

# 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 nationale<sup>1</sup> et de la fiche produite à son propos par l'académie d'Orléans Tours<sup>2</sup>. 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](http://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

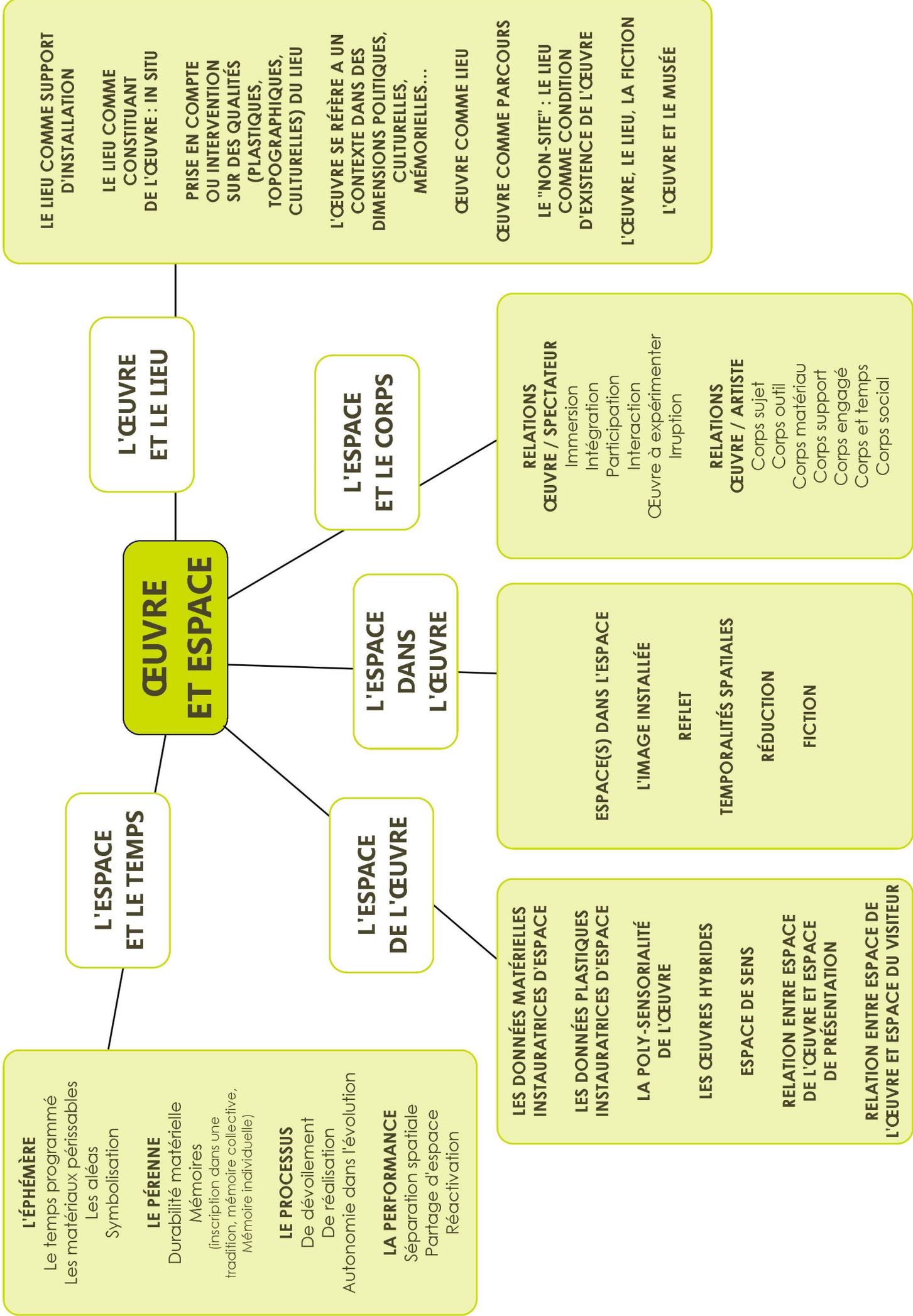
**Thierry KUNTZEL**

*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**

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

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