

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 DANS L'ŒUVRE

Être attentif à l'espace dans l'œuvre, c'est à la fois se porter sur des relations internes à l'œuvre d'un point de vue littéral, rejoignant ainsi des catégories posées à partir de l'entrée "espace de l'œuvre". Néanmoins, nous en considérerons ici certains aspects. Et l'autre part observée sera celle de l'espace représenté ou plus largement suggéré, notamment à partir des pratiques sculpturales ou d'installations (afin de compléter l'approche des programmes du cycle central).

03

SOMMAIRE

ESPACE(S) DANS L'ESPACE

L'IMAGE INSTALLÉE

REFLET

TEMPORALITÉS SPATIALES

RÉDUCTION

FICTION

04

"L'organisation des volumes et des masses dans l'espace constitue le problème fondamental de la création sculpturale, architecturale et monumentale, environnementale, scénique. Le dessin et la peinture créent également des espaces qui se déploient dans la bidimensionnalité, inventent des équivalents plastiques et suggèrent les dimensions spatiales par leur structuration de la surface et par leurs qualités matérielles."

ESPACE(S) DANS L'ESPACE

En lien à des questions d'hétérogénéité, l'œuvre peut se poser comme contenant pour d'autres espaces : jeux d'enchâssement sans être forcément mises en abîme.

Constantin BRANCUSI

Maiastra

1912-1913

Dimensions exactes inconnues

Bronze poli, pierre

Louise NEVELSON

Reflexions of a Waterfall I

Dimensions exactes inconnues

1982

Bois peint, miroirs

L'IMAGE INSTALLÉE

L'image animée, notamment

05

Comment
dans une œuvre,
l'organisation des volumes
et des masses
peut-elle créer un espace
spécifique ?
Comment une œuvre
bidimensionnelle peut-elle
rendre compte
d'un espace
tridimensionnel ?
Une œuvre filmique
peut-elle placer
le spectateur
dans un espace inédit ?
...

l'image cinématographique, implique conventionnellement de neutraliser le contexte de sa visualisation. Cependant, des installations, jouant les codes mettent en espace l'image vidéo ou filmique impliquant ainsi l'espace de l'image et l'espace de l'installation.

Nam June PAIK

Arc double face

1985

360x360x120 cm

1 structure métallique, 84 moniteurs, 5 bandes vidéo, NTSC, couleur, 60'

Douglas GORDON

24 Hour Psycho

1993

Installation vidéo de 24 heures

REFLET

Le miroir, modèle de la peinture, a aussi été utilisé comme matériau, invitant ainsi l'image spéculaire dans l'espace de l'œuvre. Nous sommes ici dans un cas particulier d'un espace incorporé à un autre.

Michelangelo PISTOLETTO

Una donna

1962-1993

Dimensions exactes inconnues

Sérigraphie sur acier inox poli

Gerhard RICHTER

Double Panneau de verre

1977

200 cm x 150 cm

Verre peint en gris sur une face, structure métallique

TEMPORALITÉS SPATIALES

La perception de l'œuvre se dé-

Douglas GORDON
24 Hour Psycho
1993

Installation vidéo de 24 heures

06

roule en un temps indexé sur sa forme. Ainsi il est des œuvres qui jouent sur des approches progressives. Ce processus de perception nous amène vers des œuvres conçues elles-mêmes comme processus producteurs de qualités spatiales au fur et à mesure d'un développement temporel.

James TURREL

First light

1990

Installation, peinture, lumière

Bill VIOLA

The Crossing

1996

490x840x1740 cm

Installation vidéo et sonore, deux écrans vidéo face à face

Jean-Luc PARANT

Éboulement 3


vers 2004

(*Éboulement* a été acquis par le Musée d'art contemporain de Lyon en 1992. Depuis cette date Parant n'a cessé de transformer cette œuvre en générant de nouveaux éléments qui déclinent les différents termes d'une visibilité des choses).

Œuvre en 3 dimensions et environnementale comprenant 12 portraits gouachés avec collages, crayon et toile, une boule en cire à cacheter noire, filasse, armature métallique, un dessin à la mine de plomb sur papier de soie, cadre bois, verre, une empreinte à la cire à cacheter noire, bois, une ombre à la cire à cacheter noire, bois.

RÉDUCTION

En référence au monde ou à ses objets, l'œuvre parfois en propose des versions réduites. La maquette, d'étude ou finalisée, est une visée projective de ce qui n'existe



Olafur ELIASSON
The weather project
2003

Installation à la Tate Modern

07

pas encore alors que le modèle réduit vise une reproduction avec altération ou non, contextualisation ou toute autre opération.

Anne et Patrick POIRIER

Mundus Subterraneus

1996

Exposition Ich Phenix, Oberhausen

Stephan BALKENHOL

L'homme qui porte sa tête dans les bras

1994

247x70x55 cm

Bois de peuplier, peinture

FICTION

L'œuvre se présente mais aussi représente. Et cela selon des degrés divers de relation entre image et matériaux, soit que l'illusion fonctionne à plein, soit que le réel ou le procédé de représentation perdure avec la fiction représentée. Le caractère commun retenu ici sera la capacité de faire image fictive que se soit dans la clarté ou dans le trouble.

Ilya KABATOV

L'homme qui s'est envolé dans l'espace depuis son appartement

1981-1988

Installation mixed media

Olafur ELIASSON

The weather project

2003

Installation à la Tate Modern

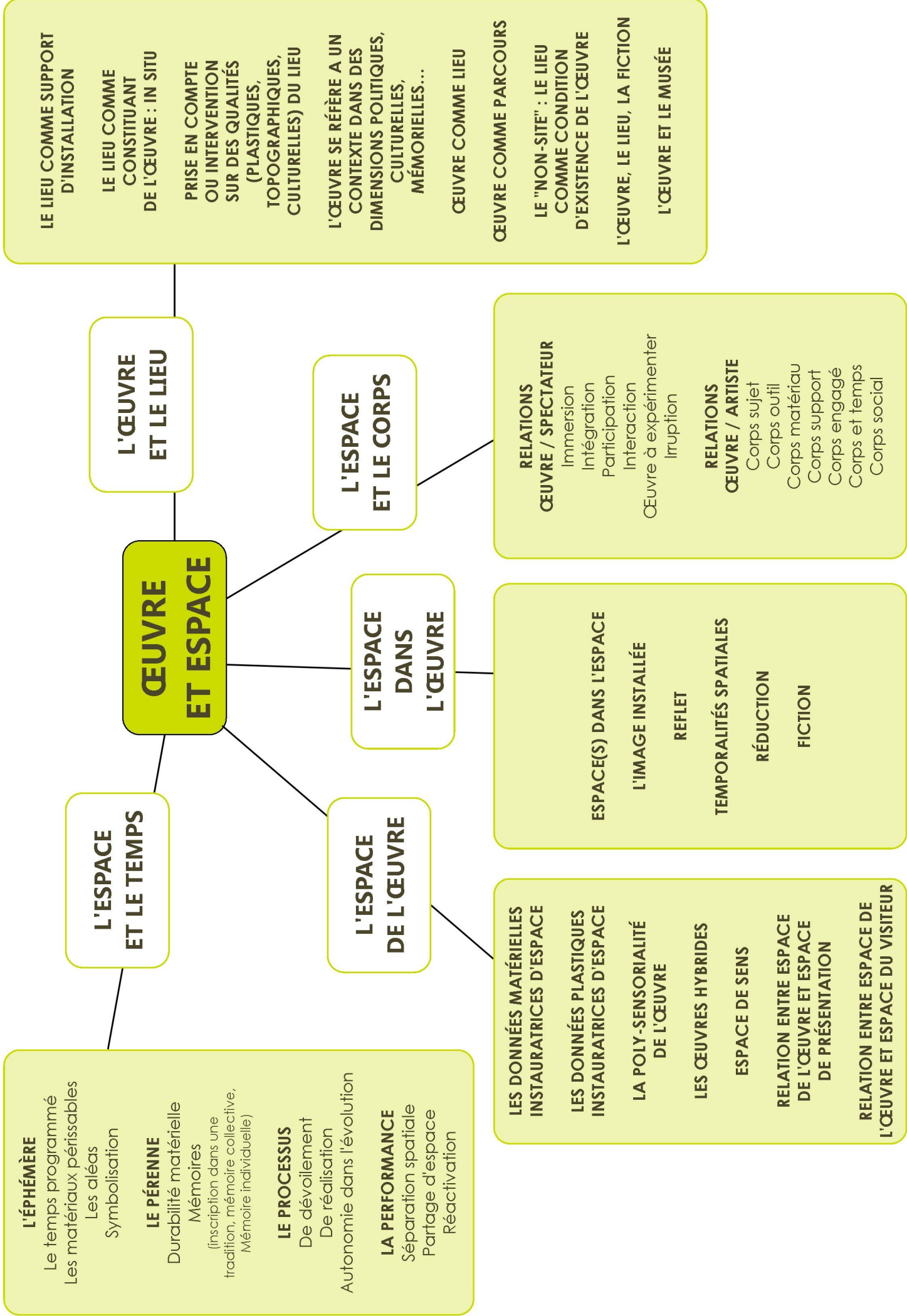
Thierry KUNTZEL

Tu

1994

180x240 cm chaque écran

8 photographies N/B, 1 bande en morphing de 1mn 24s, écrans



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

L'ESPACE DANS L'ŒUVRE

L'ESPACE ET LE CORPS

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

ESPACE(S) DANS L'ESPACE

L'IMAGE INSTALLÉE

REFLET

TEMPORALITÉS SPATIALES

RÉDUCTION

FICTION

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

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

09

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