

1

INVESTIGATION

ET MISE EN ŒUVRE DES LANGAGES
ET PRATIQUES PLASTIQUES

OUTILS, MOYENS, TECHNIQUES,
MEDIUMS, MATERIAUX
notions au service d'une création
à visée artistique

L'ŒUVRE :
Comment est-elle
construite ?

LA REPRESENTATION

ses langages, moyens plastiques
et enjeux artistiques

LE DESSIN

L'ARTISTE DESSINANT

MIMESIS ET RAPPORT AU REEL

REPRESENTATION DU CORPS ET DE L'ESPACE

L' IMAGE

La FIGURATION
et la NON FIGURATION

ESPACES NARRATIFS DE
LA FIGURATION

PASSAGES A LA
NON-FIGURATION

LA MATIERE

Les MATERIAUX et la
MATERIALITE de l'œuvre

PROPRIETE DE LA MATIERE ET DES
MATERIAUX, LEUR TRANSFORMATION

ELARGISSEMENT DE LA
MATERIALITE DE L'ŒUVRE

CONSCIENCE SOCIALE ET ARTISTIQUE
DE LA MATERIALITE

A) La REPRESENTATION, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

LA REPRESENTATION : du latin « representare » (rendre présent), c'est ce que l'on donne à voir

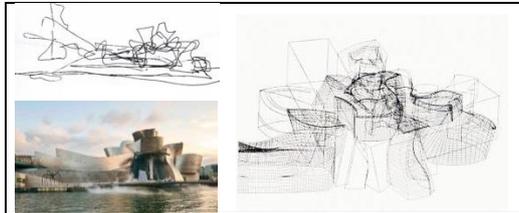
1°/ LE DESSIN

Appréhension et compréhension du

LÉONARD DE VINCI, *étude pour le drapé de la Vierge*, 1507; au XIVème siècle des règles et principes du dessin se mettent en place

Intention et communication

FRANCK GERHY, *dessin, projet pour le musée Guggenheim à Bilbao* 1991-97

Expression et création

ROBIN RHODE, *Snake Eyes*, 2004, dans ces séquences photographiques, une personne réelle ou un objet entre en interaction avec le dessin qui se déploie sur le mur. La réalité fonctionne directement avec son imaginaire.

2°/ L'ARTISTE DESSINANT

Outil du dessin détourné

FEDERICO URIBE, *Gorilla*, 2004, sculpture réalisée en crayons de couleurs

Extension du dessin

BERNARD MONINOT, *La Mémoire du vent*, 2014, à l'aide d'un appareil fabriqué spécialement à l'intérieur de 40 boîtes de Pétri enduites de noir de fumée, a été collectée l'écriture du vent dans différents lieux et paysages du monde: Inde, Mexique, Maroc, Suisse, Iran, France etc... Ces écritures sont ensuite éclairées ou projetées

3°/ MIMESIS ET RAPPORT AU REEL

Représentation et création

AUGUSTE RODIN, *L'Age d'Atréide*, 1877, 78 x 62 x 61,5 cm, nu masculin conçu comme un antique. Accusé, lors de son exposition à Paris, de l'avoir moulée directement sur le modèle, Rodin dut prouver que la qualité du modelé de sa sculpture provenait bien d'une étude approfondie des profils et non d'un moulage sur nature.

Moyens plastiques de représentation

LAURENT MIGNONNEAU & CHRISTA SOMMERER, *Portrait on the fly*, 2015, installation interactive réalisée avec des mouches virtuelles bourdonnantes qui prennent la forme de la silhouette du spectateur

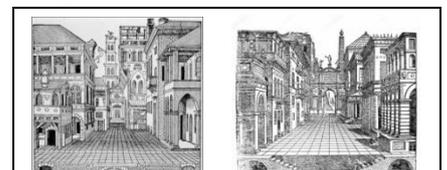
4°/ REPRESENTATION DU CORPS ET DE L'ESPACE

Parti-pris de la représentation du corps

ERNEST PIGNON ERNEST, *Epidémies*, 1990, Naples, série de 80 sérigraphies d'après un dessin original au fusain et à la pierre noire. Les dessins sur papier fins sont collés directement sur les façades et s'insèrent dans le paysage urbain.

Suggestion de l'espace

SEBASTIANO SERLIO, *Scène comique et scène tragique*, 1545

B) La FIGURATION et l'IMAGE, la NON-FIGURATION

LA FIGURATION : représentation d'une forme avec référent (réel)

L'ART ABSTRAIT : qui ne représente pas le monde visible, sensible (réel ou imaginaire) ; qui utilise la matière, la ligne, la couleur pour elles-mêmes (opposé à figuratif).

L'IMAGE : Reproduction visuelle d'un objet réel. Paul VALÉRY : « L'art est l'image de la pensée. »

1°/ ESPACES NARRATIFS DE LA FIGURATION

Inscription dans un lieu

LIU BOLIN, *Hiding in the city*, (Caché dans la cité), 2009 est une profonde et sensible réflexion sur la condition humaine. « Je ne voulais pas me cacher dans l'environnement, mais au contraire, c'est l'environnement qui me pénètre. »

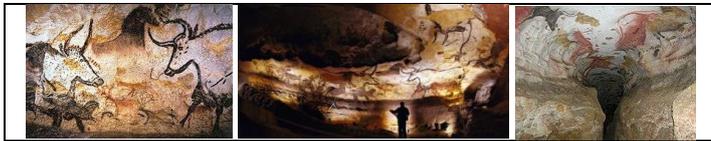
Espaces contenus par l'image

... jusqu'au dispositif multimédia

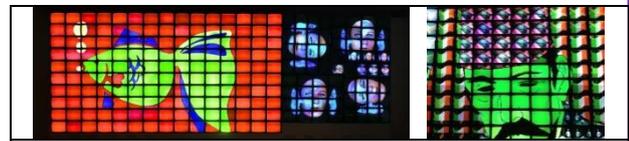
JACQUES MONORY, *Meurtre n°1, et Meurtre n° 10/2*, 1968 ; en 1964, il participe, avec les artistes de la Figuration narrative, à l'exposition « Mythologies quotidiennes » à Paris. Il travaille à partir d'images photographiques, souvent prises par lui-même ou découpées dans des magazines (champ / hors-champ / cadrage).

Narration : depuis la fresque...

Préhistoire, grotte de Lascaux : date estimée entre environ 19 000 et 17 000 ans

...jusqu'au dispositif multimédia

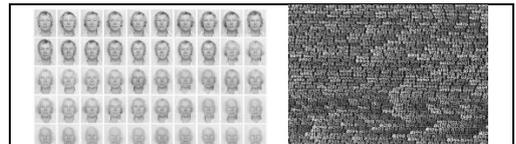
NAM JUNE PAIK, *Megatron/Matrix*, 1995, 335 x 1006 x 121 cm

Mouvement du spectateur

Tapiserie de Bayeux, en 1066, 69m, la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant.

Temps de la production

ROMAN OPALKA, Série d'autoportraits et peinture de 1 à l'infini commencés en 1965 jusqu'à sa mort 2011 : Il se consacre à l'œuvre de sa vie dont le but est d'inscrire la trace d'un temps irréversible

2°/ PASSAGES A LA NON-FIGURATION

Stylisation

PAUL CEZANNE, *La Sainte Victoire et Le Viaduc à L'Estaque*, 1908, fin XIXème début XXème : synthétisation du réel à travers la géométrisation / simplification des formes (cubisme cézannien 1906-08)

Abstraction

VASSILY KANDINSKY, Carrés et cercles concentriques (1913) Courbe Dominante, 1936, rupture totale avec le réel, libération de la couleur et de la forme, inspiration par la musique

Gestualité et mouvement

JACKSON POLLOCK dans son atelier, 1951 et *Autumn Rhythm (N° 30)* 1950

Refus de la figuration

Fontaine de la Médina, Maroc : Pour les religions comme l'Islam et le Judaïsme, il est interdit de représenter des idoles/images du réel, seules les images abstraites issues de la géométrie sont acceptées

C) La MATIERE, les MATERIAUX et la MATERIALITE de l'œuvre

MATIERE : C'est la réalité matérielle constitutive des corps. Elle est douée de propriétés physiques reconnaissables.

Matières premières : matières naturelles transformables, utilisables (pierre, bois...)

MATERIAUX : Une matière mise en œuvre devient un matériau ; Le bois, le fer, le papier, la toile etc. sont des matières, appelées matériaux à partir du moment où elles sont utilisées au sein des œuvres. Traditionnellement en sculpture on retrouve le marbre, grès, bois, etc., Au cours du XXe siècle les matériaux se sont ouverts à la diversité : plexiglas, plâtre, acier, béton...

MATERIALITE : ce qui caractérise la réalité matérielle des choses : lisse, rugueux, brillant...

1°/ PROPRIETE DE LA MATIERE ET DES MATERIAUX, LEUR TRANSFORMATION

Caractéristiques physiques et sensibles

ROBERT MORRIS, *Wall Hanging* 1969-70 et 1971-73, c'est le poids du feutre utilisé comme matériau qui décide de la forme de l'œuvre

Transformation de la matière

MICHEL BLAZY, *Patman 2*, 2006

Bois, pâtes de soja, colorant alimentaire, rapport entre Art et temporalité, il questionne le temps comme matériaux en utilisant la transformation de la matière : la moisissure, la pourriture

Non fini

MICHEL ANGE, *Le jeune esclave*, *Esclave s'éveillant*, *Atlas*, 1536, entre 2m10 et 2m60

Couleur comme matériau

GUERRA DE LA PAZ, *Tribute*, 2002 et *Florida* 2008, duo d'artistes travaillant avec comme matériau des vêtements de couleurs, ils questionnent notre société de consommation.

Valeur expressive des matériaux

ANISH KAPOOR, *My Red Homeland*, 2003, est le produit d'une matière amorphe façonnée par une machine munie d'une aiguille à l'extrémité composée d'un parallépipède évoquant une masse, un marteau anguleux, une forme d'allure violente et phallique qui dessine un cercle parfait.

PASCAL MARTHINE TAYOU, *Plastic tree B*, 2010 et *Empty Gift*, 2013

2°/ ELARGISSEMENT DE LA MATERIALITE DE L'ŒUVRE

Introduction du réel comme matériau

PABLO PICASSO, *Nature Morte à la chaise cannée*, 1912, insertion du réel : une toile cirée et une corde sans fin qui fait office de cadre.

JANA STERBAK, *Vanitas*, 1987 robe de viande crue + processus de décomposition

Extension de la notion du matériau

CERITH WYN EVANS, *A PARTITION*, 2008, à mesure de sa déambulation, le spectateur se reflète partiellement dans les disques

Traitement et usage de la lumière

OLAFUR ELIASSON, *The Rainbow Panorama*, Danemark, 2006-11, espace circulaire en verre coloré qui modifie la perception du spectateur

Lumière comme matériau

LA MONTE YOUNG, *The Dream House*, 1990, installation lumineuse et musicale, expérience immersive invitant à la méditation

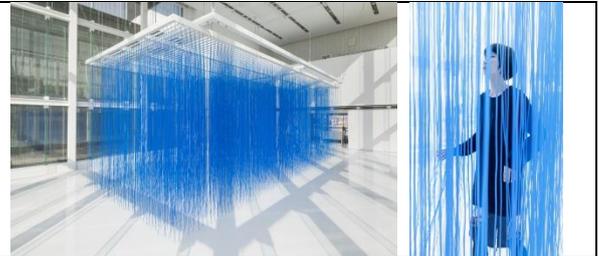
3°/ CONSCIENCE SOCIALE ET ARTISTIQUE DE LA MATERIALITE

Question de la cohérence plastique

VIK MUNIZ, *Picture of Garbage*, 2008, citations de peintures classiques avec des déchets

Matérialité et réalité

RAFAEL SOTO, *Pénétrable BBL bleu* 1999, Peinture sur aluminium, fils de PVC. Pour l'artiste, la matière, le temps et le mouvement constituent une « trinité » définissant tout rapport esthétique. L'expérience visuelle doit s'accompagner du toucher et de l'ouïe, et composer un véritable environnement.

Question de l'authenticité

CHRISTIAN BOLTANSKI, *Personnes*, 2010 au Grand Palais, cette œuvre nous parle de la mémoire collective, rappelle les tas d'habits que les nazis séparaient des corps durant la shoah