

3

FORMALISATION

DES PROCESSUS
ET DES DÉMARCHES DE CRÉATION

PENSER L'ŒUVRE

FAIRE ŒUVRE

L'ŒUVRE :
de l'idée à la réalisation,
quel est son processus de
création ?

L'IDÉE, LA
RÉALISATION
ET LE TRAVAIL DE
L'ŒUVRE

LE PROJET DE L'ŒUVRE

L'ŒUVRE COMME PROJET

CRÉER À PLUSIEURS
PLUTÔT QUE SEUL

A) L'IDEE, la REALISATION et le TRAVAIL DE L'ŒUVRE

PROJET : du latin « projectus », jeté en avant, se distingue de l'œuvre comme passage de l'étude à l'acte achevé.

PROCESSUS : démarche qui permet à l'artiste de réaliser une œuvre.

1) LE PROJET DE L'ŒUVRE

Processus / Projet de l'intimité

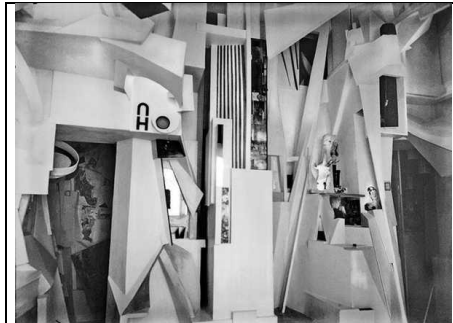

WILLIAM KENTRIDGE, *More Sweetly play the dance*, 2015 au cours d'exposition, il montre et théatralise son processus mental

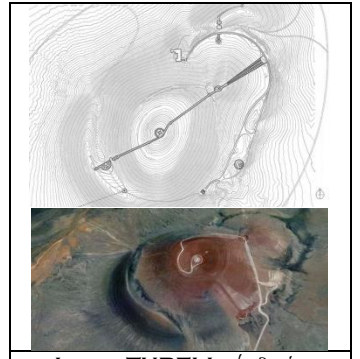

GABRIEL OROZCO, *My hands are my heart*, 1991, la main est le moule, question du récipient / réceptacle, autoportrait dans lequel il offre une partie de lui au spectateur

Langages de communication de l'intention

KURT SCHWITTERS, *Merzbau*, accumulation de divers objets abandonnés dans sa maison pour en faire une œuvre évolutive. Il y travaille de 1919 à 1933 atteignant la taille de huit pièces dans sa maison de Hanovre.

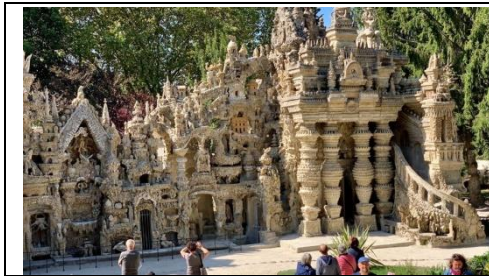
JAMES TURELL, *le Roden*
Crater est un cratère de volcan éteint, vieux de 400 000 ans, qu'achète James Turrell en 1977. Projet monumental, toujours en construction. Il aménage le volcan en y creusant des chambres d'observation ouvertes sur des portions précises du ciel qui mettent en valeur des phénomènes célestes particuliers.

Structuration d'une intention et d'un projet

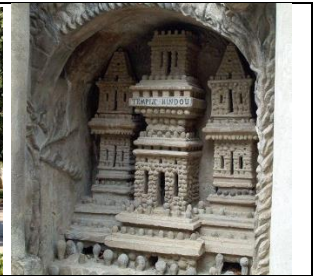
2) L'ŒUVRE COMME PROJET

LAURENT TIXADOR et ABRAHAM POINCHEVAL *L'inconnu des grands horizons*, les 2 artistes traversent la France, en ligne droite, seulement munis d'une boussole et documentent leur voyage

Palais du **FACTEUR CHEVAL**, 1879 à 1912, Hauterives, projet de toute une vie, c'est un monument entièrement édifié par un seul homme, 12 mètres de haut et 26 mètres de long, construit avec des pierres ramassées sur les chemins et assemblées avec de la chaux, du mortier, du ciment et des armatures métalliques (nombreux symboles : temple hindou, personnages biblique, mythologie...)

Traits de l'artiste dans le processus

SOPHIE CALLE, *Filatures parisiennes*, 1978-79, à Paris, elle initie son projet-processus, à la façon d'une détective privée, elle suit des inconnus dans la rue, documentant leurs activités (photographies, écrits). Pour une des filatures, sa mère l'a faite suivre par un détective privé pendant une journée.

Le devenir du projet

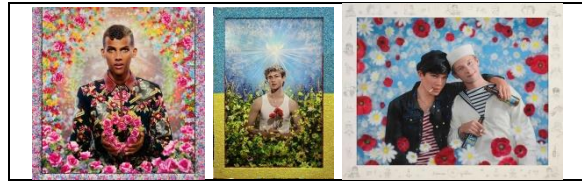
URS FISHER, *Sans titre*, 2011, Sculpture en cire se consommant au cours de l'exposition jusqu'à fondre totalement

B) TRAVAILLER A PLUSIEURS PLUTÔT QUE SEUL

Contexte et dynamique de collaboration et co-création

JEAN TINGUELY et NIKI DE SAINT PHALLE, *Fontaine Stravinsky*, 1983, Centre Pompidou, Paris, 16 sculptures colorées et animées par des jets d'eau

PIERRE & GILLES, portraits années 2010, photographies-tableaux, souvent en format géant, des célébrités des années 70 à nos jours sont mises en scène telles des icônes religieuses : collaboration : le rôle de chacun est défini, l'un en tant que photographe, l'autre en tant que peintre

GILBERT & GEORGE, *Singing Sculpture* 1991 et *Sac Love* 2020, duo d'artiste, ils refusent de dissocier leurs performances de leur vie quotidienne, insistant sur le fait que tout ce qu'ils font est art. Ils se voient eux-mêmes comme « sculptures vivantes ». Qui fait quoi ? On ne peut répondre à cette question, ils cultivent cette ambiguïté. De plus vient se rajouter à cela le fait qu'ils travaillent avec un grand nombre de collaborateurs, assistants ? La collaboration se lit alors à deux niveaux.

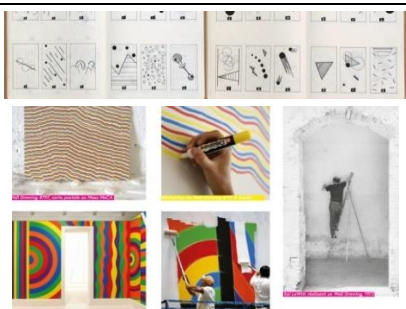
Traditions et approches contemporaines de l'atelier collectif

Le Baptême du Christ, 1472-75, l'ange à gauche du tableau de **ANDREA DEL VERROCHIO** est attribué à son apprenti, **LÉONARD DE VINCI**, la légende dit que l'élève ayant dépassé le maître, VERROCHIO ne voulut plus toucher un pinceau !

L'atelier de **JOANA VASCONCELOS**, (l'artiste emploie plus d'une cinquantaine de personnes)

SOL LEWITT (1928-2007), *Wall Drawing*, La grande majorité des dessins sont conçus pour être effectués par d'autres que l'artiste : assistants professionnels habilités par l'atelier LeWitt et dessinateurs débutants en la matière sont invités à suivre rigoureusement les instructions et diagrammes mis au point par LeWitt.

Economie de la production collective

CHRISTO ET JEANNE CLAUDE, projet de l'Arc de Triomphe emballé et réalisation, 2020 : leurs projets (études, croquis, plans, dessins) prennent le statut d'œuvres d'art et sont vendues permettant de financer les réalisations