

Chronique othèque

Numéro Spécial

→ Les œuvres au
Bac 2024
→ Questionner le
fait artistique

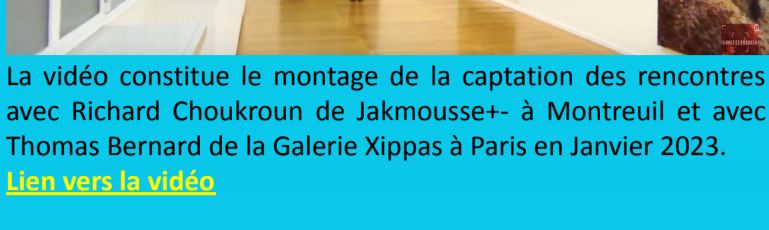

Regards choisis sur des livres, des podcasts, des vidéos...

Equipe: Grégoire Bienvenu, Camille Bousset, Sébastien Carpentier, Stéphanie Catherine-Duchemin, Julien Celle, Karine Charles, Noémie Guéraud, Ronan Marec, Frédérique Moreau-Forgereau, Sandrine Ravailleau, Axel Renaux, Sandrine Rodrigues, Evelyne Siauudeau, Julie Autin

Coordination: Michel Herreria, IA IPR Académies de Poitiers et de Limoges.

{Questionner le fait artistique} Jakmousse+, Galerie Xippas, rencontres

La vidéo constitue le montage de la captation des rencontres avec Richard Choukroun de Jakmousse+ à Montreuil et avec Thomas Bernard de la Galerie Xippas à Paris en Janvier 2023.

[Lien vers la vidéo](#)

{Site} Think Tank "Talking Galleries"

Les mutations du monde de l'art sont intrinsèquement liées à des enjeux économiques qui les excèdent de loin. Thomas Bernard (Galerie Xippas) a pu en évoquer certains aspects lors de l'entrevue avec le groupe d'enseignants venu à Paris en ce début du mois de janvier 2023. *Talking Galleries* est un think tank qui propose de fréquents symposiums sur le monde de l'art et ses marchés plus spécifiquement. Intéressante source documentaire sur les relations entre artiste et société vues notamment par le prisme des modèles économiques en transition, le site propose des vidéos, podcasts et notes de conférences qui sauront alimenter notre compréhension des enjeux économiques et sociétaux de l'art contemporain (site en anglais).
[Site](#) [Talking Galleries](#)
[Vidéo : The challenges facing the art world today](#)

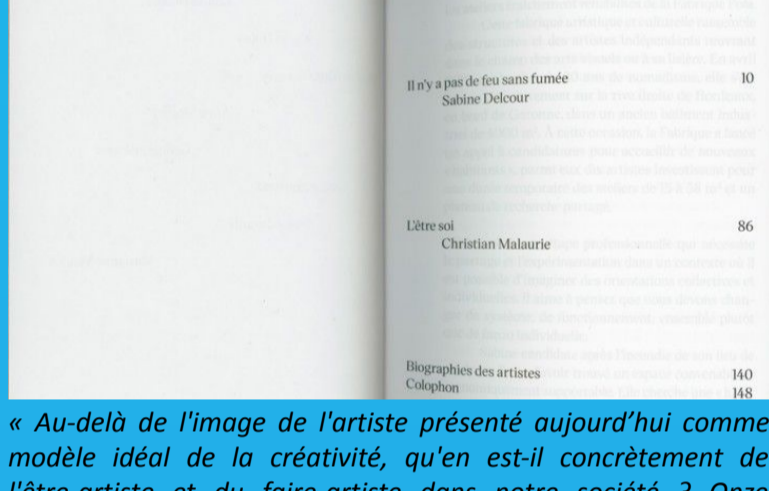
{Podcast radio} Autre époque, L'économie selon les surréalistes

Comment les surréalistes ont-ils pu marquer leur rejet du capitalisme tout en s'imposant progressivement dans le marché de l'art ? Des surréalistes anticapitalistes aux prises d'un marché de l'art florissant. Dès le premier Manifeste du surréalisme en 1924, André Breton déclarait qu'il fallait faire le procès de l'« attitude matérialiste ».

[lien vers l'émission](#)

{Livre} Échantillon 0.016, collectif, Éditions Les Heures Exquises, 2022

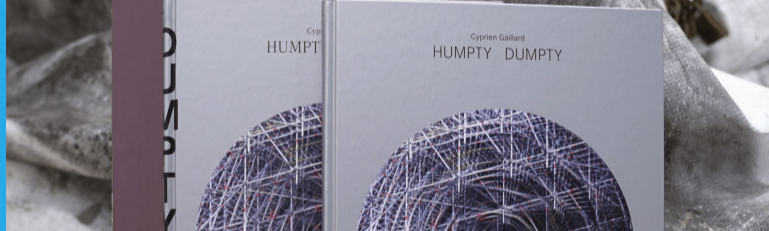

« Au-delà de l'image de l'artiste présenté aujourd'hui comme modèle idéal de la créativité, qu'en est-il concrètement de l'être-artiste et du faire-artiste dans notre société ? Onze artistes inscrits dans le champ des arts visuels (Olivier Couzel, Sabine Delcour, Louise Heugel, Kevin Huber, Géorgette Power, Nicolas Milhé, Anne Moirier, Guillaume Ruiz, le duo Segondurante et Marianne Vielès), accueillis pour une durée limitée au sein d'une structure artistique et culturelle : la Fabrique Pola à Bordeaux, ont décidé au moment de quitter leur atelier, de créer un lieu en commun sous la forme d'un livre ».

Avec un texte de Christian Malaurie, qui met en perspective autant l'idée de l'atelier, de la figure de l'artiste contemporain et des économies de l'art.

[Échantillon 0.016, par un collectif d'artistes chez Heures Exquises](#)

{Nature à l'œuvre} Cyprien Gaillard, Humpty Dumpty, éditions Lafayette Anticipations, 2022

Publié à l'occasion de l'exposition de Cyprien Gaillard au Palais de Tokyo et à Lafayette Anticipations, ce catalogue présente les œuvres exposées dans ces deux lieux ainsi que des textes expliquant la démarche de l'artiste.

Riches de parallèles avec d'autres artistes, notamment Robert Smithson, ces expositions, comme le catalogue associé, nous permettent d'appréhender comment la notion d'entropie est travaillée, dévoilant les dialogues et tensions entre architectures et nature.

[Présentation du catalogue sur le site du Palais de Tokyo](#)

{Roman} J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau, Patricia Bouchenot-Déchin, éditions Albin Michel, 2022

Pour écrire ce roman, l'auteur s'est basée sur les mémoires que Rosa Bonheur a dictées à son amie, la jeune peintre américaine Anna Klumpke. Ce roman traite de l'artiste et de son oeuvre, mais aussi de la femme. « Vestale de l'art, égypte du féminisme, éprise de liberté et d'idéal, Rosa Bonheur s'imposa comme la plus célèbre artiste animalière au XIXe siècle. [...] »

{Podcast} Fabrice Hyber, La Vallée, fondation Cartier

Fabrice Hyber nous explique sa démarche artistique. Pour lui, « les artistes sont là pour créer des choses qui vont ouvrir des portes ».

L'artiste a semé des graines d'arbres sur l'exploitation familiale en Vendée pour faire pousser une forêt. L'arbre constitue une véritable source d'inspiration pour lui. Il est le sujet de son oeuvre.

La Vallée, exposition de Fabrice Hyber, épisode 1 et épisode 2. (4 min et 5 min), Radio France.

[Lien vers l'émission](#)

{Ressources} Le réseau documents d'artistes

Le réseau *documents d'artistes* regroupe l'ensemble des associations *documents d'artistes* qui conduisent à l'échelle régionale un travail de documentation sur les artistes contemporains et leurs œuvres. Les axes structurants de l'action du réseau sont, d'une part, la mise en visibilité et l'accompagnement des artistes des territoires et, d'autre part, la constitution d'un fonds documentaire numérique sur la création contemporaine. Ces ressources visent notamment à rendre accessible à tous les publics, dont les scolaires, le fait artistique contemporain. Ce réseau constitue une interface qui permet aux enseignants d'avoir accès à un ensemble de ressources de qualité et éventuellement d'engager un dialogue entre leurs classes et certains artistes de leur territoire.

[Documents d'artistes](#)

[Documents d'artistes Nouvelle Aquitaine](#)

{Captation} Colloque inter-académique Paris, Créteil, Versailles, Limoges et Poitiers, "La nature à l'œuvre," Musée d'Orsay, Janvier 2023

COLLOQUE « NATURE À L'ŒUVRE »
Œuvres, thèmes, questions de référence du baccalauréat pour l'enseignement de spécialité d'arts plastiques en classe terminale à compter de la rentrée scolaire 2023

La vidéo qui suit constitue le montage réalisé suite à la captation du colloque « *La nature à l'œuvre* » présenté au Musée d'Orsay en Janvier 2023 en présence de professeurs d'arts plastiques des académies de Paris, Créteil, Versailles, Limoges et Poitiers ainsi que de leurs inspecteurs d'académie – inspecteurs pédagogiques régionaux respectifs. Afin de préciser les enjeux des œuvres, thèmes et questions de référence pour la session qui débutera à la rentrée 2023 du Baccalauréat spécialité Arts Plastiques, de nombreux documents et interventions de spécialistes furent proposés que cette vidéo se propose de rapporter.

[Lien vers la vidéo](#)

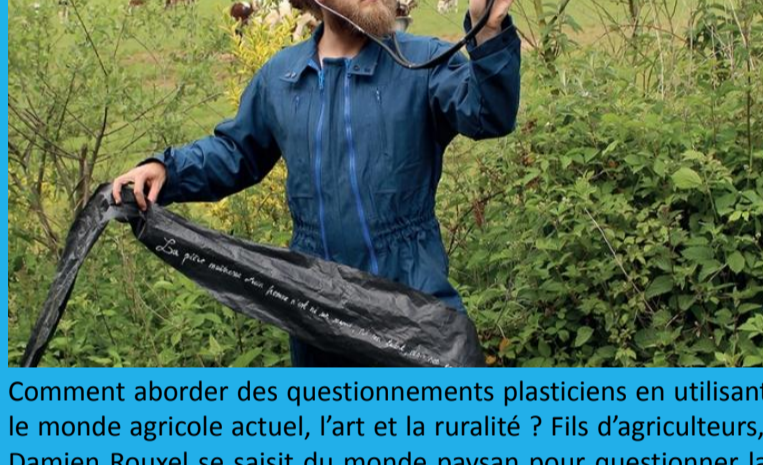
{Livre} Daniel Templon. Une histoire d'art contemporain, Julie Verlaine, Flammarion, 2016

Daniel Templon ouvre sa galerie en avril 1966, au moment où New York et l'art américain font une entrée fracassante dans le milieu de l'art français. En même temps qu'il se pose en défenseur de ces artistes d'avant-garde et des peintres émergents français, il participe à la réinvention du métier de marchand : il devient leur galeriste. Le programme de sa galerie reflète les profondes mutations de l'art contemporain, mais aussi de ses acteurs – artistes, critiques, marchands et collectionneurs – au cours des cinquante dernières années. Cette enquête historique replace dans son contexte artistique, économique et politique, l'itinéraire d'un marchand d'art français emblématique de sa génération, plongé au cœur de la création artistique et témoin privilégié des transformations du monde de l'art. L'essai de Julie Verlaine est enrichi par les propos de Daniel Templon qui relate ses rencontres avec les plus grands artistes contemporains (Donald Judd et Carl Andre, Andy Warhol et Roy Lichtenstein, Frank Stella et Ellsworth Kelly, Helmut Newton, Jean-Michel Basquiat, Arman, Ben, Daniel Buren, César, Gérard Garouste, Jean-Michel Alberola) et qui décrit les coulisses de la scène artistique française.

[Note de lecture, revue Marges sur Open édition](#)

{Vidéo} Damien Rouxel, Atelier A

Comment aborder des questionnements plasticiens en utilisant le monde agricole actuel, l'art et la ruralité ? Fils d'agriculteurs, Damien Rouxel se saisit du monde paysan pour questionner la famille et les corps.

« Cet héritage rural inspire mes performances photo et vidéo. Je m'appuie sur un vocabulaire issu de cette campagne du Trégor (Côtes-d'Armor) dont je suis issu. J'entretiens désormais un lien très fort avec ce monde de la ferme que je propulse aujourd'hui dans un environnement domestique. »

On pourra établir des liens avec les sujets de Rosa Bonheur, son parti pris de peindre ses animaux, la campagne, les paysages de la ruralité en transformation.

À retrouver dans un *Atelier A* sur le site d'ARTE.

[Voir l'atelier A de Damien Rouxel, Arte tv](#)

{Catalogue d'exposition} Rosa Bonheur, Musée d'Orsay, Flammarion, 2022.

« Personnalité fascinante, Rosa Bonheur (1822-1899) est l'artiste des paradoxes. Créatrice hors norme encore trop méconnue, elle fut pourtant la meilleure artiste animalière de son temps et sut imposer, dans ce XIXe siècle très corseté, sa liberté et son indépendance. Sans anthropomorphisme ni sentimentalisme, ses peintures et dessins insufflent la vie aux animaux qu'elle observait inlassablement. Plus que jamais, au XXIe siècle, regarder l'art de Rosa Bonheur nous permet une nouvelle rencontre avec le vivant [...] »

{Catalogue de l'exposition} Nous les arbres, fondation Cartier, 2020

Catalogue de l'exposition *Nous les arbres* qui s'est tenue à la Fondation Cartier du 12 juillet au 5 janvier 2020.

Cette exposition d'envergure faisait la part belle aux arbres, ces êtres d'exception en eux-mêmes mais aussi par le programme se déroulant largement menacés aujourd'hui. Le catalogue permet de « découvrir toutes les œuvres exposées à travers près de 550 reproductions d'œuvres ainsi qu'un vaste ensemble de contributions scientifiques et critiques. »

[Présentation du catalogue sur le site de l'éditeur](#)

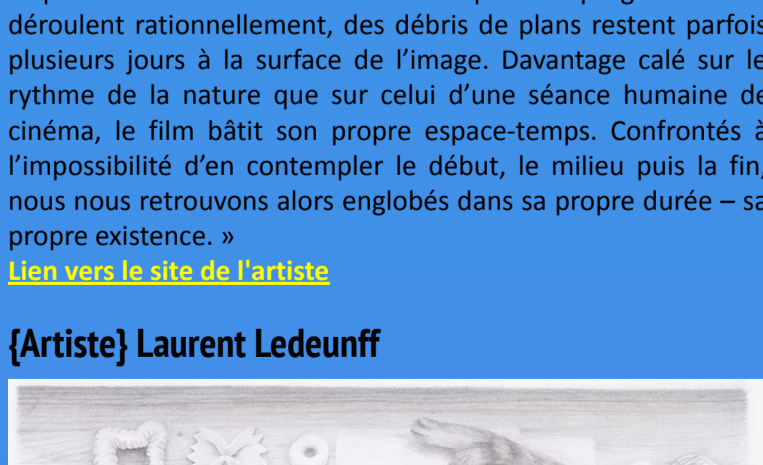
{Artiste} Jacques Perconte, Art écologie matières nature, film

« Dans ses « films infinis » qui subissent l'érosion algorithmique toute la durée de leur exposition, quand bien même les séquences aléatoirement montées par le programme se déroulent jour après jour à la surface de l'image. Davantage calé sur le rythme de la nature que sur celui d'une séance humaine de cinéma, le film bâtit son propre espace-temps. Confrontés à l'impossibilité d'en contempler le début, le milieu et la fin, nous nous retrouvons alors englobés dans sa propre durée – sa propre existence. »

[Lien vers le site de l'artiste](#)

{Artiste} Laurent Ledunff

Et ici, un chat, un chat, le compagnon félin de l'artiste Laurent Ledunff, Grelot, soigneusement dessiné au crayon, préside et garde, et soigne et invite du côté de mystérieuses sculptures, toutes réalisées par l'artiste.

[Lien vers le site de l'artiste](#)