

A partir du module d'œuvres du FRAC

Exposé au collège de Villefagnan
05 janvier-17 février 2011

Paysages / Environnement / Développement durable

" L'art recèle toujours des évocations de la condition mortelle. "
Mark Rothko.

Terrain d'expérimentation pédagogique

J'apprends à regarder.....

I- à voir à regarder

Qu'est-ce que voir ? Qu'est-ce que regarder ? Essai de définition pour un langage commun.

Ce que je regarde :

Les anneaux de Buren (2007)

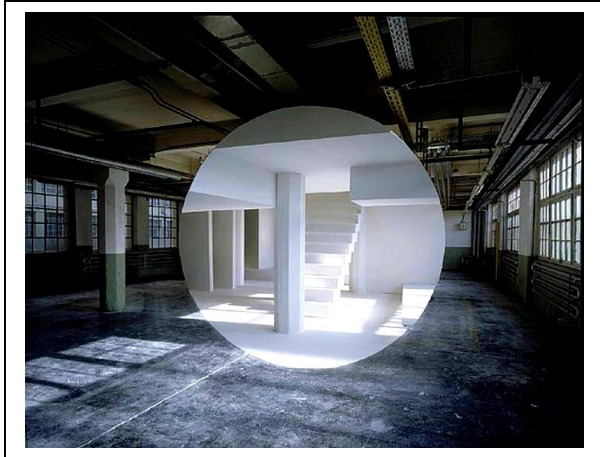
www.danielburen.com/ Daniel Buren est sans doute un des plasticiens français contemporains les plus connus au monde depuis *Les Deux Plateaux dans la cour du Palais Royal à Paris (1986)*. C'est en 1965 qu'il découvre ce qui deviendra rapidement son "outil visuel", un tissu alternant bandes blanches et colorées de 8,7 cm de largeur. Reconnaisable entre tous, simple, minimal, Daniel Buren sort ce motif - invariable où tout varie et vit autour - dans la rue : ses œuvres deviennent des "outils pour voir". **Les Anneaux** s'inscrit dans cette lignée. Daniel Buren a voulu mettre au jour la double perspective qu'offre la pointe de l'Île de Nantes: celle, architecturale, dessinée par le quai et ses entrepôts et celle, naturelle, de la Loire qui s'ouvre largement sur l'estuaire. Une série de 18 anneaux se tourne vers le fleuve, offrant autant de découpages sur le paysage fluvial. Cette perception est encore différente la nuit quand les anneaux s'auréolent de rouge, de vert et de bleu, trois couleurs base d'une infinie variété d'autres.

Ce que je vois

Photographie de Georges Rousse (1980)

<http://www.georgesrousse.com/accueil.html> «L'objet est dans la photo, mais il ne peut être capté. Voilà pourquoi j'ai utilisé l'anamorphose sans la nommer. C'est aussi l'objectif à grand angle qui me sert d'instrument de dématérialisation, grâce aux puissantes déformations du réel qu'il provoque, mon espace se transforme en une réalité surdimensionnée, plus petit que l'univers (pour y introduire une dimension poétique). En effet, je réorganise le monde visible en un espace inédit et imprévu, mais le projet de l'artiste n'est-il pas de montrer le monde de façon imprévue?»

II- Comment regarder chaque partie d'un tableau

« Lorsque nous fixons nous même les yeux sur un tableau et que nous le voyons tout entier, nous ne nous formons encore aucune idée déterminée. Pour le voir comme il faut, nous sommes obligés d'en considérer toutes les parties les unes après les autres. »¹ Je me permets de rajouter : les unes par rapport aux autres.

Les étapes attendues :

Impressions générales (lexique émotionnel)

Identification de l'œuvre (lexique spécifique)

Stratégie de l'artiste : contexte, procédés, démarche artistique

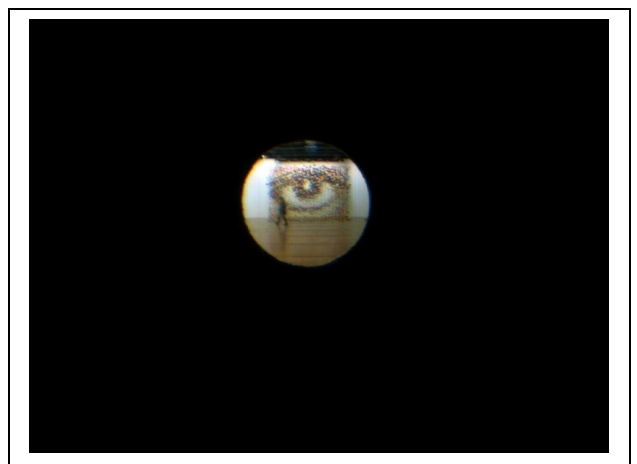
Message de l'artiste

Liens avec d'autres œuvres

Ce que je retiens

Référence :

Damian Ortéga

¹ Essai sur l'origine des connaissances humaines, Paris, ALIVE, 1998 Condillac

III- Mobiliser des connaissances pour parler de façon sensible des œuvres : Place de la pratique dans la rencontre d'œuvres

« Dire que nous avons appris à voir, à entendre, à goûter, à sentir, à toucher, paraît le paradoxe le plus étrange. Il semble que la nature nous à donner l'entier usage de nos sens, à l'instant même qu'elle les a formés ; et que nous nous en sommes toujours servi sans étude, parce qu'aujourd'hui nous ne sommes plus obligés de les étudier »²

Avant toute chose il s'agira de faire un diagnostic de l'environnement :

- Prendre un maximum d'indices dans l'environnement proche, ses particularités, ses originalités
  - Capter et extraire des détails : mots, photos, croquis, récolte, formes, couleurs...
- Exemples : botte de paille, plumes d'oiseaux, vaches, bouses de vaches, des petits chemins creux, des haies (noisetier, frêne, hêtres...), champs, des tas de pierres, grillage.... Des mots...

Situations pratiques liée à une interprétation du paysage

Fenêtre ouverte sur le monde...ou « Faire Art » avec la banalité

Objectif général: Interpréter ou modifier le paysage par le dessin à des fins esthétiques

Contrainte : Rendre visible le procédé de création : étapes, phases

Consigne : Prélève dans ton environnement un indice que tu devras traiter de façon imprévue

Réflexion littéraire: « Je réorganise le monde visible en un espace inédit et imprévu, mais le projet de l'artiste n'est-il pas de montrer le monde de façon imprévue? » Georges Rousse

Objectifs spécifiques :

- changer d'échelle en utilisant divers procédés
- reproduire une forme
- colorer des surfaces
- composer une production

Changement d'échelle du très petit au très grand :

- 1- Faire un dessin d'un espace choisi sur tout petit format (Post-it)
- 2- Agrandir à la photocopieuse (400%)
- 3- Compléter les espaces vides (jouer sur la mine du feutre)
- 4- Réduire à la photocopie
- 5- Coloriser ou colorier (encre, crayon de couleur, crayons papier 2H, 4B, 8B, HB, aquarelle....)

Changement de supports :

BLANC DE MEUDON

- 1- Badigeonner la vitre de blanc de Meudon, puis ôter la poudre avec le doigt en suivant la ligne d'horizon,
- 2- Ôter le blanc de Meudon pour laisser une ligne, un cercle ou autre forme du paysage apparaître puis photographier ou dessiner ce que je vois.
- 3- Agrandir et colorer les espaces avec de l'acrylique (ou Gouache)
Possibilité de faire cet exercice avec le viseur : le placer sur un paysage, agrandir l'espace retenu et colorer

DESSIN

- 1- Reproduire la ligne d'horizon ou espace prélevé en agissant sur la trame de variance (espace, matériaux : énergie, outils et médiums, énergie, corps ...) C'est ainsi l'occasion d'expérimenter, de découvrir ou d'approfondir des savoir-faire liés à la pratique
- 2- Exercice de dessin : Sismogramme : mon feutre est un sismographe
Matériel : Feuilles ou autres supports (de récupération ou trouvés sur les lieux), tous formats toutes textures, très gros feutre / Contraintes : temps, corps, supports
- 3- Faire une composition avec tous ces essais : superposer, alterner, cacher, entremêler, prolongement, compléter, reproduire, envahir.....

---

² Traité des sensations, Condillac, Paris, Fayard, 1984 Dessin de l'ouvrage

Apport culturel :

▪ **Œuvres ciblées dans le module :**

Katinka BOCK

***Partition en automne*, 2009**

Installation, branches de bois, dimensions variables (5m min, 15 m max)

François MECHAIN

***Sans titre*, 1982**

Photographie aquarellée

59x45cm

Tania MOURAUD

***Borderland* (n°436), 2008**

53,5x 78,5cm

***Borderland* (n°1619), 2008**

43,5 x 63,3cm

***Borderland* (n°447), 2008**

83,5 x 123,5 cm

Photographies, tirage jet d'encre sur papier Fine Art, encadré sous verre

▪ **Lecture d'œuvre et interprétation**

***La montagne Sainte Victoire*, Cézanne, 1900**

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

<http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/abstraction.pdf>

Monet "*Les nymphéas*" (voir DADA n°158)

▪ **Artistes à mettre en lien :**

Turner « Tempête de neige » (voir DADA n°153)

Olafur Eliasson

Damian Ortéga

Zaou Wou ki

Philippe Ramette

Changement d'échelle : Carsten Höller et Ron Mueck

Idées et créations : Dada n°160 : La photographie

▪ **Sur le site**

Projet fédérateur "Ailleurs commence ici" :

<http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?rubrique174>

▪ **Aller voir :**

Œuvres In Situ de ADN « Pac'Bô » : <http://www.pacbo.fr/>

Créations et résidences

Je montre...

Situations pratiques liées à la responsabilité environnementale

L'art et la vie.....

" L'art, c'est la plus sublime mission de l'homme, puisque c'est l'exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et à le faire comprendre. "

Auguste Rodin

Objectif général : réaliser une installation dénonciatrice en matérialiser l'impact de l'homme sur la nature

Consigne : intervenir physiquement ou intellectuellement sur l'environnement

Objectifs spécifiques :

- lier art et sciences
- lier art et langage
- lier art et mathématiques

Chaque situation proposée demande à être expérimentée avant d'être réalisée pour être montrée.

Chaque moment est l'occasion de fixer un lexique spécifique, de constater des effets liés à des démarches.

Art et sciences

- élaborer une installation jouant sur les invariants nécessaires au bien-être des plantes (lumière, eau, chaleur)
- utiliser des pigments pour colorer les 4 éléments (eau, terre, vent, feu)
- utiliser des matériaux transparents ou réfléchissant pour transformer le paysage (plexis, calque, cellophane, miroir, protège cahier...)

Art et langage :

- construire une liste des mots clés liés au développement durable
- réaliser des bandes dessinées narratives illustrant dans l'ironie les grandes lignes de l'EDD : tri sélectif, pollution, économie d'énergie.....
- réaliser des films d'animations illustrant dans l'ironie les grandes lignes de l'EDD : tri sélectif, pollution, économie d'énergie..... <http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?rubrique195>
- jeux de mots ironiques, burlesques

Art et mathématiques : Rechercher dans les sondages, enquêtes, actualités...les chiffres évoquant des catastrophes liées aux conséquences de l'action de l'homme sur la nature

- retranscrire ces chiffres en volume (jouer sur le rapport d'échelle)
- retranscrire sous forme d'accumulation, de répétition, de soustraction... ces chiffres

Apport culturel :

▪ Œuvres ciblées dans le module :

Kirsten MOSHER

***Antartica Surveillance Mirror*, 1992**

Miroir de surveillance avec dessin dépoli

Diam 63 cm

Fabrice HYBERT

***Le Premier Assureur*, 1989**

Séquoia et planche

Dimensions variables

Michel de BROIN

***Shared Propulsion Car*, 2007**

Vidéo, 3'48" et documentation juridique

Piero GILARDI

Canne, 2001

(tapis-nature), polyuréthane expansé
180x180 cm (épaisseur 25cm)

▪ Œuvres en résonance

Les nouveaux réalistes : Arman et César

Olafur Eliasson

Artistes du Land Art : Jeanne Claude et Christo, Nils-Udo, Richard Long

Damien HIRST

▪ Epoque pouvant être mise en lien : De 1920 à 1939, et en réaction à l'Art nouveau, l'**Art décoratif** fut un mouvement artistique extrêmement influent surtout dans l'**architecture et le design**, mais concernait en fait plus ou moins toutes les formes d'arts plastiques (**Le style Art déco**). Dans les années Art Déco, deux tendances différentes coexistent, à savoir la tendance traditionnelle destinée à une élite fortunée et la tendance moderne, fonctionnaliste plus destinée à une clientèle de masse. Cependant la tendance moderne est souvent destinée aux personnes aisées, en effet n'importe qui ne peut acquérir les œuvres architecturales de Mallet, Stevens ou bien de **Le Corbusier**. Après une période faste durant les années 1920, le courant s'essouffle peu à peu vers la fin des années 1930, progressivement remplacé par l'influence grandissante du **Bauhaus** (dont **Paul Klee** est un professeur) qui accomplira le rêve des artistes de l'Art déco : **la production en série**. (Ecole qui sera fermée par les nazis en 1933).

▪ Sur le site IA 16

<http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article633>

vidéo réalisée par l'école de Charmé

Autres pistes possibles : Rendre la nature utilitaire dans la vie courante, sacraliser la nature en utilisant des matériaux modernes, travailler sur la thématique « synthétique/naturel »....