

ŒUVRE & ESPACE

Travaux du stage de formation
"Stage 3ème"
19 & 20 mars 2012
P.A.F. 2011/2012
Académie de Limoges

Réécriture et mise en forme
Philippe Brun,
IUFM-Université de Limoges
Stéphane Etroit,
collège de Pierre-Buffière

IUFM-Université de Limoges

Approche
synthétique de
savoirs artistiques
et culturels
en lien avec
le programme
de 3ème
en arts
plastiques

AVERTISSEMENT

Le présent document constitue la synthèse des approches réflexives menées à partir des programmes de la classe de 3ème. Cette synthèse aboutit à une typologie qui tient davantage de la vision d'ensemble que de l'approfondissement.

Sans prétendre à l'exhaustivité, elle présente une vue globale articulant des notions (ou des champs de questionnements) et des références artistiques. Ces références sont à prendre non pas comme des illustrations de propos théoriques mais comme des œuvres ou des démarches où sont particulièrement activées les problématiques auxquelles elles sont associées. Le choix est cependant celui de l'équipe du stage et n'est aucunement exclusif.

01

La démarche de travail s'est construite à partir du texte des programmes de l'éducation nationale¹ et de la fiche produite à son propos par l'académie d'Orléans Tours². Néanmoins, le groupe de travail s'est autorisé certains décalages qui étaient plus appropriés à ses réflexions.

Cette synthèse tient beaucoup de l'expérience des professeurs ayant participé à ce stage. Il présente de ce fait des directions qui peuvent être utiles aux professeurs dans leur préparation de cours mais qui nécessitent de la part du lecteur un approfondissement théorique et culturel.

1. Bulletin officiel spécial n°6 du 28 août 2008

2. www.ac-orleanstours.fr

02

L'ŒUVRE ET LE LIEU

Au contraire de la notion d'espace, générique et géométrique, le lieu est compris comme portion d'un territoire dotée de caractères topographiques, sensibles, culturels et sémantiques qui le singularisent.

Le lieu peut être construit ou non.

Toute œuvre dans le lieu entretient de fait avec lui des relations complexes, sensibles et sémantiques.

Nous distinguerons cependant des démarches qui vont de son utilisation comme simple support à une véritable indexation de l'œuvre au lieu.

03

SOMMAIRE

LE LIEU
COMME SUPPORT D'INSTALLATION

LE LIEU COMME CONSTITUANT
DE L'ŒUVRE : IN SITU

PRISE EN COMPTE OU INTERVENTION SUR
DES QUALITÉS (PLASTIQUES, TOPOGRA-
PHIQUES, CULTURELLES) DU LIEU

L'ŒUVRE SE RÉFÈRE A UN CONTEXTE
DANS DES DIMENSIONS POLITIQUES,
CULTURELLES, MÉMORIELLES...

ŒUVRE COMME LIEU

ŒUVRE COMME PARCOURS

LE "NON-SITE" : LE LIEU COMME CONDI-
TION D'EXISTENCE DE L'ŒUVRE

L'ŒUVRE, LE LIEU, LA FICTION

L'ŒUVRE ET LE MUSÉE

04

LIEU COMME SUPPORT D'INSTALLATION

"Traditionnellement, les arts plastiques sont considérés comme les arts de l'espace et de la forme. Ces données sont inséparables dans une dialectique du plein et du vide, de l'intérieur et de l'extérieur. La forme se déploie dans l'espace et en même temps, elle le génère. C'est ainsi que tout objet occupe, d'une manière ou d'une autre, un certain volume et manifeste l'espace. Différentes qualités de l'espace nous affectent en fonction de son échelle et de ses mesures, l'espace habitable, l'espace miniaturisé, la vaste étendue naturelle ou urbaine, le monument."

L'accrochage de l'œuvre dans l'espace d'exposition est souvent affaire de commissaire plutôt que d'artiste, cependant quand l'espace d'exposition se fait lieu, l'artiste peut intégrer les conditions spatiales d'accrochage pour adapter et rejouer certaines données dans le cadre d'une installation spécifique. L'œuvre est ainsi dissociable de lieu tout en étant adaptée. Sa forme n'est pas intégralement fixe.

Richard SERRA

Corner Prop

1983

280x270x200 cm

(140x140x5 cm et 150x270x5 cm)

Deux plaques d'acier

Christian BOLTANSKI

L'Ange

05

Comment une œuvre
peut-elle prendre
possession d'un lieu ?
Comment l'œuvre
peut-elle dialoguer
avec les caractéristiques
du lieu ?
Comment une œuvre
peut-elle
être transformée
par les conditions
de son exposition,
de sa réception ?

...

1985
Dimensions exactes inconnues
Matériaux divers, moteur, projecteur

LIEU CONSTITUANT DE L'ŒUVRE : *IN SITU*

L'œuvre *in situ* fait sens spécifiquement dans le lieu de sa présentation au point qu'elle ne peut en être dissociée. Le lieu se trouve alors partie constituante de l'œuvre.

CHRISTO

Le rideau de fer, Rue Visconti

Paris, 27 juin 1962

Installation de barils bloquant le passage de la rue Visconti à Paris

Daniel BUREN

Les deux plateaux

1985-1986

Cour d'honneur du Palais Royal, Paris

PRISE EN COMPTE OU INTERVENTION SUR DES QUALITÉS PLASTIQUES, TOPOGRAPHIQUES, CULTURELLES... DU LIEU

Œuvres *in situ* dont le rapport au lieu révèle, modifie ou contredit certaines de ses propriétés.

Nancy HOLT

Sun tunnels

1973-1976

Tobias REHBERGER

Bibliothèque horizontale

1999

Dimensions variables

Jochen GERZ
*Monument contre le racisme,
Le monument invisible*
1993

06

Livres et luminaires
Musée de Rochechouart

Cyprien GAILLARD
La grande allée du château

2008
Béton concassé recyclé, bois, plastiques, verre.
Château d'Oiron.

**L'ŒUVRE SE RÉFÈRE
À UN CONTEXTE
DANS DES DIMENSIONS
POLITIQUES, CULTURELLES,
MEMORIELLES...**

L'œuvre comme engagement de l'artiste qui prend en compte la mémoire ou l'actualité historique, politique, économique, culturelle du lieu. La question du monument comme lieu de mémoire prend place ici.

Jochen GERZ
*Monument contre le racisme,
Le monument invisible*

1993
5000x7000 cm
2146 pavés gravés et retournés,
Saarbruck, Allemagne

Hans HAACKE
Germania

1993
Pierre, bronze
Pavillon allemand de Venise

JR & MARCO
Face2Face

2005-2007
Collage de portraits photographiques de palestiniens et d'israéliens sur les parois du mur à Jérusalem.

L'ŒUVRE COMME LIEU

L'œuvre est un espace singulier à

Richard SERRA
Clara-Clara
1983
Acier, Jardin des Tuileries, Paris

07

parcourir, traverser, "habiter". Plus encore, l'œuvre peut être environnement, c'est-à-dire qu'elle instaure un espace niant le lieu de présentation initial pour en construire un autre parcouru par le spectateur devenu visiteur.

Carl ANDRE
144 Tin Square
1975
367x367 cm
144 carrés d'étain par rangées de 12

Richard SERRA
Clara-Clara
1983
Acier
Jardin des Tuileries, Paris

Giuseppe PENONE
Respirare l'ombra
1999
Cages métalliques, feuilles de laurier et bronze

L'ŒUVRE COMME PARCOURS

L'œuvre réside en un déplacement (ou sa trace ou sa cartographie) mobilisant le corps de l'artiste qu'il "dérive" ou qu'il s'oriente, manifestant par là une approche dynamique du lieu.

Richard LONG
Untitled
(6 jours de Londres à Ben Nevis et retour, 2 photos prises à 11h chaque jour, une pointant vers le haut, l'autre vers le bas)
1967
Photographies, carte

Francis ALÿS
The collector
1991
Performance (avec construction métal-

Robert SMITHSON

Gypsum Non-site, Benton, California

1968

Dimensions variables

08

lique aimantée)
Mexico

LE NON-SITE : LE LIEU COMME CONDITION D'EXISTENCE DE L'ŒUVRE

L'œuvre n'est pas dans le lieu mais n'existe que par sa relation à celui-ci.

Nous comprendrons ici les installations de Smithson qui instituent cette notion mais aussi les œuvres photographiques procédant par inventaire d'éléments du site, ou d'autres œuvres s'indexant au lieu sans en faire pour autant partie.

Ed RUSCHA

Twenty six gasoline stations

1962

Photographies

Robert SMITHSON

Gypsum Non-site, Benton, California

1968

Dimensions variables

Gypse, acier, photographie

L'ŒUVRE, LE LIEU, LA FICTION

L'artiste, "créateur" ou re-créateur de mondes, s'engage dans l'univers fictionnel ou illusoire en présentant un lieu paradoxalement non existant et cela à des fins imaginaires ou critiques.

Daniel BUREN

Dominant-Dominé

Coin pour un espace

1465,5 m² à 11°28'42"

1991

Miroir, encre sérigraphique sur PVC, bois, électricité

Christian BOLTANSKI
Vitrine de référence
1971
Vitrine,

Alain BUBLEX
(en collaboration
avec Milen Milenovich)
Glooscap-Koluscap : la ville
1992

Dimensions exactes inconnues
Installation, bois, aquarelle, photographies...

L'ŒUVRE ET LE MUSÉE

Quand l'artiste joue avec les codes de l'institution muséal.

Marcel DUCHAMP
La boîte en valise

1936-1968

40,7x38,1x10,2 cm

102x90x39,5 cm, déployée

Boîte en carton recouverte de cuir rouge contenant des répliques miniatures d'œuvres, 69 photos, fac-similés ou reproductions de tableaux, collées sur une chemise noire.

Christian BOLTANSKI
Vitrine de référence

1971

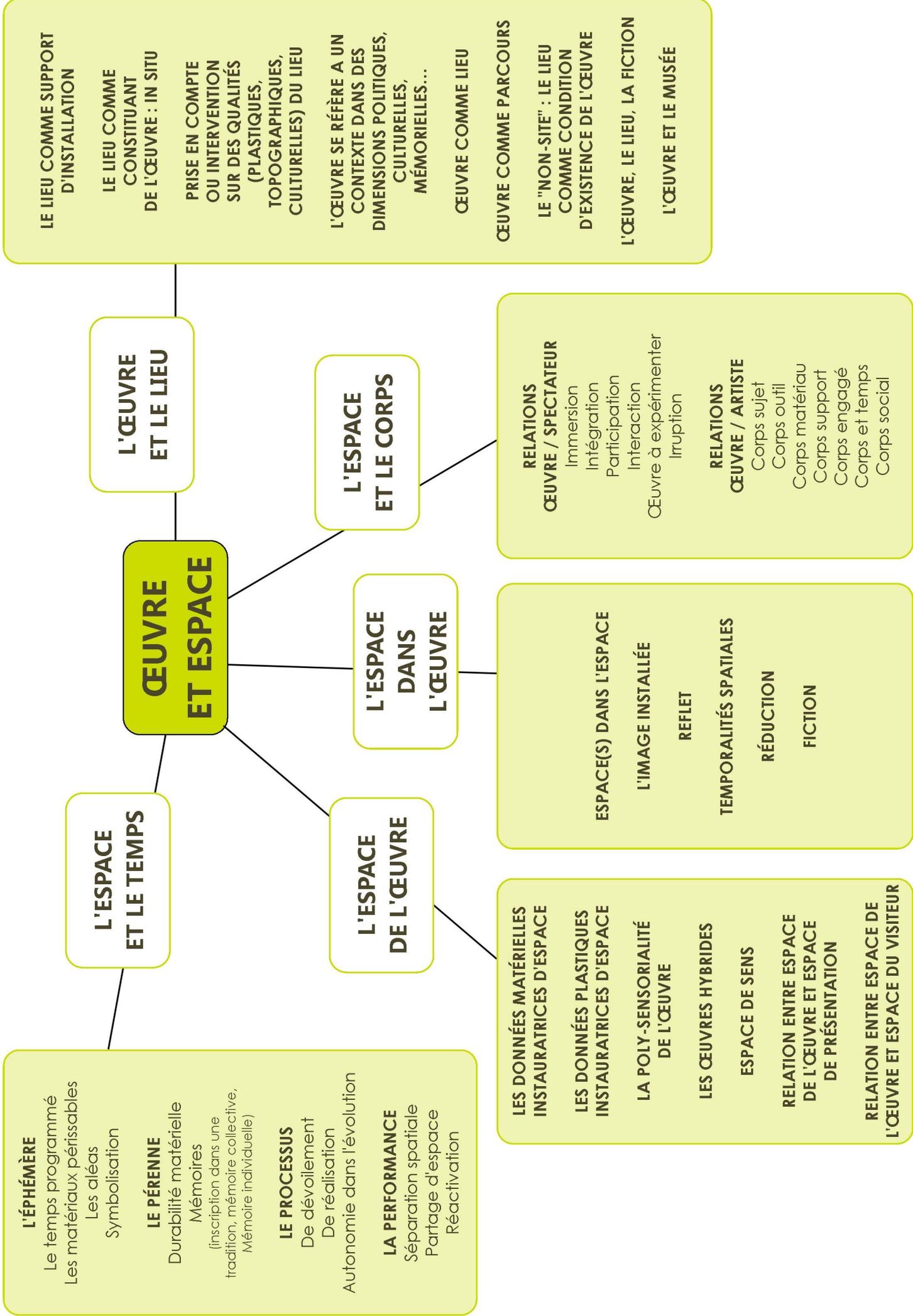
Vitrine, objets et fabrications de l'artiste, notes tapuscrites.

Thomas HIRSCHORN
Musée précaire Albinet

2004

Expositions, bibliothèque, conférences, débats, ateliers d'écriture pour adultes, ateliers à Aubervilliers.

09

L'ÉPHÉMÈRE

Le temps programmé
Les matériaux périssables
Les aléas
Symbolisation

LE PÉRENNE

Durabilité matérielle
Mémoires
(inscription dans une tradition, mémoire collective, Mémoire individuelle)

LE PROCESSUS

De dévoilement
De réalisation
Autonomie dans l'évolution

LA PERFORMANCE

Séparation spatiale
Partage d'espace
Réactivation

L'ESPACE ET LE TEMPS

ŒUVRE ET ESPACE

L'ŒUVRE ET LE LIEU

L'ESPACE DE L'ŒUVRE

LES DONNÉES MATÉRIELLES INSTAURATRICES D'ESPACE
LES DONNÉES PLASTIQUES INSTAURATRICES D'ESPACE
LA POLY-SENSORIALITÉ DE L'ŒUVRE
LES ŒUVRES HYBRIDES
ESPACE DE SENS
RELATION ENTRE ESPACE DE L'ŒUVRE ET ESPACE DE PRÉSENTATION
RELATION ENTRE ESPACE DE L'ŒUVRE ET ESPACE DU VISITEUR

L'ESPACE ET LE CORPS

RELATIONS ŒUVRE / SPECTATEUR
Immersion
Intégration
Participation
Interaction
Œuvre à expérimenter
Irruption

RELATIONS ŒUVRE / ARTISTE
Corps sujet
Corps outil
Corps matériau
Corps support
Corps engagé
Corps et temps
Corps social

L'ESPACE DANS L'ŒUVRE

ESPACE(S) DANS L'ESPACE
L'IMAGE INSTALLÉE
REFLET
TEMPORALITÉS SPATIALES
RÉDUCTION
FICTION

LE LIEU COMME SUPPORT D'INSTALLATION
LE LIEU COMME CONSTITUANT DE L'ŒUVRE : IN SITU
PRISE EN COMPTE OU INTERVENTION SUR DES QUALITÉS (PLASTIQUES, TOPOGRAPHIQUES, CULTURELLES) DU LIEU
L'ŒUVRE SE RÉFÈRE A UN CONTEXTE DANS DES DIMENSIONS POLITIQUES, CULTURELLES, MÉMORIELLES...
ŒUVRE COMME LIEU
ŒUVRE COMME PARCOURS
LE "NON-SITE" : LE LIEU COMME CONDITION D'EXISTENCE DE L'ŒUVRE
L'ŒUVRE, LE LIEU, LA FICTION
L'ŒUVRE ET LE MUSÉE

ONT PARTICIPÉ

Formateur
Philippe Brun,
IUFM-Université
de Limoges

Professeurs
d'arts plastiques
stagiaires

11

Telma Augusto
Isenau Bellintani
Benjamin Bisciglia
Thomas Cholet
Florence Delpech
Anne-Lise Dubois
Stéphane Etroit
Christian Gabach
Rosa-Line Gourraud
Nathalie Guéroux
Alexandra Jean
Marie-Pierre Leca
Bertrand Leroy
Aurore Pénichou
Alain Porte
Olivier Ruffet