

A partir de l'exposition du FRAC Rémy Hysbergue

D'ici on pourrait croire que la vue est imprenable

Terrain d'expérimentation

En changeant une des variables, le champ d'expérimentations change, les procédés naissent, les impressions se distinguent.

La peinture de Rémy Hysbergue est constamment en **mouvement**. Le maître mot pourrait être **mobilité**. Mouvement à travers l'histoire de l'Art, mobilité de ses acquis, mobilité des traces... Ses tableaux nous replongent dans le jeu propre à l'enfance où nous prenions le temps d'explorer des matériaux. En comprenant sa démarche qui révèle un travail en série d'expériences, Rémy Hysbergue nous invite à jouer avec les supports, leurs formats et leurs matières, avec les effets, les outils, le temps, avec l'énergie (du mouvement du geste à celui du tableau en passant par l'œil du public), avec l'espace (le plein et le vide, saturation et respiration) ; sa démarche cherchant à rendre l'artiste spectateur du processus en cours.

Il s'agira de jouer sur **la trame de variance** :

L'espace : composition, surface, perspective, lignes, traits, le plein le vide, limites, ombre et lumière, statut du cadre, point de vue...

L'énergie : pression, vitesse, concentration, ...

Le temps : références artistiques, lien avec l'Histoire de l'Art, rythme...

Relation : contrastes, répétition, résonance, complémentarité, superposition, isolement...

En agissant sur les variables :

Support : format grand petit plat relief matières matériaux

Outils : pinceaux, spatules, brosses, chiffons, éponges, bâtons, ficelles...

Gestes / corps : qualifiants ou verbes d'action continu, saccadé, accéléré, ralenti, caresser, taper....

Pour chaque dispositif, Rémy Hysbergue propose une série de tableaux.

S'il change une variable du dispositif, il entame une autre série d'expérimentations.

Apport culturel : Qu'est ce que l'abstraction ?

L'abstraction n'est pas apparue subitement, les arts plastiques ont aussi leur histoire qui se développe en même temps que l'histoire des hommes.

A la fin du XIXème s. se succèdent des mouvements artistiques qui recherchent le nouveau rapport à l'Art du passé.

Les Nymphéas de Claude Monet, entre autres, annoncent l'**Abstraction**.

Série de représentations de nénuphars aux formes simplifiées dans un espace sans limites.

Monet dit : « Je suis parvenu au dernier degré de l'abstraction et de l'imagination liés à la réalité »

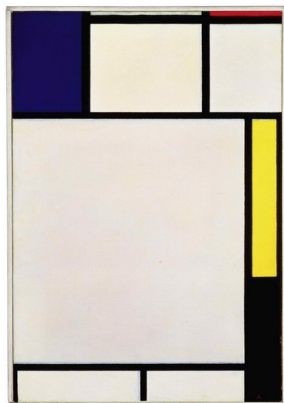
Claude Monet
Les Nymphéas, 1920-1926
huile sur toile, 219X602 cm
Musée de l'orange, Paris

Wassily Kandinsky
Sans titre, 1910-1913
mine de plomb, aquarelle, encre de chine
Musée national d'Art moderne, Paris

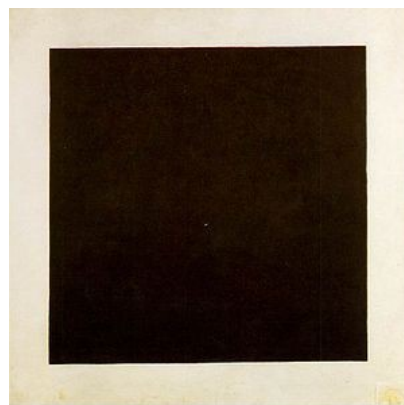
Kandinsky, à la vue d'un des tableaux de Monet posé à l'envers, se met à méditer...

Ainsi, le courant abstraction va bouleverser l'art. Les artistes, peintres, musiciens, poètes... ne cherchent plus à représenter la réalité ni à copier, ils expérimentent à la recherche de nouvelles formes.

noir sur fond blanc, 1913
huile sur toile

Piet Mondrian, Composition, 1921-1922

huile sur toile

Kasimir Malévitch, Carré

Dans les années 30, l'art abstrait devient un courant universel.

Après 1945, les artistes vont se retourner sur eux-mêmes, à la recherche de formes d'expressions individuelles.

L'Art Brut

Jean Dubuffet 1984

L'Art Formel

Pierre Soulages 1970

l'Expressionnisme abstrait

Jackson Pollock, 1950

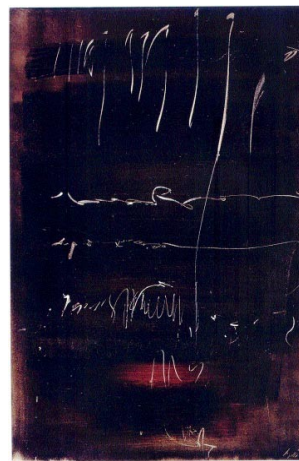
« La peinture abstraite est abstraite. Un critique a écrit que mes tableaux n'avaient ni début ni fin. Il ne l'entendait pas comme un compliment, mais s'en était un. C'était un beau compliment. »

Jackson Pollock

Deux courants s'inscrivent : peinture gestuelle et abstraction lyrique. Tous deux privilégient le geste, le mouvement.

Degottex, Vide 1959

et Ecritures, 1963

Les signes tracés sur de grandes toiles par Degottex s'y rattachent formellement Le geste, pour Degottex, n'est donc pas l'emportement, la course, mais il est l'être même dans son affleurement.

Au bout du dispositif...

Pour les cycle 3

Pour comprendre la démarche de Rémy Hysbergue, une proposition de situation inter-disciplinaire : maîtrise de la langue et arts visuels

Objectifs :

- explorer un domaine dans ses moindres recoins en expérimentant les possibles
- comparer une démarche artistique et une démarche littéraire

"Il y a assurément de l'inexprimable. Celui-ci se montre. Il est l'élément mystique. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire."

Wittgenstein

Lecture

Georges Perec *Tentative d'épuisement d'un lieu parisien*

Il y a beaucoup de choses place Saint-Sulpice, par exemple : une mairie, un hôtel des finances, un commissariat de police, trois cafés dont un fait tabac, un cinéma, une église à laquelle ont travaillé Le Vau, Gittard, Oppenord, Servandoni et Chalgrin et qui est dédiée à un aumônier de Clotaire II qui fut évêque de Bourges de 624 à 644 et que l'on fête le 17 janvier, un éditeur, une entreprise de pompes funèbres, une agence de voyages, un arrêt d'autobus, un tailleur, un hôtel, une fontaine que décorent les statues des quatre grands orateurs chrétiens (Bossuet, Fénelon, Fléchier et Massillon), un kiosque à journaux, un marchand d'objets de piété, un parking, un institut de beauté, et bien d'autres choses encore.

Un grand nombre, sinon la plupart, de ces choses ont été décrites, inventoriées, photographiées, racontées ou recensées. Mon propos dans les pages qui suivent a plutôt été de décrire le reste : ce que l'on ne note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n'a pas d'importance : ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages.

Production d'écrit :

- Apprendre à regarder un ensemble, des détails
- Ecrire un texte descriptif
- Utiliser des adjectifs qualificatifs et autres qualifiants (compl. du nom, subordinées, adverbes...)

Consigne :

Choisissez un lieu qui vous est familier (votre chambre, une terrasse de café, un terrain de sport, un magasin...) et tentez de TOUT dire au sujet de ce lieu.

Séquence arts visuels :

Pré- requis :

Les élèves pour adhérer au projet devront :

- établir un lexique plastique : <http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article39>
(Ce travail peut se faire en amont de la visite de l'exposition)
- comprendre le sens du mot Série
- comprendre la démarche de l'artiste

1ère partie de séquence :

1ère séance : Réaliser un tableau suivant un dispositif choisi

Matériel :

Les élèves lors de la préparation auront listé le matériel nécessaire à leur série d'expérimentations en choisissant un dispositif: outil, support (format et matière).

A prévoir :

- le nombre de supports nécessaires pour réaliser une série
- peintures diverses
- outils variés
- supports variés

Consigne :

Réaliser minimum 1 tableau en tentant de découvrir des procédés et des effets.

Situation orale de mutualisation :

- Apprendre à regarder
- Argumenter un ressenti
- Utiliser un lexique précis pour décrire un procédé

Il s'agit là de structurer les apprentissages, de partager les savoir-faire, de garder trace des découvertes et parfois de les confronter à des œuvres.

2ème séance : Compléter la série par un autre tableau en utilisant le même dispositif mais avec des intentions.

- choisir la composition de l'espace, le format et les relations entre traces
- choisir les traces à laisser en fonction du geste et de son énergie
- reproduire ou élaguer des procédés rencontrés dans la séance précédente

Situation orale de mutualisation :

Idem : travailler le lexique, la structuration

Les situations de mutualisation peuvent être accompagnées d'une mise en pratique de la classe. Ex : gratter la peinture, coller du scotch sur un support avant de peindre, etc...

Il faudra une troisième séance pour compléter la série.

Situation d'écrit : Recherche de titres de séries, recherche de titres de tableaux

Un travail peut être mené sur les titres de tableaux

- de Rémy Hysbergue (voir le document d'accompagnement du FRAC)
- d'autres artistes

On remarquera que les titres peuvent être des phrases, des mots, sans titre...

2ème partie de séquence :

2 séances pour une nouvelle série

Les élèves entament une autre série.

Pour cela, ils vont choisir un nouveau dispositif en changeant au moins une variable :
le support, les outils.

Les élèves devront gérer leur projet seul (choix, titres...).

Deux séances pour réaliser leurs expérimentations, le nombre de tableaux n'est pas imposé.

On attend que l'élève soit réellement dans un travail d'expérimentation et de distanciation.

Séance d'accrochage

Réfléchir collectivement à la mise en exposition :

- les tableaux sont mélangés ou bien accroché par série
- on choisit un accrochage XVIIIème ou bien contemporain (cf.doc accompagnement FRAC)
- prise en compte de l'espace, du rythme...
- travailler l'échange entre élève

Le mouvement dans l'art

Gestes et traces

« *Le geste est un instant d'énergie suspendu dans le temps et que le tableau accueille* »

Pour les cycles 2

« *La peinture n'est que du temps devenu espace* »

Olivier Debré

EPS/ Danse / Explorer et conscientiser le corps en mouvement

Qu'est-ce qui bouge ? Quelle est la nature du mouvement ? (lent, rapide, continu, etc...)

Exercices de détente, de respiration, de concentration, d'exagération... (geste grand et petit, long et court, doux et brutal, lent et rapide...)

<http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article644>

Séquence en Arts Visuels :

L'objectif est de faire découvrir aux élèves d'autres façons de peindre sous formes de rencontres, de découvertes, de jeux

Chaque séance est suivie d'une situation de mutualisation et de structuration des apprentissages

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/Demarche_generale_sequence_arts_visuels.pdf

- Les rencontres avec les œuvres peuvent se faire pendant la séquence en fonction de la pertinence de l'œuvre ; pertinence de sa relation avec la pratique.

Ex : séance sur les gestes : J.Pollock (Préférez montrer l'œuvre après la pratique)

Séance 1 et 2 : découverte (1 ou 2 séances)

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/Le_geste.pdf

Séance 3 et 4 : Approfondissement

Mettre en place des séances d'exploration à partir des découvertes des deux premières séances.

Organisation :

Trois ateliers tournants différents selon les outils et les supports utilisés :

Jouer sur la trame de variance :

Supports

Outils

Energie et Gestes

Séance 5 : Les procédés...

3 ateliers axés sur des procédés découverts ou à découvrir:

- scotch sur support
- Gratter, ou ôter la peinture
- Jouer avec l'eau, l'eau savonneuse (couleurs, gouttes...)

Etc...

Séance 6 : séance de productions créatives

Mise en situation :

Chaque élève choisira son support, ses outils, ses couleurs et ses procédés pour réaliser son tableau. On peut imposer une gamme de couleur.

Evaluation : l'élève utilise les outils d'apprentissages construits dans les séances

Prolongements possibles :

Exploitation de l'espace dans l'idée de composition du tableau

Un travail sur les formats et sur les matières

...

Références supplémentaires:

Olivier Debré (liquidité et transparence)

Klee

Zao Wou-Ki (liquidité et transparence)

Dubuffet (matières griffées, grattées)

Yves Klein, anthropométrie de l'époque bleue, 1960

Matisse, La danse, 1931 / Jeu de percussion

Kandinsky

Zao Wou-Ki

Autres pistes pédagogiques :

Le miroir

L'art cinétique

Le plein et le vide