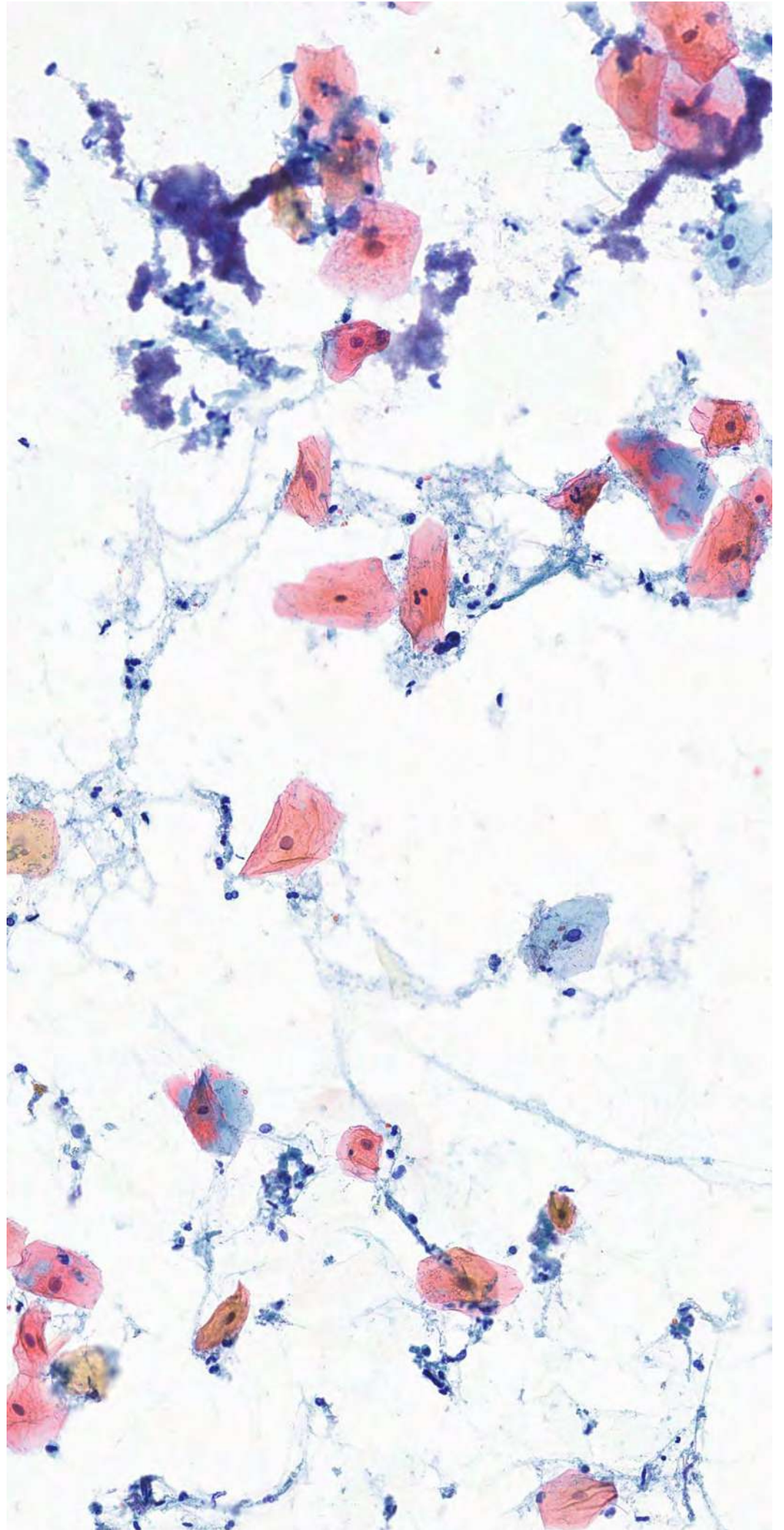
Imane Mostefai, Actions éducatives et Médiations

Nous remercions également

Fabrice Parsy, Eric Delpont, David Briend, Vincent Tirel, Frédéric Bonnici, Amina Taleb, Soufiane Bencharif, Benoît Mouton et les membres de l'équipe des actions éducatives et de la médiation

☞ Jack Lang

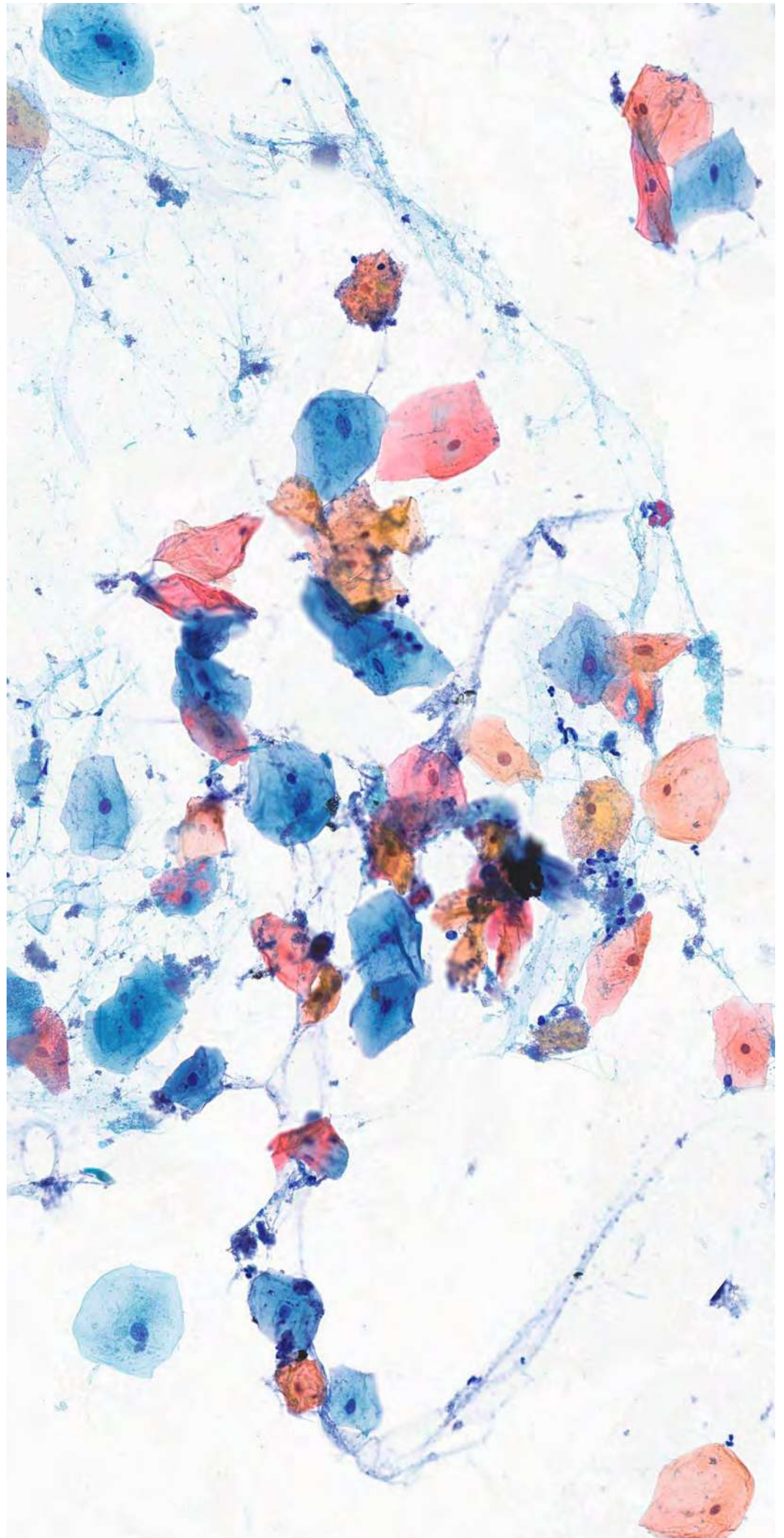

INSTITUT
DU MONDE
ARABE

☞ Philippe Castro

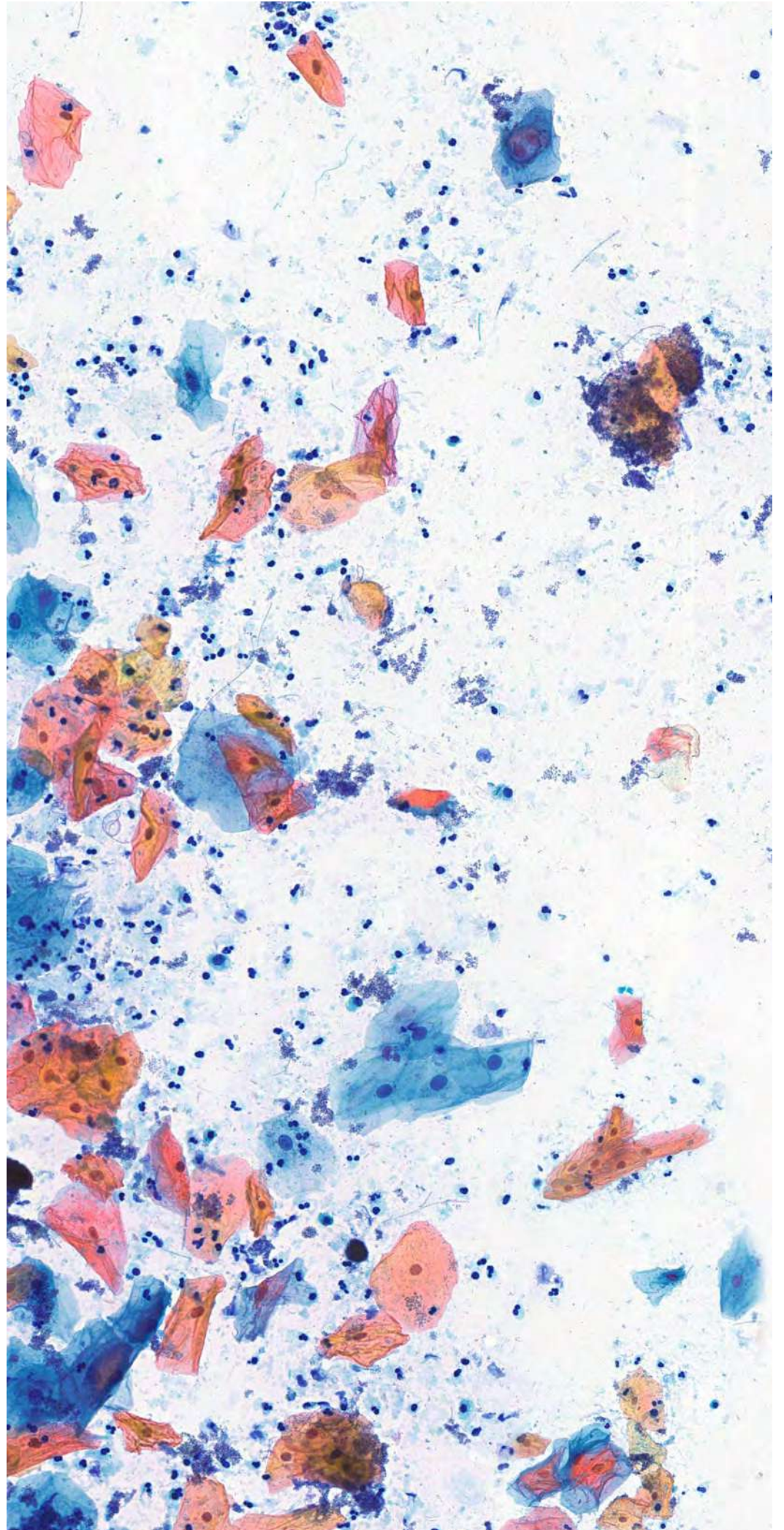

INSTITUT
DU MONDE
ARABE

☪ Imane Mostefai

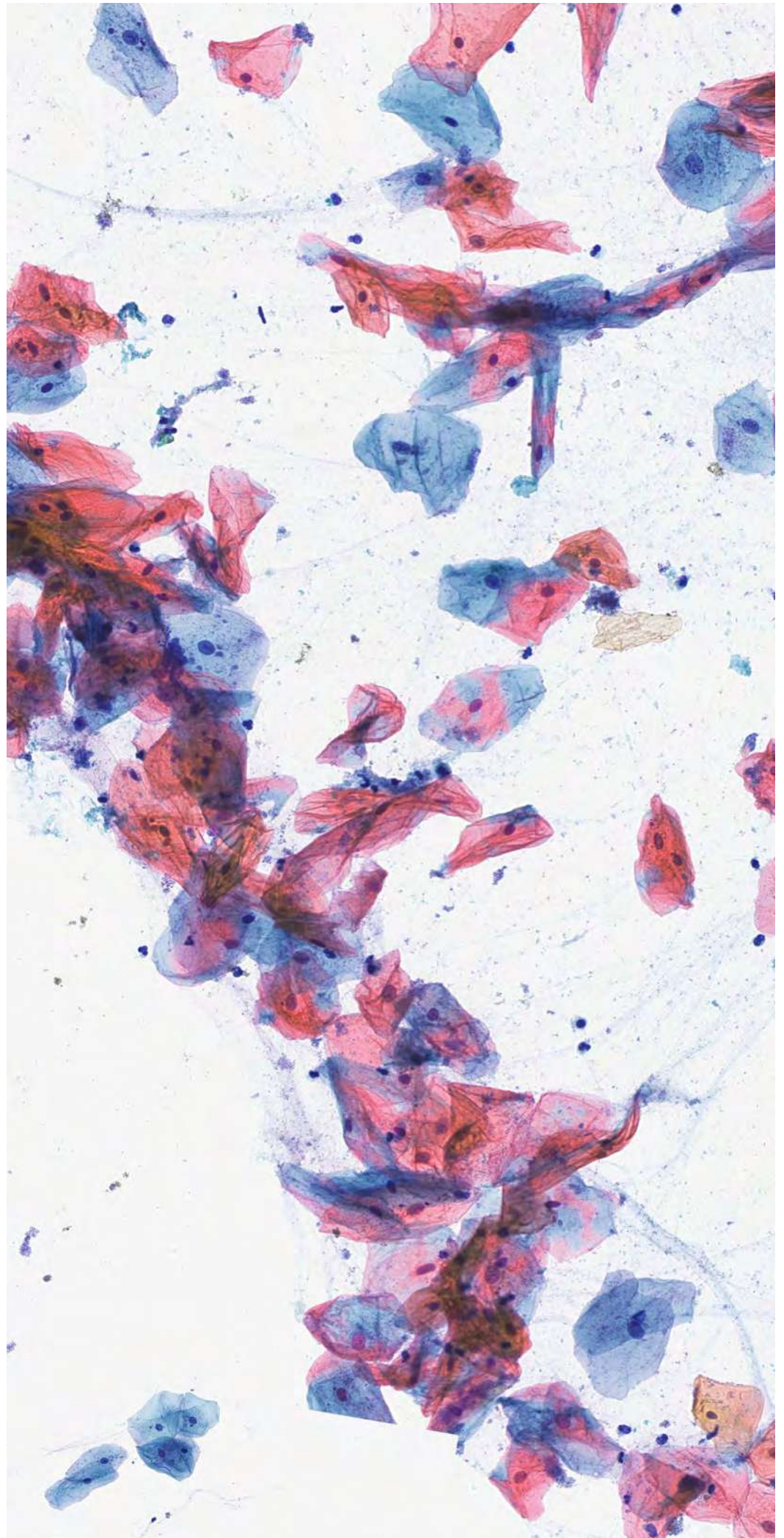

INSTITUT
DU MONDE
ARABE

☞ Fabrice Parsy

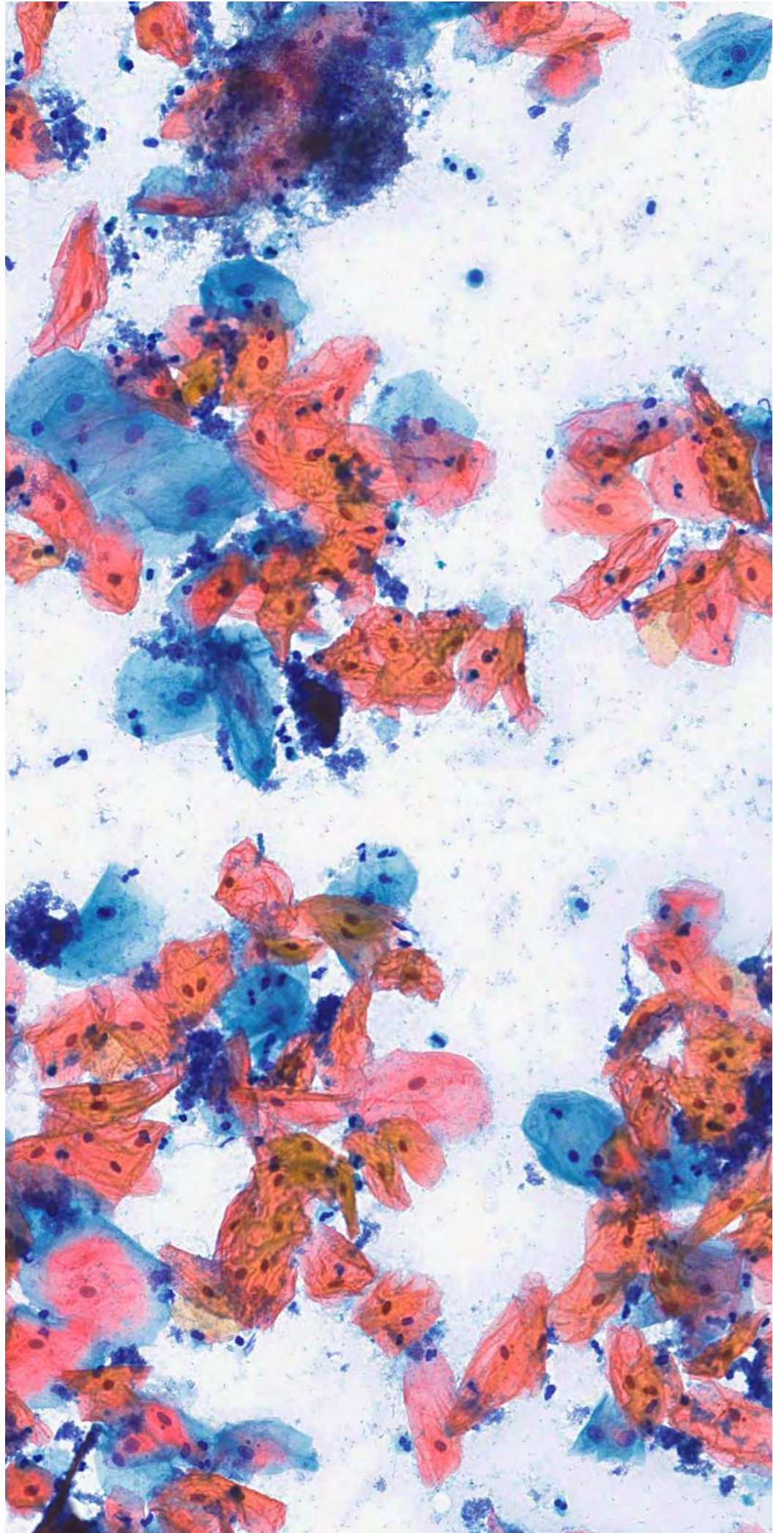

INSTITUT
DU MONDE
ARABE

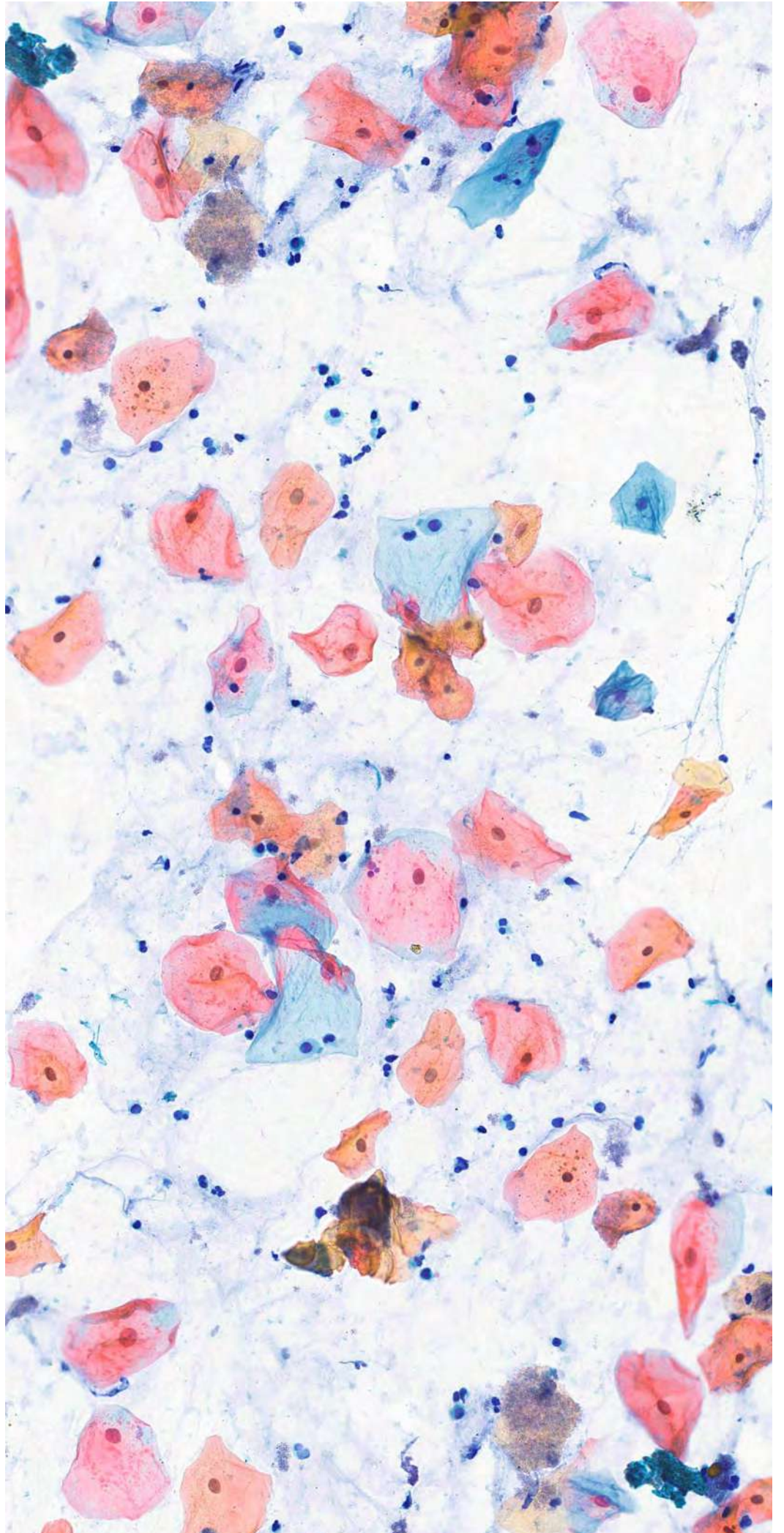

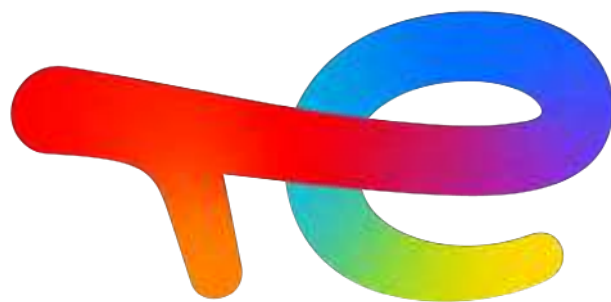
Julie Covas

☞ Coralie Desmurs

TotalEnergies

FONDATION

FONDATION TOTALENERGIES

L'Institut du monde arabe remercie chaleureusement la Fondation TotalEnergies pour son soutien à la réalisation du projet Portraits cellulaires ainsi qu'aux actions éducatives en faveur de la jeunesse.

Collège Jean Macé à Sainte Geneviève des Bois

Merci à **toute l'équipe du collège** Jean Macé pour leur accueil, leur implication et leur soutien pédagogique

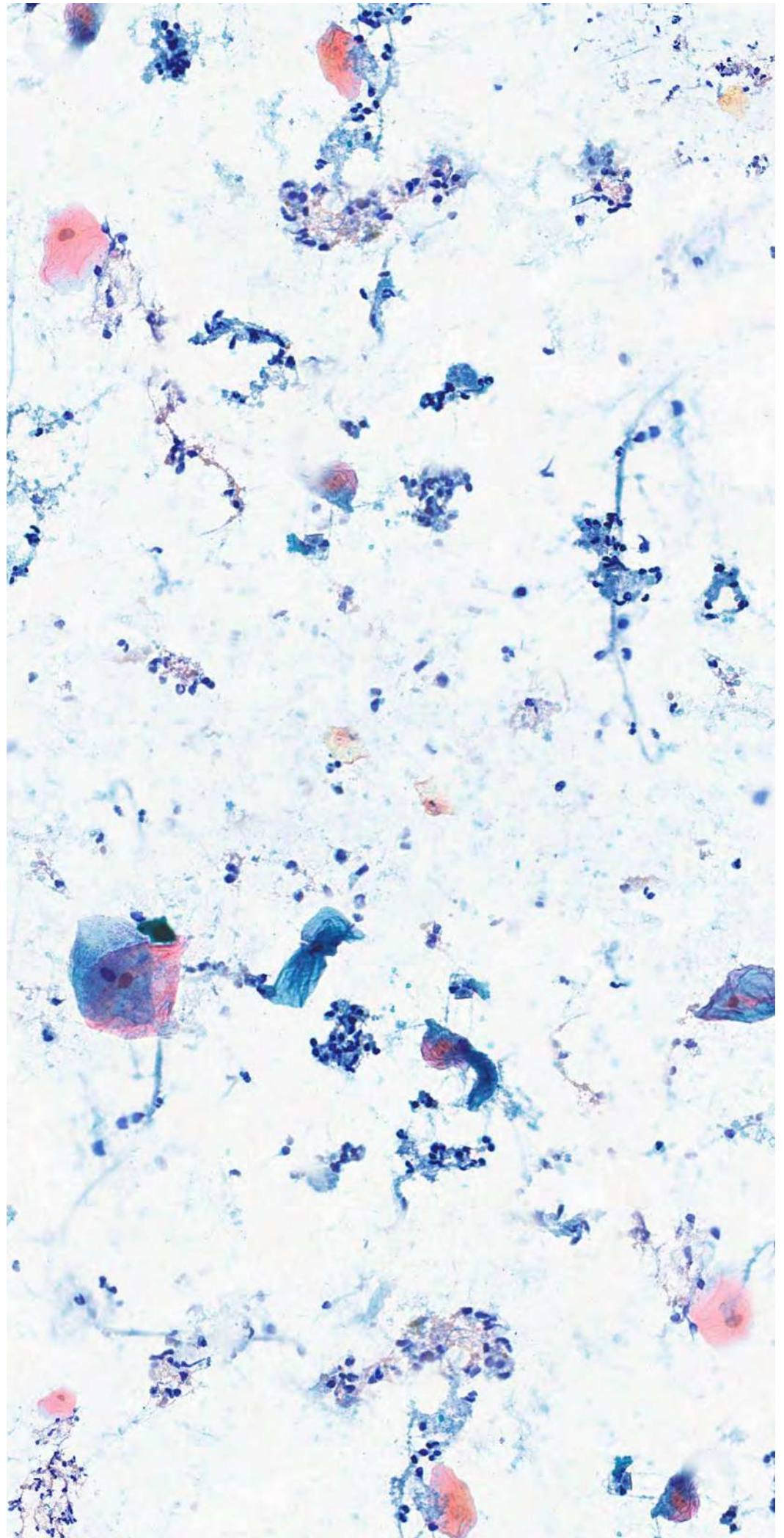
Eric Mousset, Principal

Ainsi que les professeurs **Louise Barbier, Alice Collard, Mamadou Dem, Marc-Antoine Alix, Romain Giraud, Christian Vu Trav**

Nous remercions également **Arnaud Cossart**,
Conseiller CSTI ministère de l'éducation nationale

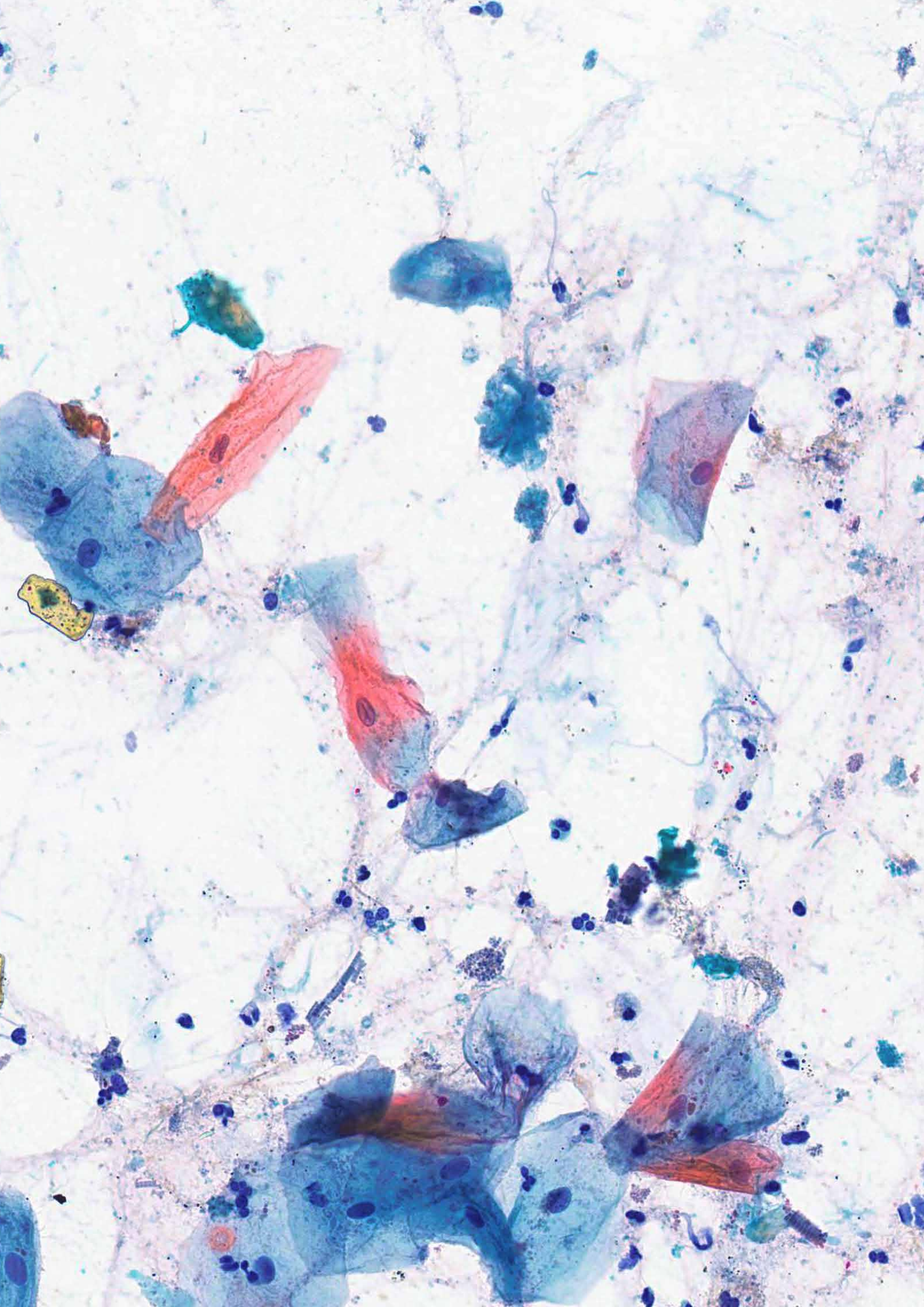

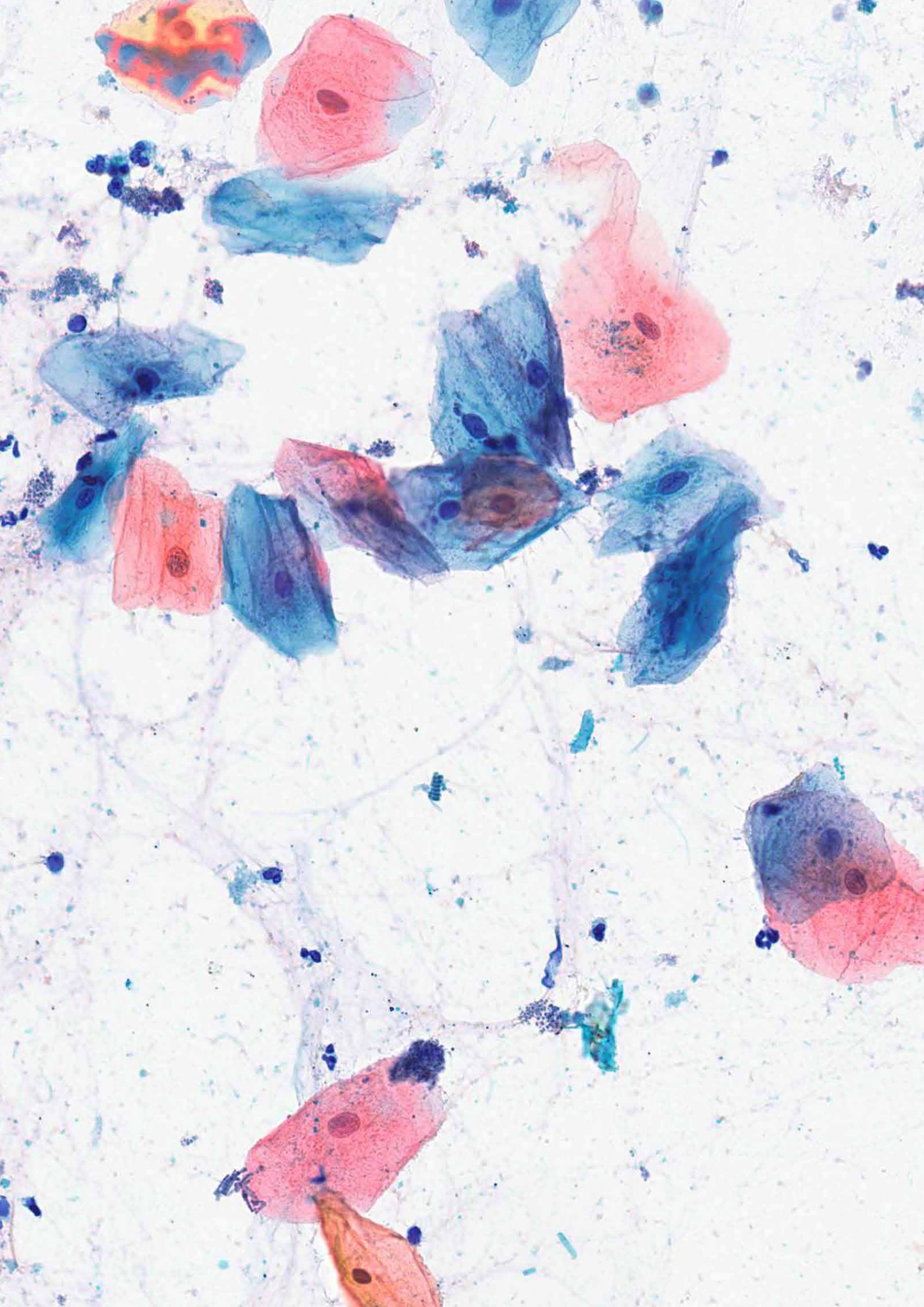
Merci à **Eric Mousset**
Principal du Collège
Jean Macé à Sainte
Genevière des Bois

COLLÈGE **JEAN MACÉ**

 <p>Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE</p>
<p>MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE</p>

Une mention spéciale à madame **Monique Lang** qui a participé à la journée pédagogique du lundi 4 mars dans les ateliers scientifiques avec les élèves du collège Jean Macé menés par les petits débrouillards.

Merci à **Christine Zhao** pour sa généreuse initiative auprès des collégiens de 5ème

Merci à nos amis **Eric Peltier** et **Annabelle Werbrouck**, anatomopathologistes émérites

Un grand merci à **Joanick Alis** qui a cru en nous depuis le début et nous a aidé à développer notre projet

ARTISTES

Laurence Graffenstaden

LABORATOIRE

Les membres du laboratoire d'anatomopathologie d'Unilabs Praxea et tout particulièrement à **Sandrine Pierrot**

GRAPHISME

Hugo Jean

IMPRESSION PORTRAITS CELLULAIRES

Usine à Pixels et **Tutti-Print** à Ivry-Sur-Seine

IMPRESSION CATALOGUE EN CEE

Kanra Publishing Group
22 rue de la Prévoyance - 94300 Vincennes

ENCADREMENT

Atelier Phuong

PHOTOGRAPHIE

Didier Plowy, pour la journée pédagogique et photo de classe
BC Label

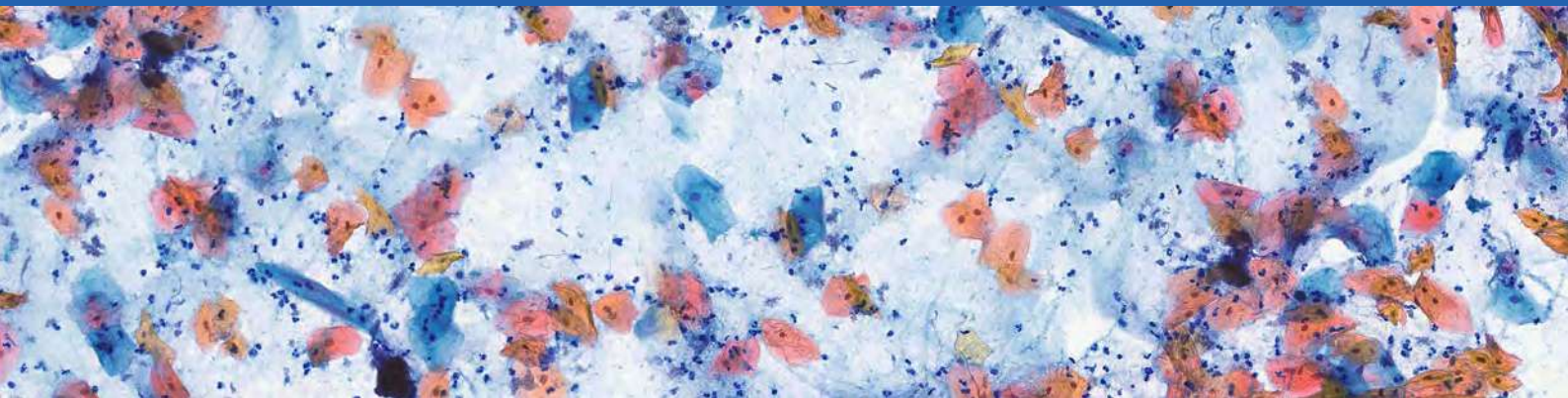
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Jean-Christophe Florentin

DÉPÔT LÉGAL 2ÈME TRIMESTRE 2024

Merci à nos familles, nos amis pour votre présence et votre soutien

Julia Satchivi, Dina Ezzohri, Daniel Takyi, Lina Didane, Jahden Coupan, Walid Benzeriga, Andrew Barjot, Naïcha Chifanhi, Naïm Boukhris, Clara De Sousa, Nour Belveyre, Perla Dombe, Nahil Hadhoud Gautier, Lisan Riaz Shahid, Christela Jean, Nicolle Oliveira De Sousa Lopes, Minal Abdul, Ylaïan Pacquit, Matthew Canadas, Lithujan Sutharjan, Léna Denoun, Lyloo Dubois, Reyhane Nattahi, Sana Patcheapin, Semih Yazar, Yusuf Erden, Rugal Doway, Gabriel Bonvoisin, Dédi Mawala Kanangi, Berad Ozen, Daniel Eriomina, Sarah Haroumi, Kézia Be--Lekien, Kayna Chatar, Morganne Quint, Mamadou Dem, Marc-Antoine Alix, Alice Collard, Romain Giraud, Christian Vu Trav, Louise Barbier

Laurence Graffenstaden

