

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

ESPACE DE L'ŒUVRE

En lien avec les médium et les matériaux travaillés, l'œuvre instaure un espace singulier développant des qualités spatiales diverses, ayant des incidences du point de vue du sens et rentrant en relation à la fois avec l'espace de présentation et l'espace du visiteur

03

SOMMAIRE

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

04

"La prise en compte et la compréhension de l'espace de l'œuvre : il s'agit, pour en comprendre la portée artistique, d'affiner la perception des dimensions de l'espace et du temps comme éléments constitutifs de l'œuvre : œuvre *in situ*, installation, environnement et les différentes temporalités de celles-ci : durée, pérennité, instantanéité.

L'espace de présentation de l'œuvre : rapport entre l'échelle de l'œuvre et l'échelle du lieu, accrochage, mise en scène, éclairage ;

l'espace scénique et ses composants : cube scénique de la représentation picturale et théâtrale, scénographie, profondeur, corps, lumière, son."

LES DONNÉES MATÉRIELLES INSTAURATRICES D'ESPACE

Les matériaux de l'œuvre volumique amènent à considérer des questions de texture, de masse ou de vide, de compacité ou de dispersion, de poids ou de déséquilibre, d'organisation ou d'entropie, de fixité ou de processus, mettant en place ainsi un espace tactile voire corporel.

Alexander CALDER
Deux vols d'oiseaux
Grand mobile

1954
55x400 cm
Tôle d'aluminium et fils d'acier peints

Robert MORRIS
Wall Hanging
Série *Felt Piece*

1969-1970
250x372x30 cm

05

Comment dans une œuvre,
l'organisation des volumes
et des masses
peut-elle créer un espace
spécifique ?
Comment une œuvre
peut-elle faire se croiser
plusieurs disciplines
ou techniques ?
Quelles sont
les différentes modalités
d'une œuvre pour s'adresser
aux spectateurs ?
Une œuvre peut-elle placer
le spectateur
dans un espace inédit ?

...

Feutre découpé

Michel BLAZY

Bouquet final

2012

Installation de jardinières métalliques,
produit moussant

LES DONNÉES PLASTIQUES INSTAURATRICES D'ESPACE

Couleur, lumière ou autres qualités plastiques de l'œuvre caractérisent des espaces qui parfois débordent au-delà de leurs limites matérielles. Les caractères plastiques instituent des espaces homogènes ou au contraire une hétérogénéité spatiale.

Mona HATOUM

Light sentence

1992

Dimensions exactes inconnues

Treillis métallique, moteur électrique, minuteur, ampoule, câbles, fil électrique

Claude LÉVÊQUE

J'ai rêvé d'un autre monde

2000

Dimensions exactes inconnues

Néon, brouillard et bande sonore

Joël HUBAUT

Sans titre

2001

700x700x240 cm

Structure "Arciteclom" pour disposer, arranger, objets roses, néons

LA POLY-SENSORIALITÉ DE L'ŒUVRE

Si certaines périodes historiques ont été celles d'une recherche de la spécificité et de la pureté de chacun des moyens d'expression,

Wim DELVOYE
Etui Rhenanit 10L
1993
70x30x40 cm

06

d'autres ont joué de synesthésie pour mêler un art à l'autre. Il s'agit ici d'œuvres s'adressant au regard, à l'ouïe, au toucher...

Céleste BOURSIER-MOUGENOT

Sans titre (Série I, II, III...)

1997, 1999, 2000, 2001...

Dimensions variables

Piscines, pompes, résistances chauffantes, récipients de porcelaine, verres à pied

Ernesto NETO

Ô Bicho

2001

Dimensions exactes inconnues

Tissus, épices

LES ŒUVRES HYBRIDES

Dans le même esprit que la polysensorialité, les démarches d'hybridations suscitent un brouillage et des interconnexions de champs aboutissant souvent à des espaces aux dimensions multiples. Elles se manifestent par mélanges, greffes ou contiguïté.

Wim DELVOYE

Etui Rhenanit 10L

1993

70x30x40 cm

Aluminium laqué, feutre rouge et arrosoir

Mona HATOUM

Corps étrangers

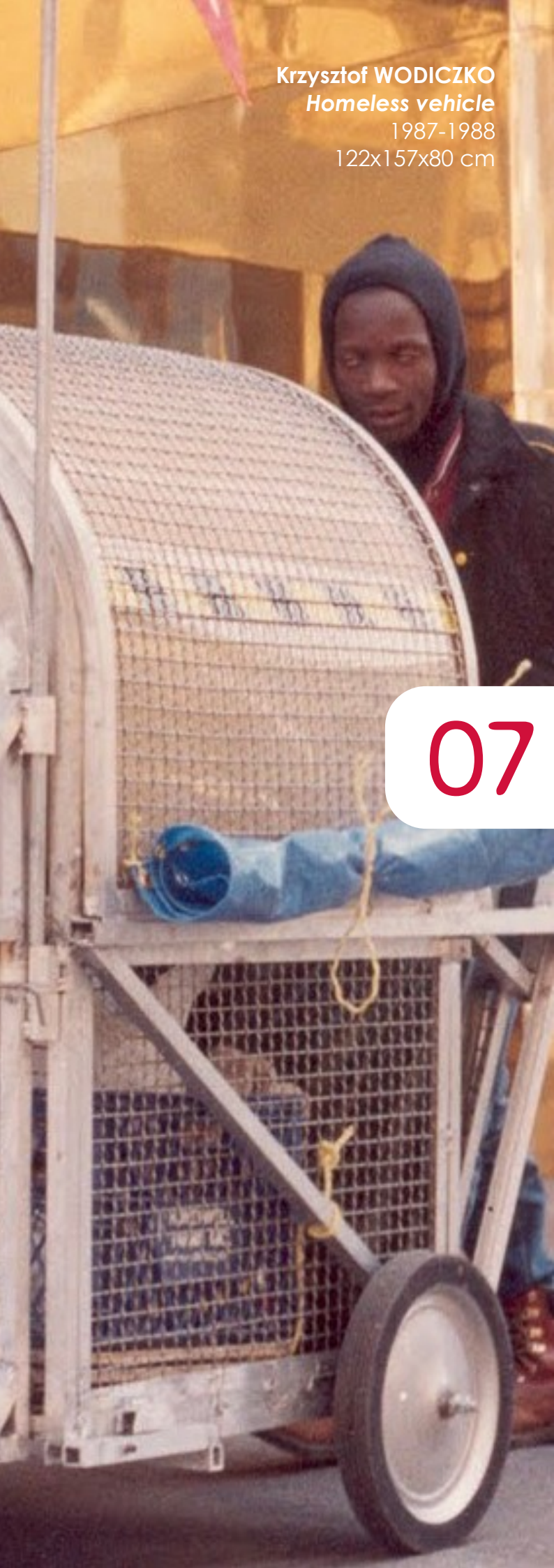
1994

30'

Une structure cylindrique, un vidéoprojecteur, un amplificateur, 4 haut-parleurs, une bande vidéo, couleur, son stéréo

ESPACES DE SENS

La forme spatiale de l'œuvre a un

Krzysztof WODICZKO
Homeless vehicle
1987-1988
122x157x80 cm

pouvoir évocateur et répond aussi à des démarches de sens : de l'intime, du personnel ou du public, des valeurs morales jusqu'au politique, de l'imaginaire à l'approche critique...

Krzysztof WODICZKO
Homeless vehicle
1987-1988
122x157x80 cm

Sarah SZE
Corner plot
2006
Installation, 5th avenue, New York

07

RELATION ENTRE ESPACE DE L'ŒUVRE ET ESPACE DE PRÉSENTATION

C'est à la fois la question des limites de l'œuvre et celle du socle ou de son absence. L'espace de l'œuvre est-il ouvert ou clos ? Y a-t-il un socle, espace conventionnel de coupure ou de transition ? Au contraire, y a-t-il ambiguïté, porosité, insertion ou intégration ?

Daniel BUREN
Cabane éclatée n°6 : Les damiers
Série *Cabanes éclatées*
1985

Bois, toile de coton à rayures blanches et jaune d'or alternées et verticales de 8,7 cm chacune (+/- 0,3), colle, toile de coton blanche, peinture acrylique blanche

Bertrand LAVIER
Brandt/Fichet Bauche
1985

Wolfgang LAIB
La chambre des certitudes
1997

Mona HATOUM
Corps étrangers
1994

Dimensions intérieures : 324x78 cm à
120x485 cm
Cire d'abeille, bois, roche

RELATION ENTRE ESPACE DE L'ŒUVRE ET ESPACE DU VISITEUR

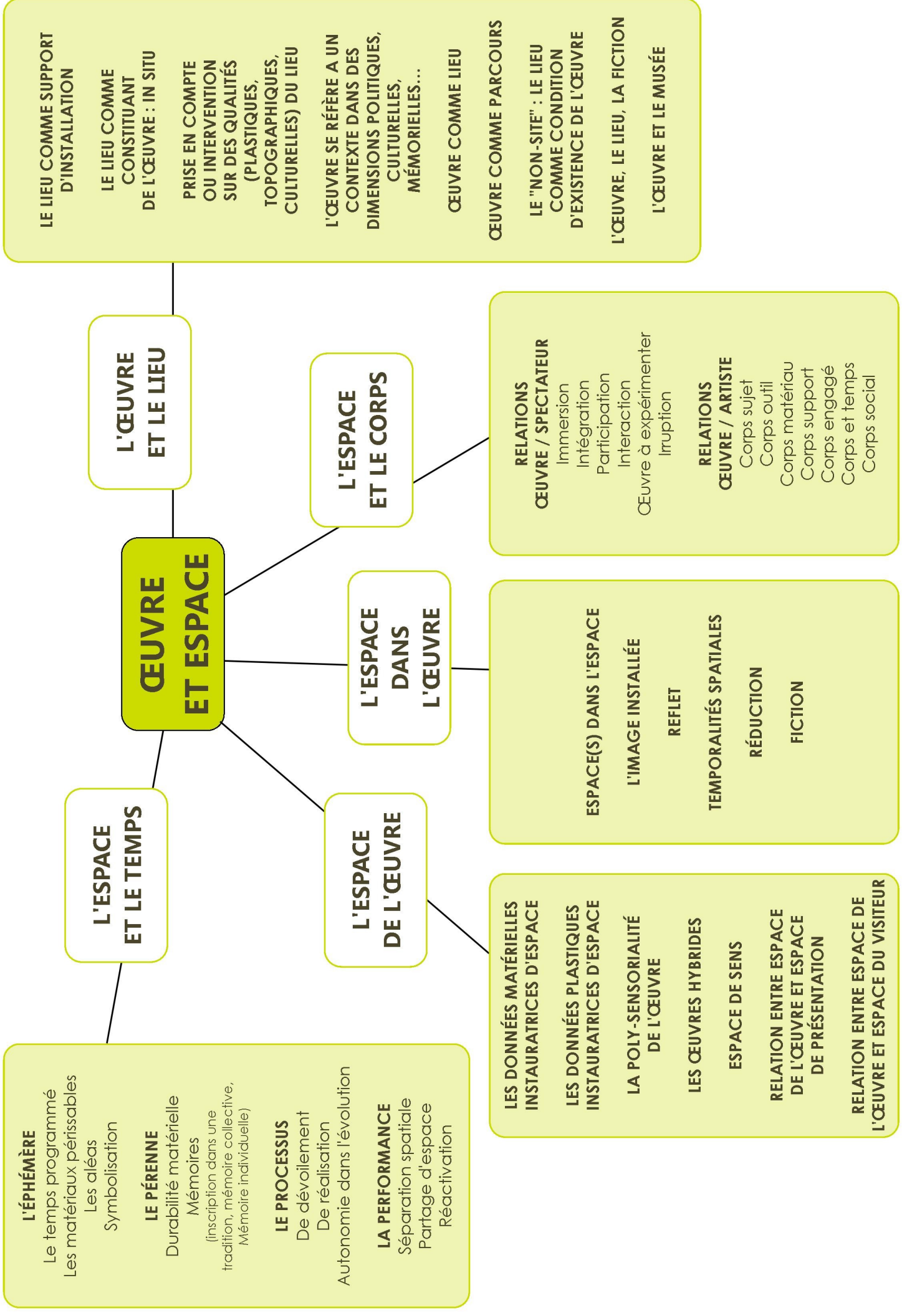
Il s'agit ici d'un autre aspect de l'ouverture ou de la fermeture spatiale. L'œuvre ouvre-t-elle un espace pour le regard du spectateur ou au contraire offre-t-elle un espace pénétrable, enveloppant ? Plus encore, y a-t-il manipulation, déclenchement de l'œuvre par le visiteur ? Cette interaction va-t-elle jusqu'à la participation qui modifie alors les caractéristiques de l'œuvre ou bien l'immersion du spectateur dans un univers virtuel ?

08

Bruce NAUMAN
Going around the corner piece
1970
324x648x648 cm
Installation vidéo, 4 moniteurs et 4 caméras

Joseph BEUYS
Plight
1985
310x890x1843 cm
43 éléments de 5 rouleaux chacun en feutre, piano à queue, tableau noir, thermomètre

Jeffrey SHAW
The legible city
1988-1991
Œuvre numérique interactive

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 ET LE CORPS

L'ESPACE DANS L'ŒUVRE

L'ESPACE DE L'ŒUVRE

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

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

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

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

10

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