

QU'EST CE QU'UNE ŒUVRE D'ART ?

OU COMMENT DIFFERENCIER L'OBJET ARTISTIQUE DU QUOTIDIEN

L'objet

Il a une fonction, on peut donc opérer des classements :

Fonction utilitaire

Toutes sortes d'objets de première nécessité, ou répondant à divers impératifs du quotidien, outils, instruments, ustensiles etc....

Fonction décorative

« (...) des agates et des œufs de pierre, des boîtes à priser, des bonbonnières, des cendriers de jade, une coquille de nacre, une montre à gousset en argent, un verre taillé, une pyramide de cristal, une miniature dans un cadre ovale... »

Georges Perec, *les Choses* éd. Pocket Jeunes adultes 1990

bibelots, gadgets (objets de prime) peuvent avoir une utilité, mais ils sont surtout une affaire de goût, et souvent objets de collection

Musée des arts décoratifs, Paris Collection XIX°

Fonction symbolique

Objets de dévotion, objets de rites, traditions populaires, et toute sorte d'objets... objets à soi...

Masque en Or dit masque d'Agamemnon,
-1600 -1500 av J.C Mycènes, H. 0.315

Couronne reliquaire dite Couronne de Liège.
Musée du Louvre

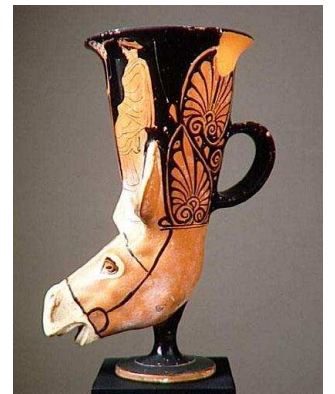

Doudou lapin (Habitat)

Un objet d'art...

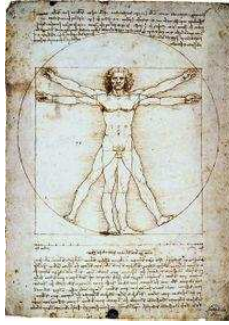
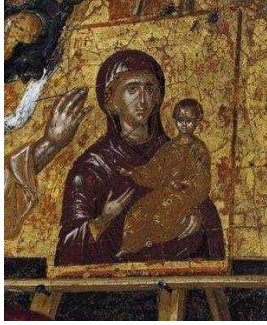
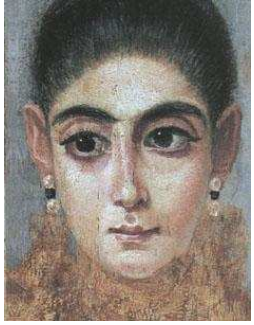
Du verbe grec signifiant "couler". Vase à boire d'apparat en terre cuite ou en métal, en forme de corne, à une anse, percé d'un trou par lequel le liquide s'écoule, et dont l'extrémité se termine par une tête animale ou humaine.

Rhyton, musée du Louvre, 25cm

...Une œuvre d'art

Jusqu'au XXème siècle, on classe les œuvres en fonction des procédés traditionnels aux Beaux Arts : techniques picturales, graphiques (dessin, gravures, etc.), sculpture et modelage.

L'art a alors une fonction d'évocation (du divin, du défunt) ou d'imitation du réel
Par exemple, *une nature morte* est la représentation figurée d'objets et choses inertes.

L'œuvre est là unique, autonome, chef d'œuvre lorsqu'elle atteint un degré de perfection

J. B. Siméon CHARDIN (1699-1779)
Nature morte au pot doré, Huile s/toile

Vassili KANDINSKY aurait réalisé la première œuvre non figurative. Il s'agit d'une aquarelle de 1910.

« Créer une œuvre c'est créer un monde. » Ce monde n'est pas à l'image du réel mais est **une création pure**, ne répondant qu'à « la nécessité interne au tableau », écrit-il.

MICHEL-ANGE *David*, 1501-1504.

L'œuvre abstraite ne dépeint pas les apparences visibles du monde réel, mais est objet réel né de l'imagination de l'artiste, à partir des moyens dont il dispose ; le matériau qu'il sculpte, la couleur dont il se sert à des fins d'expression pure.

Pablo PICASSO *Nature morte à la chaise cannée*, Huile s/ toile cirée, corde 29 x 37 cm.

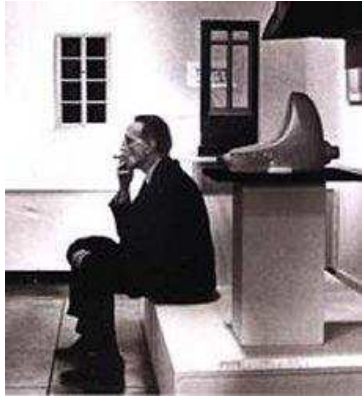
Mais depuis que PICASSO, en 1912, s'est permis d'introduire un morceau de toile cirée dans une peinture à l'huile, les matériaux et les objets les plus communs ont pris place dans le champ des pratiques artistiques ... (voir ci-dessus)

L'objet artistique travaillé de la main de l'artiste n'est alors plus le seul à appartenir au domaine des arts plastiques et des œuvres.

J.P RAYNAUD *Le pot doré*, 1985. centre Beaubourg

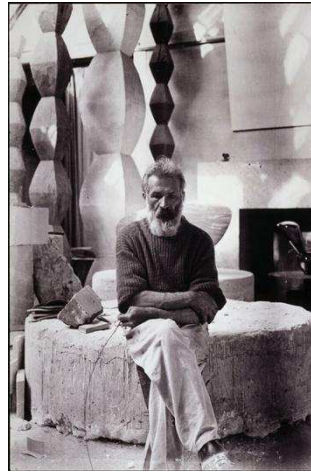
L'invention de l'imprimerie, de la photographie - et aujourd'hui les nouvelles technologies de la vidéo et du numérique - toutes ces techniques de reproduction mécanique de l'image vont fortement influencer les artistes au début de l'ère moderne et apporter une justification dans le geste de Marcel DUCHAMP, qui, avec le *ready-made*, ne fabrique plus l'œuvre, mais la désigne.

Marcel DUCHAMP *Fontaine*, 1915

Roue de bicyclette, 1913/1964
Assemblage Métal, bois peint
126,5 x 31,5 x 63,5 cm

C. BRANCUSI
Autoportrait dans l'atelier
vers 1933

Gérard COLLIN THIEBAUT
Brancusi démultiplie Marcel, 1994
bois de hêtre coll. de l'artiste

Considérée comme le premier *ready-made* Marcel Duchamp qui lui, la définit plutôt comme *une sculpture sur un socle*, à la manière des œuvres de Brancusi « *C'était une fantaisie. Je ne l'appelais pas une 'œuvre d'art'. Je ne l'appelais d'ailleurs pas. Je voulais en finir avec l'envie de créer des œuvres d'art.* »

L'objet n'est plus représenté, mais seulement présenté - et signé- par l'artiste...

Quand un artiste, Etienne BOSSUT réalise cette pièce en 2005, il reproduit par moulage une louche déjà existante, dans des couleurs inédites et il les présente en une série qu'il intitule "Gamme"

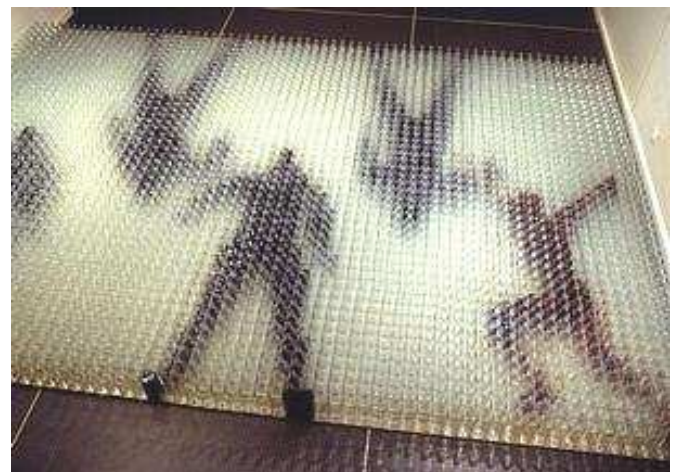
Il y a ainsi copie des formes de production et de promotion de l'objet de notre société de consommation - l'étalage, la série- explorées par les artistes du Pop Art, avec le sur-agrandissement de l'affichage publicitaire, les héros du cinéma ou de la bande dessinée...

X3026 =

Andy WARHOL *Étiquette de boîte de conserve de Soupe Campbell déchirée*, 1962 50 X 42,5 cm - Caséine, graphite et peinture d'or sur toile
Les boîtes de soupe Campbell, 1962 peinture polymérique s/ toile, Chaque 50.8 x 40.6 cm (détail)

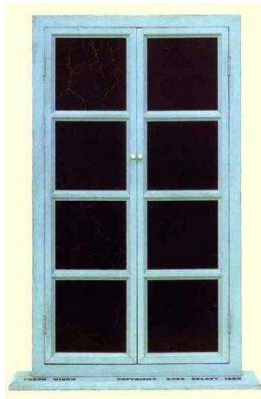
David MACH *There Was Not Much Room in The Pool Of Individual Expression*, 1988 (plus de place dans la piscine pour l'expression individuelle) installation au sol,
Bouteilles de jus de fruit, eau colorant, 27 x 478 x 318 cm coll.
FRAC Franche Comté

Remettre en cause l'idée même du tableau

« Le tableau est pour moi comme une fenêtre » dit Alberti en 1435.

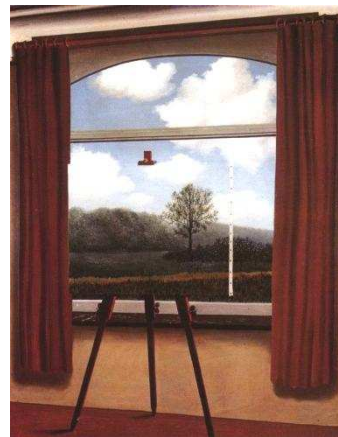
C. David FRIEDRICH
Femme à la fenêtre, 1822

Marcel DUCHAMP *Fresh Widow*
(*veuve impudente*), 1920
"Fresh Widow" est un calembour pour "French Window" (fenêtre française)

Pierre BURAGILO *Fenêtre*, 1975
fenêtre, verre dépoli marqué d'un X

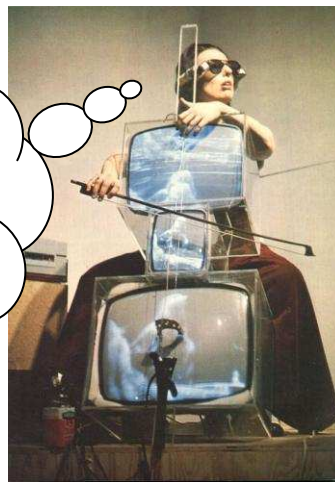

René MAGRITTE
La condition humaine, 1939

Mettre en scène, AGIR ...

Rebecca HORN *Finger Gloves*,
Gants de Doigt, performance

Nam JUNE PAIK *TV Cello*, 1971
Charlotte MOORMAN
video performance

Roy LICHTENSTEIN *Masterpiece*
(*Chef d'œuvre*), 1962

Beverly SEMMES *Landscape*, 1993
(*Paysage*) tissu 300x100 cm

... ces démarches bousculent les frontières:

...arts plastiques, arts décoratifs, mode, design d'objets,
scénographie, danse...?

OU TROUVER UNE ŒUVRE D'ART ?

LES LIEUX DE PRESENTATION

L'œuvre d'art est destinée à un public, dont elle tire sa consécration, sa reconnaissance.

La volonté de faire de ces richesses une collection publique est déjà présente dans l'Antiquité grecque :

Les trésors antiques constituent les premières collections au sens de rassemblement et de protection d'œuvres d'art dans les enceintes des temples

Les églises, les monastères, rassemblent aussi des trésors constitués d'objets utilisés pour le culte, de sculptures, vitraux et tableaux illustrant la vie des Saints, en accompagnement des liturgies. C'est le rôle des retables placés devant l'autel, et des vitraux.

Parthénon, les Caryatides Athènes -447, -432 av. JC.

Retable de Pesmes

Chapelle des Dominicains (1951) - dite du Rosaire ou de MATISSE (1869-1954) Vence, Alpes-Maritimes

Les collections privées

A partir de la Renaissance, **réunir, posséder des œuvres d'art est pour l'amateur, une marque de prestige et de goût.**

Le nom de « musée » est déjà donné aux collections des Médicis, à Florence.

Ottavio VANINI *Laurent de Médicis avec des artistes et des vertus*, 1635

Jean Antoine WATTEAU *L'Enseigne de Gersaint*, 1721

Les critères de choix des collections sont la valeur des objets réunis, soit par leur prestige, soit par leur rareté ou par leur seul aspect curieux aussi.

C'est avec les **cabinets de curiosités** qui rassemblaient les choses naturelles propres à étonner et des objets rares, précieux, exotiques parfois que naissent **les premiers musées**, au XVIème s.

Studiolo du duc de Montefeltro, Palais Ducale, URBINO - détail des marqueteries

André BRETON dans son bureau,
Photographié pour la revue *l'Œil*

L'exposition artistique

en tant que telle est apparue lorsque les œuvres ont été extraites du cadre de l'architecture religieuse ou de la collection privée

Depuis l'Antiquité, les artistes montrent leurs œuvres mais l'origine de l'exposition est dans les salons organisés à partir de 1667, pour ses membres, par l'Académie royale de peinture et de sculpture, dans le salon carré du Louvre

François Auguste BIAIRD *Quatre heures au Salon*, 1847
(Fermeture du Salon annuel de peinture dans la Grande Galerie du Louvre)

Hubert ROBERT *Projet d'aménagement de la Grande salle du Louvre*, 1796

Les musées, les fonds et centres d'art contemporain rassemblent des collections permanentes et sont aussi le **lieu d'expositions temporaires**, comme pour les grandes manifestations internationales que sont les Biennales (de Lyon, de Venise, d'Athènes...). Le marché de l'art s'organise dans le circuit des galeries d'art, et lors de Foires internationales d'art contemporain (FIAC).

Musée d'art et d'archéologie, musée des beaux arts, musée d'art moderne, musée d'art contemporain...

Ils ont quatre fonctions : ce sont des lieux

d'accumulation

de protection

de recherche

et de présentation des œuvres et objets d'art....

Ils occupent des bâtiments du patrimoine historique - le Palais du Louvre, - ou industriel, faisant l'objet de réhabilitation, comme le musée d'Orsay - une ancienne gare parisienne- D'autres sont construits pour répondre à ce seul programme de muséographie

I.M. Pei *Pyramide*, 1989
Cour Napoléon du Louvre

Gae AULENTI, intérieur du Musée d'Orsay
restructuré, 1986

Frank O. GEHRY *Musée Guggenheim*
Bilbao, 1997

Les lieux extérieurs, l'espace public

peuvent aussi être investis comme lieux de présentation d'œuvres d'art, par la **statuaire monumentale** notamment, mais pas seulement...

ERNEST PIGNON-ERNEST *David et Goliath*, 1990
réunissant les têtes tranchées de CARAVAGE et PASOLINI,
Naples intervention (sérigraphies collées)

Peter STÄMPFLI, *Empreinte de pneu S155*,
1985-1989

La Danse sur le fronton de l'Opéra Garnier,
1964. Paris

Galleries ouvertes sur la rue,
espaces investis par les artistes
dans le cadre d'une **œuvre in situ**
conçue en fonction du lieu où elle est montrée,
et sur lequel elle peut agir ...
Lieu intérieur, lieu extérieur...

Le magasin de BEN, Nice

Le dialogue entre l'œuvre et son site, développé par un artiste comme BUREN...

BUREN Les Deux Plateaux, surnommés Les colonnes de Buren, 1985-1986 ; Cour d'honneur du Palais Royal, Paris.

Daniel BUREN, 2009 *entrée de l'Hôtel Salé* (Musée national Picasso, Paris) les contremarches de l'escalier monumental sont barrées des bandes verticales standard de 8,7 cm, reprises dans presque toutes ses œuvres

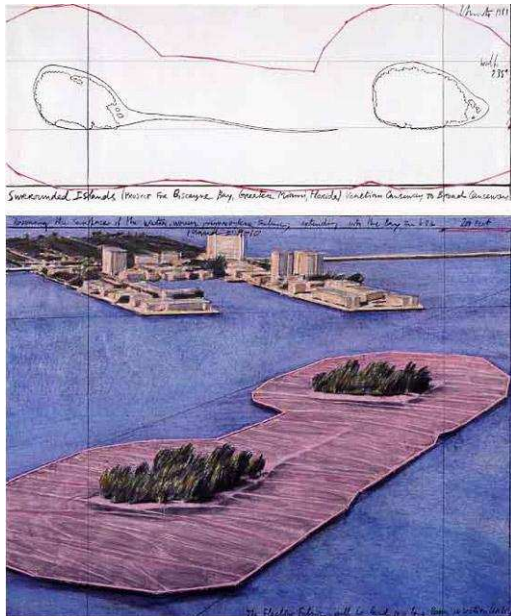

Daniel BUREN 50 travaux environ New York, 1970

...a pris une extension particulière avec le **land art** et avec les pratiques de **la performance**, où l'artiste intervient dans l'espace de son choix

Zhang HUAN *To Raise the Water Level in a Fishpond* (élever le niveau d'eau dans un étang à poissons, 1997 Performance at Nanmofang, Chine

CHRISTO et Jeanne Claude *Collage*, 1981 (projet)

Surrounded Islands, Miami, (Iles entourées, Miami), 1980-83

Les actuelles investigations artistiques sur le Net, l'émergence des dispositifs coopératifs sur le réseau apportent une dernière et nouvelle dimension à l'œuvre d'art :
œuvre ouverte œuvre collective, collaborative?

va voir sur ...

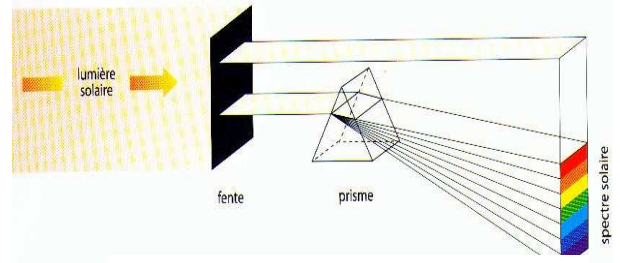
Connexion

Net.Art

N E T / A R T / D A T A B A S

LA COULEUR

Le monde est coloré, où il y a lumière, il y a couleur. La perception des formes, de la profondeur, du clair-obscur est liée à celle des couleurs. La couleur est une sensation, c'est le résultat d'un processus psychophysiologique.

Décomposition de la lumière par le prisme

D'OU VIENT LA COULEUR?

C'est à la fin du XVIIe Siècle qu'Isaac Newton réalise en 1672, en Angleterre, une expérience qui fondera toutes les théories sur la lumière et la couleur.

A l'aide du prisme, il démontre que la lumière solaire est constituée des 7 couleurs de l'arc-en-ciel: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet.

LE CERCLE CHROMATIQUE

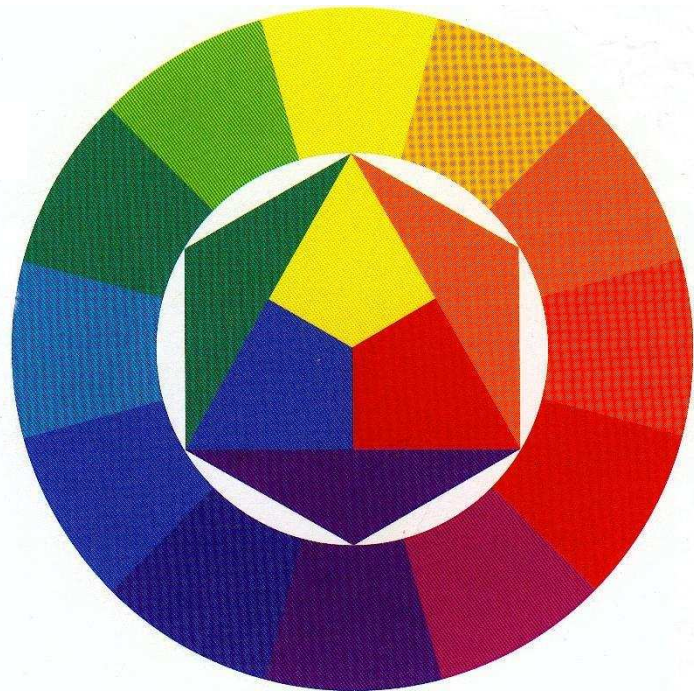
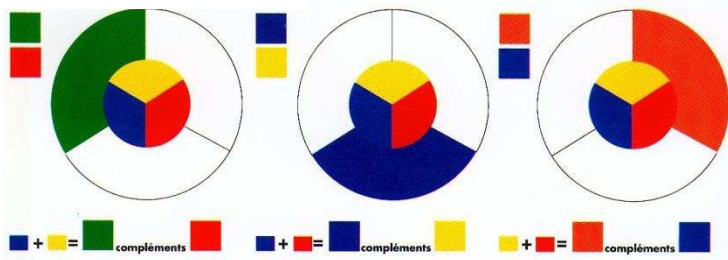
Les couleurs primaires sont le jaune, le rouge, le bleu. Elles sont appelées primaires car elles ne peuvent pas être obtenues par le mélange d'autres couleurs.

Les couleurs secondaires (orange, vert, violet) sont obtenues par le mélange en proportions égales de deux couleurs primaires.

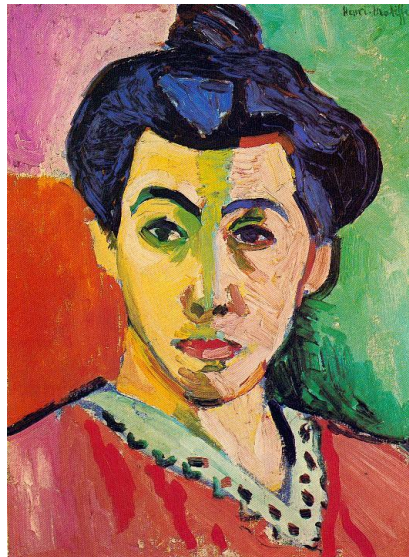
Les couleurs tertiaires ou nuances sont obtenues par le mélange en proportions égales d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire, on obtient alors un rouge orangé, rouge violacé, bleu violacé, bleu verdâtre, jaune verdâtre, jaune orangé.

Le cercle chromatique de Johannes ITTEN

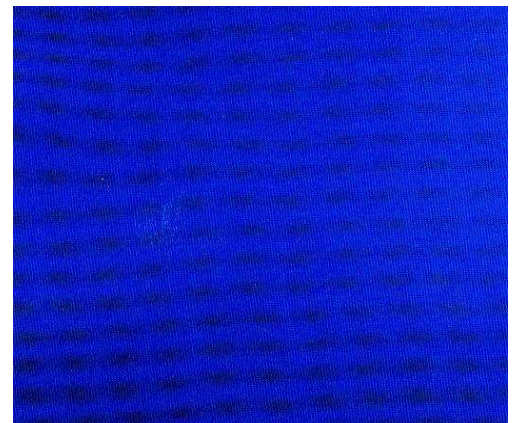
Les couples de couleurs complémentaires

Paul GAUGUIN (1848-1903),
La femme au mango, 1872,

Henri MATISSE (1869-1954), *La raie verte*, 1908

Yves KLEIN (1928-1962), *IKB 75*, 1960

NUANCE, VALEUR, DÉGRADÉ

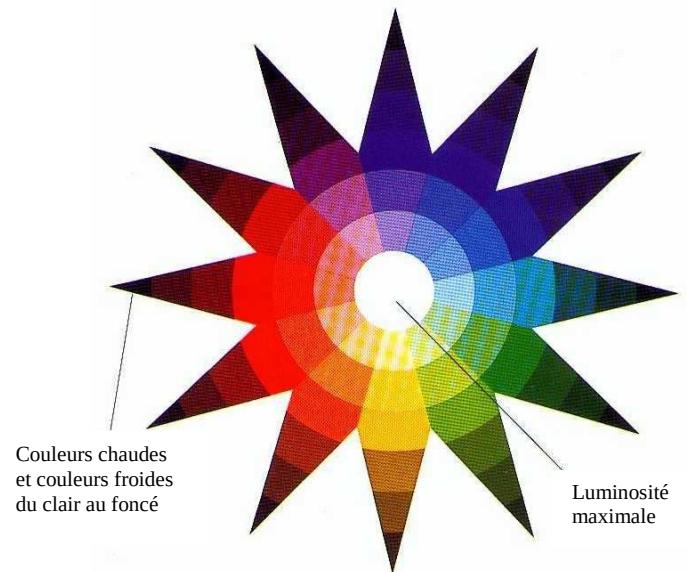
La nuance est obtenue en mélangeant deux couleurs proches sur le cercle chromatique, en variant les quantités de l'une et de l'autre (Ex: jaune orangé, bleu violacé, voir cercle d'Itten, page précédente).

NUANCIER

Chaque couleur du cercle peut être éclaircie ou assombrie par sa voisine.

LES VALEURS DE COULEUR OU TONS

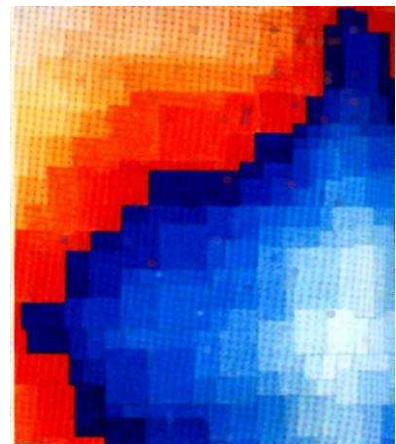

La valeur est obtenue en ajoutant à une couleur, du blanc pour l'éclaircir, du noir pour la foncer (valeurs de gris, valeurs de couleur ou tons).

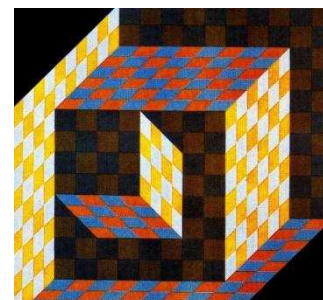
Le dégradé est obtenu en éclaircissant ou en fonçant progressivement la couleur avec du blanc ou du noir. Les couleurs ainsi groupées produisent une sensation visuelle de profondeur, volume ou plasticité.

Vincent VAN GOGH, (1853-1890), *Le pont de l'Anglais*, 1888

Franco BULETTI, *Expansion spatiale du bleu vers le rouge*, 1971

Victor VASARELY (1908-1999). *Cube*. 1968.

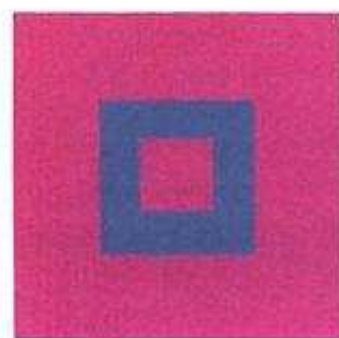
LES EFFETS DE LA COULEUR

EFFETS DE CONTRASTES

- Contraste de complémentaires
de quantité
chaud, froid
clair, foncé (clair-obscur)

Robert INDIANA, Nombres de 0 à 9, détails 3 et 4, 1968.

Johannes ITTEN (1888-1967), le cadre violet paraît plus clair ou plus foncé suivant la couleur sur laquelle il est posé.

Posées les unes à côté des autres, les couleurs s'influencent mutuellement et ressortent différemment. Dans le clair-obscur, les couleurs claires et les couleurs foncées créent un sentiment d'espace, de tridimensionalité. Les couleurs lumineuses semblent avancer, les froides ou sombres semblent reculer.

Claude MONET, *la pie*, 1868, détail, huile sur toile, 130 x 89 cm, Musée d'Orsay Paris.

Jacob VAN LOOY (1614-1670), *Jeune homme au chien*, 1658, huile sur toile 90x75 cm, Musée de Gray

Gérard FROMANGER, (1939), *Le cercle rouge*, 1971, huile sur toile 130 x 97 cm, Musée de Dole.

LA SIGNALÉTIQUE DES COULEURS

Dans le monde naturel, les couleurs (jaune, rouge, bleu essentiellement) permettent aux animaux d'envoyer des signaux d'avertissement, de défense ou de séduction, il en est de même pour certains végétaux.

Les couleurs dans la vie

Les feux de signalisation sont les mêmes dans le monde entier et nous indiquent ce qu'il faut faire. Les panneaux de sécurité routière également. Le triangle rouge indique un danger et le dessin annonce une route glissante.

Panneau de signalisation Photographie

Oisillons réclamant à manger photographie

LA COULEUR ET LA PERSPECTIVE

EFFET DE SPATIALITÉ

La couleur a une perspective aérienne (atmosphérique) qui se superpose à la perspective géométrique qui nous offre un indice de profondeur supplémentaire. Les couleurs s'estompent avec l'éloignement avec l'interposition de l'atmosphère, la brume, le brouillard. Quand on peint, il faut en tenir compte pour obtenir un effet de profondeur.

René Xavier PRINET (1861-1946), *L'ombrelle rayée sur la plage*, 1925, huile sur toile, 73 x 92 cm, Musée Garret de Vesoul

Jules ADLER (1865-1952), *Le chemineau* , 1908, Huile sur toile 161 x 121 cm, Musée de la tour des Echevins de Luxeuil-les-bains.

LA SYMBOLIQUE DES COULEURS

La couleur comme message, expressive.

Depuis toujours l'homme utilise la couleur pour exprimer des idées, des sentiments. Le rouge symbolise la vie, couleur du sang des êtres vivants, il est aussi la couleur royale, précieuse.

La publicité a également ses codes de couleur.

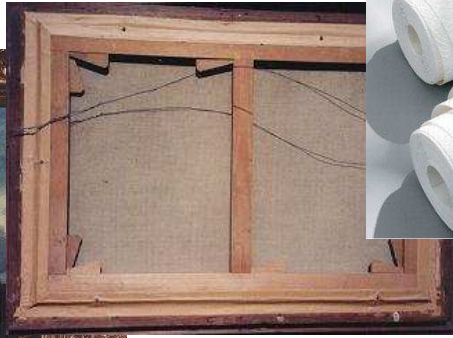

Pablo PICASSO (1881-1973) *Vieillard aveugle et jeune garçon*, 1903, huile sur toile Musée Pouchkine, Moscou.

ICÔNE, ÉCOLE RUSSE du XVIIIe siècle, *St Georges terrassant le dragon*, huile sur bois, Musée Baron Martin de Gray

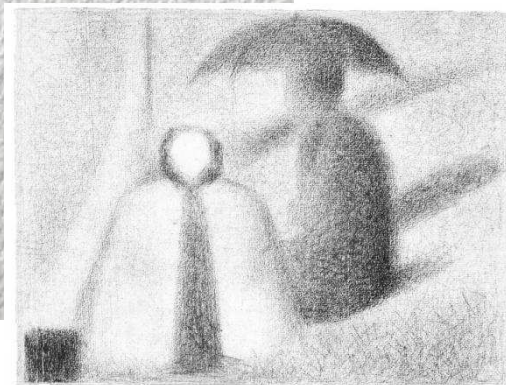
C'EST EN QUOI UNE ŒUVRE ?

A partir du XVIème siècle le peintre travaille sur une toile tendue sur un châssis et présentée dans un cadre.

La toile est un **support**. Toute surface plus ou moins plane peut devenir support.

Chaque support possède des qualités physiques et plastiques que l'artiste exploite pour donner du sens à son œuvre.

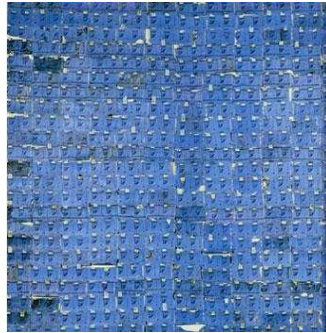
UN SUPPORT

Au cours des siècles les innovations technologiques mettent au service de l'artiste de nouveaux supports : la photographie, la vidéo, le numérique

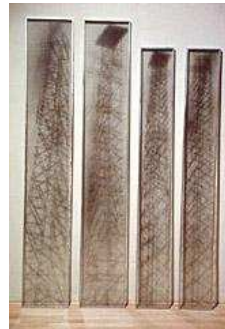
UNE FORME

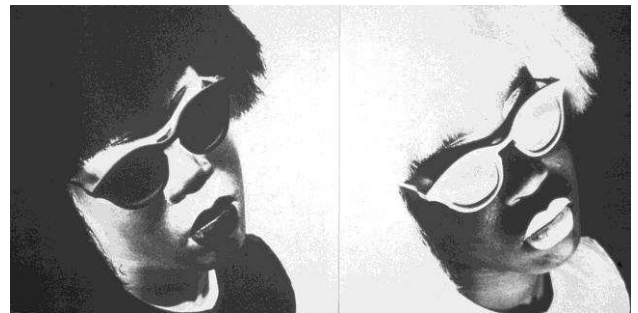
EQUIPO CRONICA, *Elévation du poète* - BOTICELLI - FROMANGER - CUECO - BURAGLIO - CREUZE - *Croix Grecque*, école byzantine.

Triptyque la vierge des sept douleurs.

MOLINOT, *Tour de Poussières*

John HILLIARD, *Glare*

UN FORMAT

de la miniature au monumental

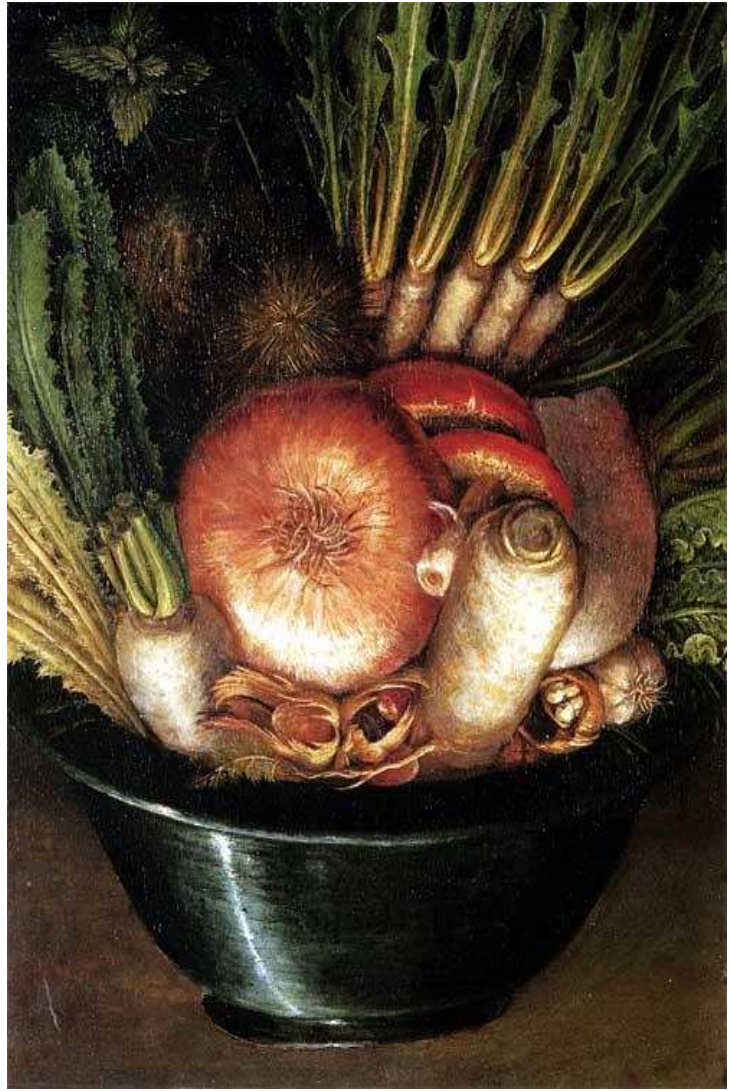

Miniature sur ivoire XVIIIe s, musée de Gray - Olivier DEBRE - Ernest PIGNON ERNEST, *Peinture murale*, Belfort.

HETEROGENEITE ? HOMOGENEITE ?

Jean DUBUFFET, *Cheveux de Sylvain*, Collage d'ailes de papillons et aquarelle, 1953

ARCIMBOLDO, *Portrait anthropomorphe composé de fruits* ; huile sur bois, 1590

Edgar DEGAS, *La petite danseuse de 14 ans*, 1880-1881

Martial RAYSSE, *Soudain l'été dernier*, acrylique sur toile, collage chapeau et tissus

COHERENCE PLASTIQUE

Kurt SCHWITTERS, *Merzbild Rossfett, Horse fat*, 1918-1919,
Assemblage huile et bois

Tadashi KAMAWATA, *Cathédrale de chaises*,
Installation chapelle de la Salpêtrière, Paris

Robert RAUSCHENBERG, *Monogram*, 1955-1959

Collage

Assemblage

Technique
mixte

Installation

DESSINER

Pour dessiner de quoi avons-nous besoin?

Le dessin est la représentation d'objets sur une surface à l'aide de moyens graphiques (Petit Robert)

C'est une technique consistant à tracer sur une surface plane au moyen d'**outils** appropriés, des traits destinés à donner une représentation plus ou moins exacte de la réalité.

A quoi sert le dessin?

A NOTER une idée !

Par une **esquisse**:
c'est un travail préparatoire où l'artiste visualise l'œuvre future, sa composition, son organisation...

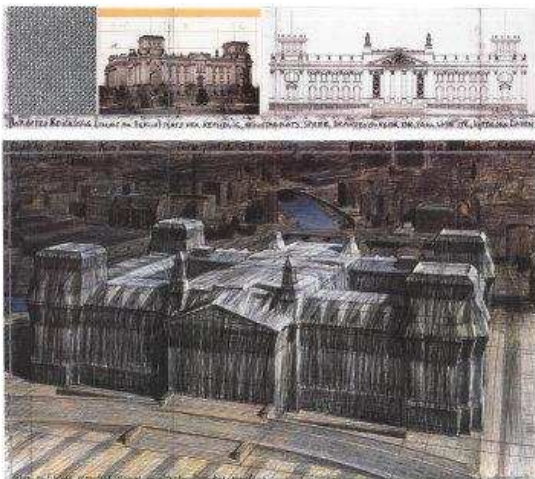

Pierre-Paul RUBENS « Etude pour une adoration des mages » 1633
Pierre noire et sanguine avec annotation à la sanguine.

Le dessin **peut également servir à l'étude** d'un ou plusieurs détails d'une œuvre.

Benvenuto CELLINI
(1500-1571)
Feuilles de modèles
Pierre noire
34X19,1 cm
Musée de Besançon

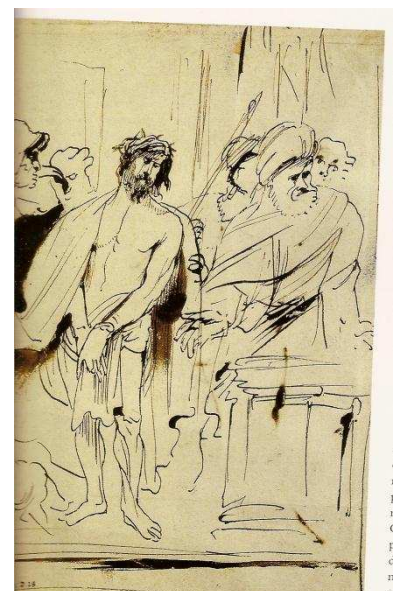
CHRISTO emballe
le Reichstag à
Berlin. 1995

Francesco de ROSSI dit Salviati
Etude de draperie sur un corps de femme, Pierre noire

REMBRANDT
« L'Annonciation » vers 1635
Encre brune à la plume et gouache
blanche diluée

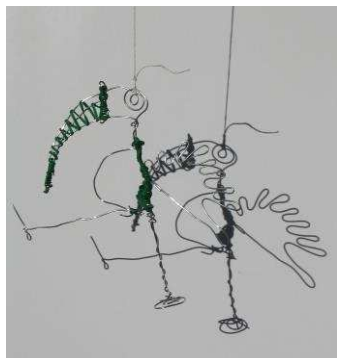
Antoon van DYCK Ecce Homo
Encre brune à la plume et au lavis avec traces de pierres noires.

et de **matériaux** variés au service...

D'OUTILS ...

Henri MATISSE *Le grand nu bleu*

Alexander CALDER

Pieds et tête d'un enfant
Pierre noire, sanguine et craie
blanche
28,6 21 cm

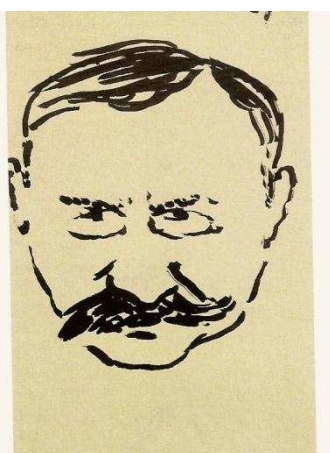
JH FRAGONNARD « *Petite fille assise sur ses talons* » 1774
Sanguine

De la **TRACE**

Georg BASELITZ 1938
L'homme à la balle
Aquarelle

De la **tache**

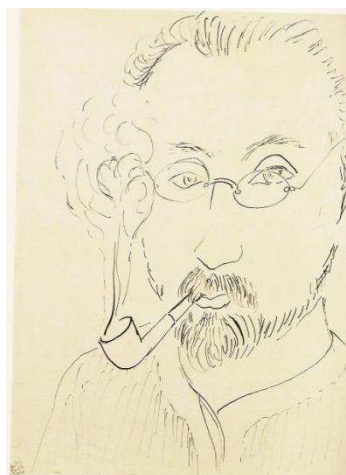
Albert MARQUET *Autoportrait*
vers 1908
Pinceau et encre de chine.

Du **GESTE**

T. GERICAULT *La course de chevaux libres* 1817
Crayon noir

...Et de la **LIGNE**

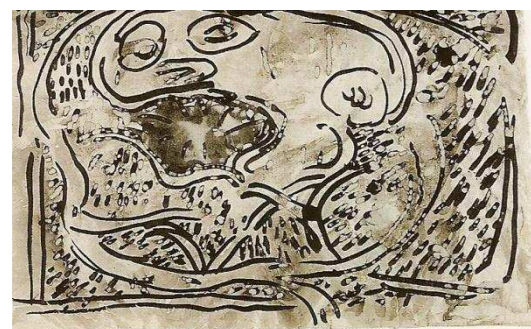
Henri MATISSE
Autoportrait à la pipe 1919
Plume et encre de chine

ALECHINSKY *New York*, 1921

CY TWOMBLY
Leda et le cygne 1962

Pierre ALECHINSKY(1927)
Central Park, 1965
encre de chine sur papier
ancien

PEINDRE

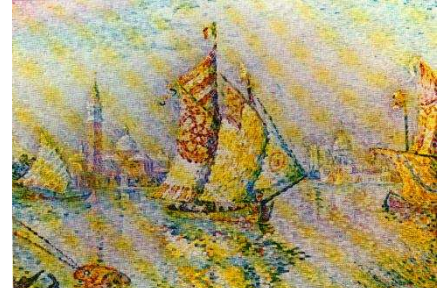
MANIÈRES ET TECHNIQUES PICTURALES

Nicolas de STAEL (1914-1955)
Voiliers à Antibes, huile sur
toile.

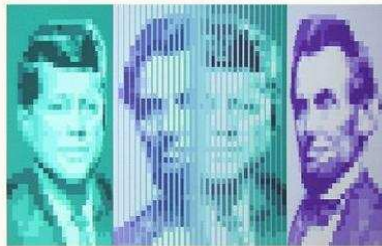
Vincent VAN GOGH (1853-1890), *Nuit étoilée*, 1889,
Huile sur toile, Musée d'art moderne, New-York.

Paul SIGNAC (1863-1935), *La voile jaune*,
1904, huile sur toile, 72 x 91 cm, Musée de
Besançon.

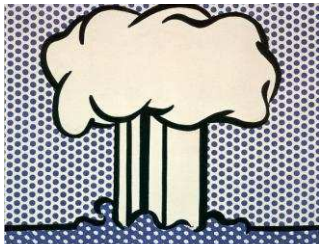
LE LORRAIN, *Port de mer au soleil couchant*,
1639, huile sur toile, 103x137cm, Musée du
Louvre.

YVARAL (Jean-Pierre VASARELY),
3 Présidents, Screenprint, 55x33 cm

Jackson POLLOCK (1912-1956), *T.Number
8*, detail, oil enlamlend aluminium on canvas,
State of University, New-York.

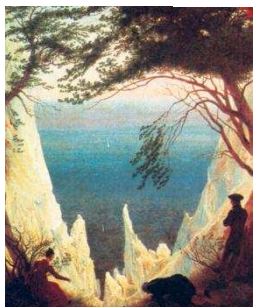
Roy LICHTENSTEIN, *Atomic
Landscape*, 1966, acrylique sur toile.

Chuck CLOSE, *Work*, 2008,, photo
extraite d'un ouvrage.

Fernand LEGER, *Papillons et fleurs*, 1937,
huile sur toile, 89x130 cm.

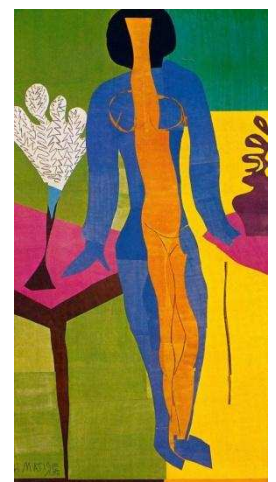
Caspard David FRIEDRICH
(1774-1840), *Paysage de l'île
Rügen*, huile sur toile, collection
Reinhardt Winterthur.

Andréa POZZO (1642-1709), *fresque*, 1685-
1694, Voûte de la nef de St Ignace, Rome.

David HOCKNEY (1987),
A bigger splash, 1967, acrylique
sur toile, 243x243 cm, Tate
Gallery, Londres.

Henri MATISSE (1869-
1954), *Zulma*, 1940,
gouache découpée,
238x130cm, Copenhague

Wassily KANDINSKY (1866-1944), *Jaune, rouge, bleu*,
1925, aquarelle, 201x128 cm, CNAM, Beaubourg, Paris

Retrouve les différentes manières de peindre des artistes ci-dessus et place le terme au crayon à côté de l'œuvre (à la touche, au point, avec des aplats, des effets de transparences, de dégradés, de nuances, des effets numériques, des coulures, giclures).

Peindre, c'est l'action de recouvrir un support avec de la peinture. Par opposition à colorier, c'est faire apparaître un dessin (quand il y en a un) en même temps que la couleur est appliquée. Même s'il n'y a pas de dessin préparatoire au crayon, ce qui n'est pas toujours le cas, celui-ci disparaît recouvert par la peinture. **La Peinture**, est une matière colorante liquide ou pâteuse composée de pigments (poudre de couleur) et d'un liant (huile, eau ...) qui permet l'amalgame et confère aux couleurs leurs propriétés techniques et leur texture.

Pigments
en poudre

Palette

Peintures à l'huile
Médiums
Siccatifs

Eponges

Couteaux
à palette

Rouleau

Palette numérique

Gouache

Acrylique

Olivier Debré et son balai

Aquarelle

Chevalet

C. Monet

SCULPTER

Le terme de "sculpture" vient étymologiquement du latin "sculpere" qui signifie: tailler ou enlever des morceaux à une pierre.

La sculpture est l'art de réaliser des œuvres tridimensionnelles, taillées, modelées ou construites à partir d'un ou plusieurs types de matériaux.

Les techniques:

Les outils.

La taille: création d'une sculpture en taille directe sur pierre.

Le modelage: Il peut être réalisé par retrait, par ajout ou par torsion.

Le moulage: permet de réaliser un ou plusieurs exemplaires (bronze, résine ou plâtre).

Arc de Triomphe de l'Étoile, haut-relief : la Marseillaise; Rude.

Bas relief (Akhenaton faisant avec sa femme une offrande à Aton).

Les pratiques

RODIN, *Le Penseur*, 1880.

Henri LAURENS, *Bouteille et verre*, 1918.

Constantin BRANCUSI, *sans titre*, après 1935, *Le coq*

Pablo PICASSO *Petite fille sautant à la corde*, 1950.

Alberto GIACOMETTI, *L'homme qui marche*, 1960.

TINGUELY, *Grosse Méta Maxi-Maxi Utopia*, 1987.

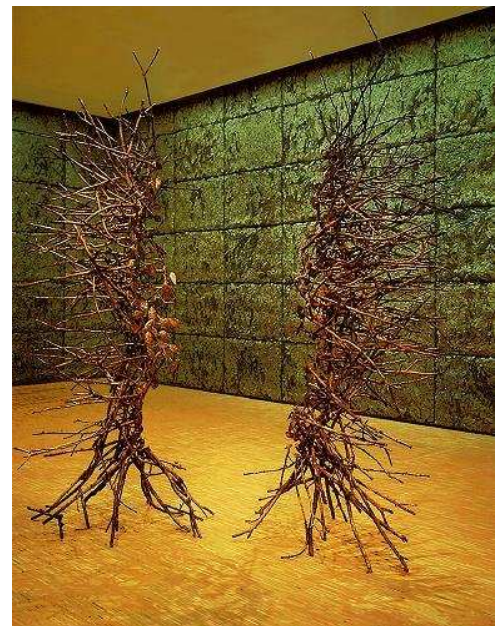
CHRISTO et JEANNE-CLAUDE, *Wrapped Reichstag, Berlin*, 1971-95, photographie 1995 ;

Dan FLAVIN, *Untitled for A.C. 1992* Sculpture, Fluorescent lights and fixtures 96" h x 96" w x 9" Denver Art Museum.

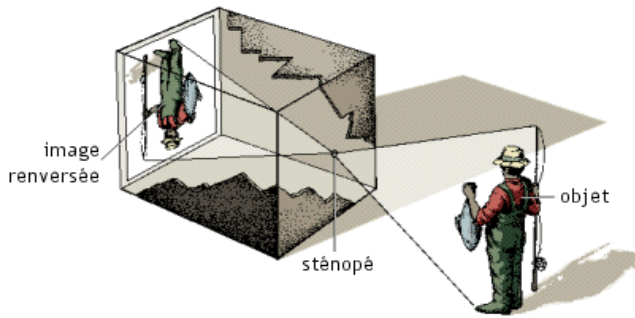
Richard SERRA, *The matter of time*, 2005, Guggenheim de Bilbao;

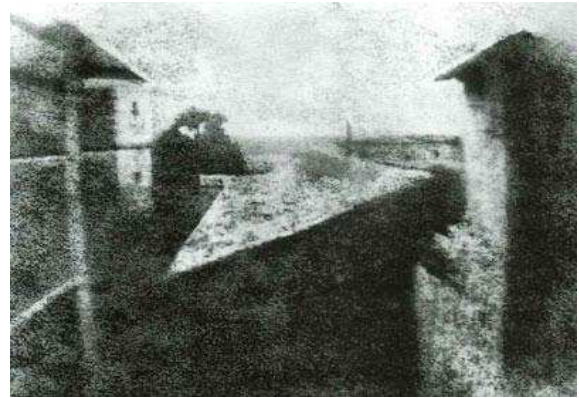
PENONE, *Peau de feuilles*, 2000.

PHOTOGRAPHIER

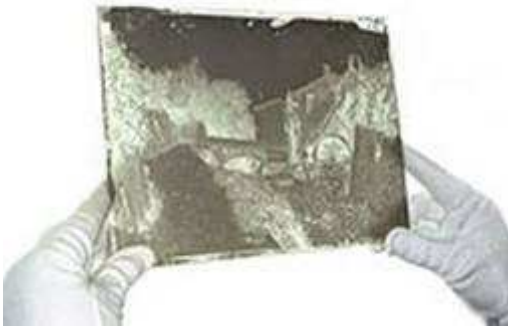
Le mot «**photographie**» est composé de deux racines d'origine grecque: le préfixe «photo-» (photos: lumière, clarté) qui procède de la lumière, qui utilise la lumière; le suffixe «-graphie» (graphein: peindre, dessiner, écrire) qui écrit, qui aboutit à une image, littéralement: «**écriture de lumière**».

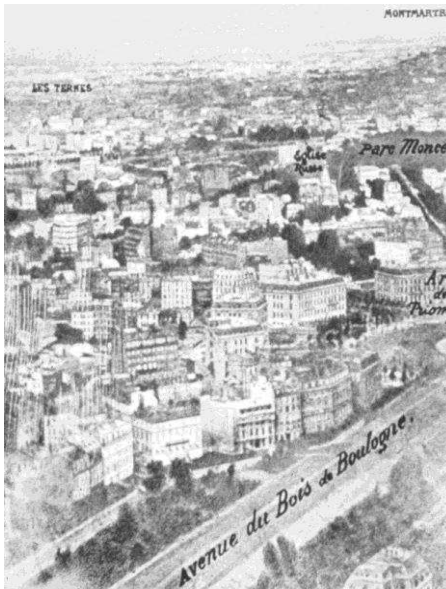
Principe de la chambre noire Source: Encyclopédie Microsoft Encarta.

Joseph Nicéphore NIEPCE, *La première photographie, 1827.*

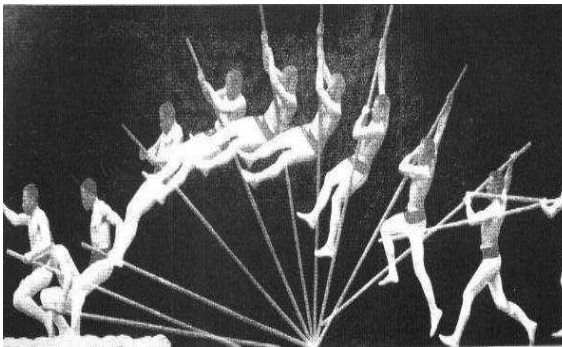
Plaque de verre au collodion.

NADAR, *Place de l'Etoile, 1858.*

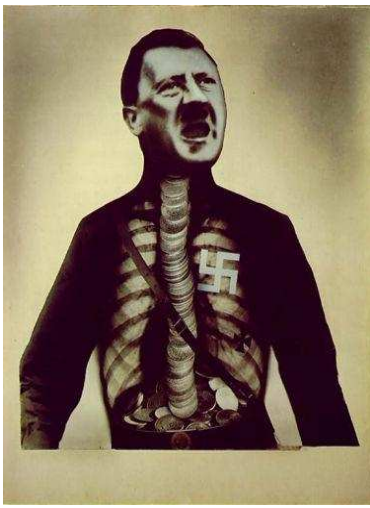

Nadar dans son ballon

MAREY, *décomposition d'un saut.*

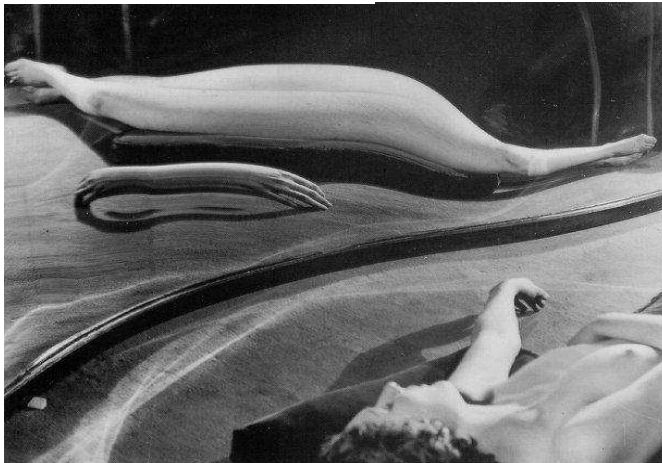
John HEARTFIELD, *Adolf Le super homme*, 1932.

BRASSAI, *Paris de nuit*, 1932.

MAN RAY, *Noire et blanche*, 1936

André KERTESZ, *déformation*, 1933.

Walter DE MARIA, *The Lightning Field*, 1977.

Jeff WALL, *Invisible*, 1999.

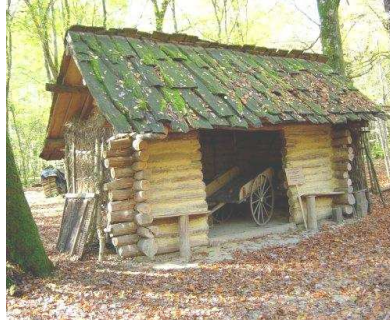

PIERRE et GILLES *Les Cosmonautes*, 1991 © Pierre et Gilles.
Courtesy Galerie Jérôme de Noirmont, Paris

Annette MESSAGER, *Mes vœux*, 1988-1991.

CONSTRUIRE, BATIR

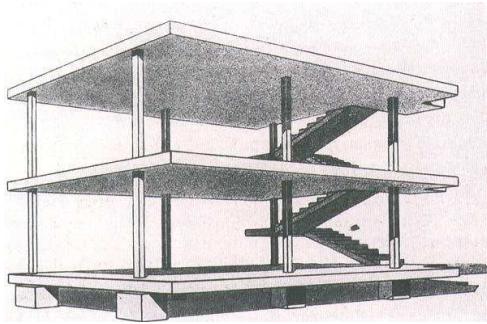

COMMENT ÇA TIENT ?

Andy GODWORTHY *Arche*, 2002

CONCEVOIR L'ARCHITECTURE

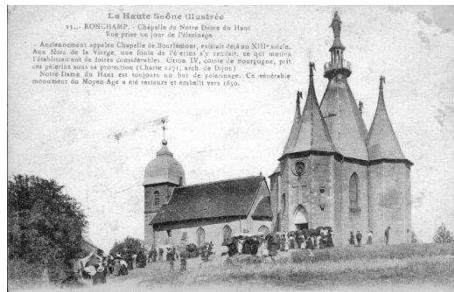
Le CORBUSIER, *structure de l'unité Domi-ino*, 1915

Claude Nicolas LEDOUX *les Salines Royales d'arc et Senans*,

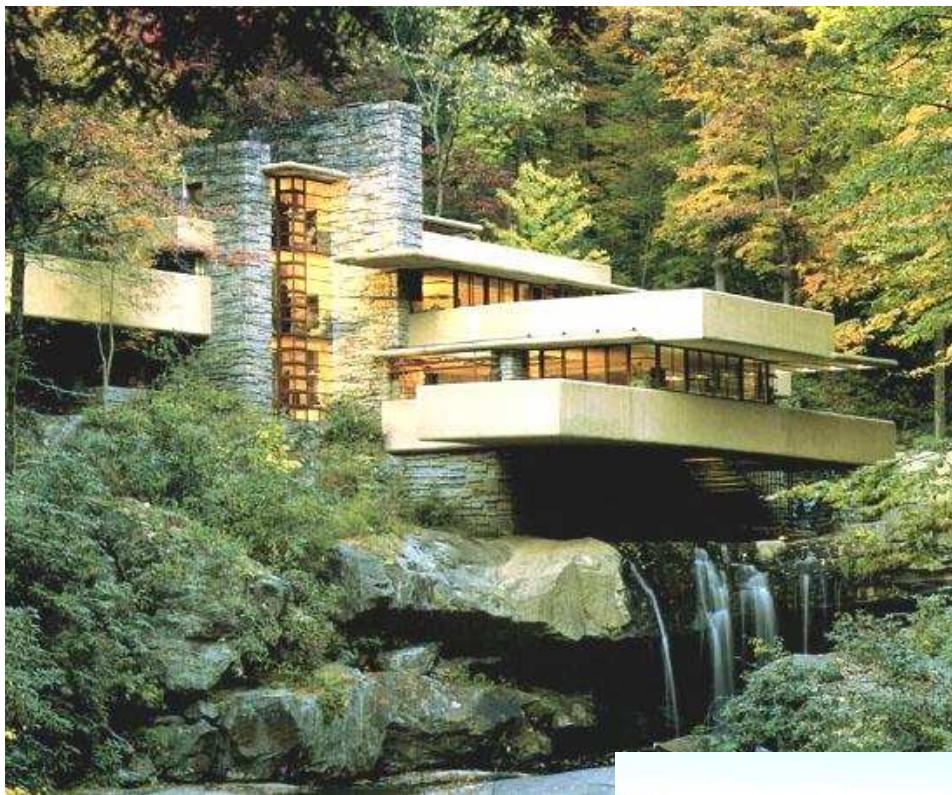
L'architecte conçoit et organise les espaces en tenant compte des différentes fonctions internes du bâtiment. Il définit une forme, une volumétrie, une ornementation. Il l'inscrit durablement dans son environnement.

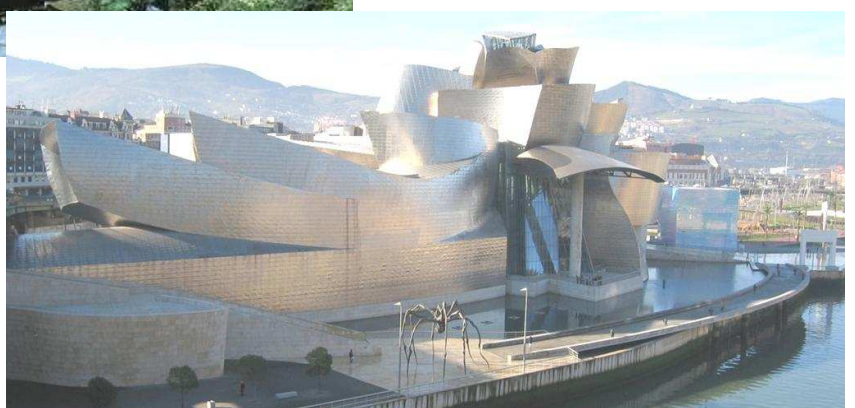
Chapelle Notre Dame du haut, Ronchamp 1843

Reconstruction en 1955 par Le CORBUSIER

Franck Lloyd WRIGHT, *la maison sur la cascade*, 1936

Franck GEHRY, *Musée Guggenheim*, Bilbao, 1997

ART TOTAL

Pablo PICASSO, *Parade*.

Affiche.

Détail d'une affiche de la galerie Lara VNCY de Paris.

Yves KLEIN, *Le Saut*.

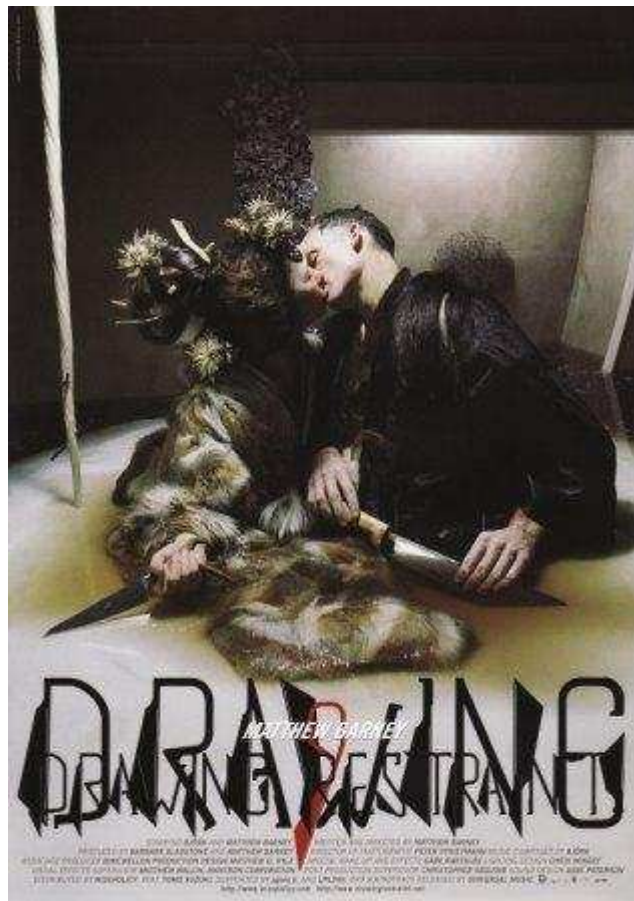
GILBERT & GEORGE, *The Singing Sculpture*.

BEUYS 7000 chênes.

Nam June PAIK, *TV Cello*.

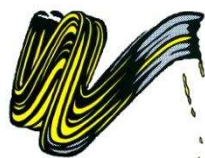
Matthew BARNEY *Drawing restraint 9*.

Philippe DECOUFLE.

Pina BAUSCH, *Vollmond*.

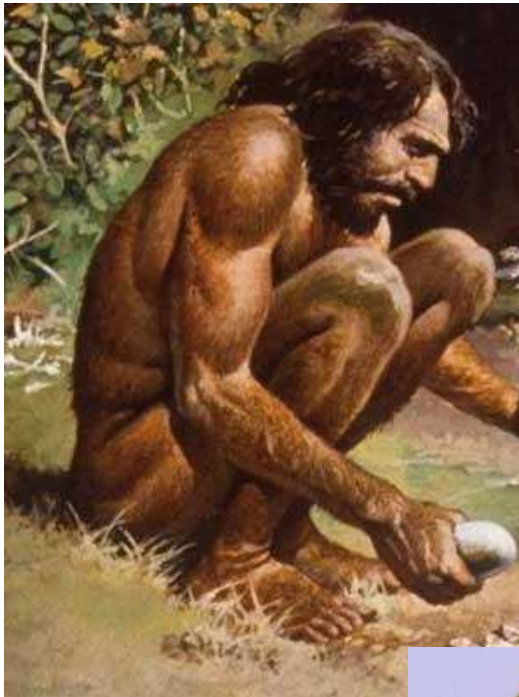

Cherche et
note ici
les titres de 3
œuvres mises en scène par
Philippe Découflé :

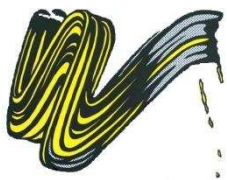

Win DELOYE.

OBJET

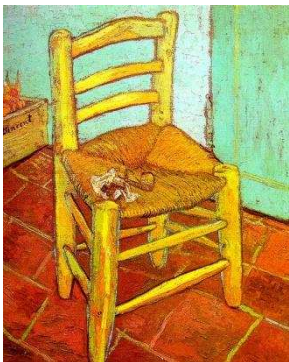
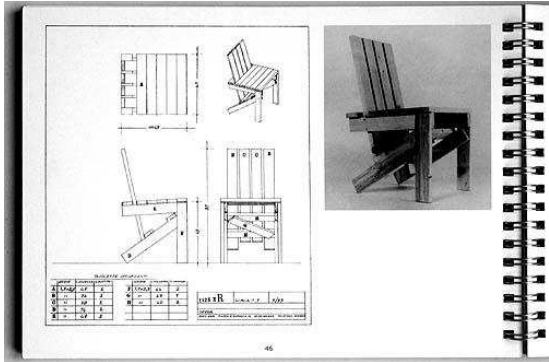

L'homme transforme
une chose inanimée
en
objets
utilitaires ,
décoratifs,
symboliques,
artistiques

Choisis un métier et propose une chaise en 3d qui le symbolise.

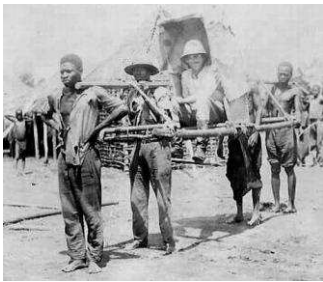
REPRESENTATION

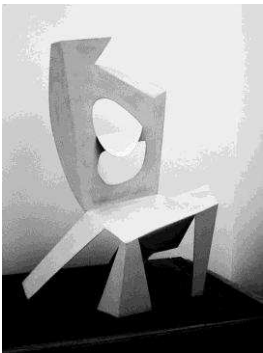
EVOLUTION

FONCTIONS

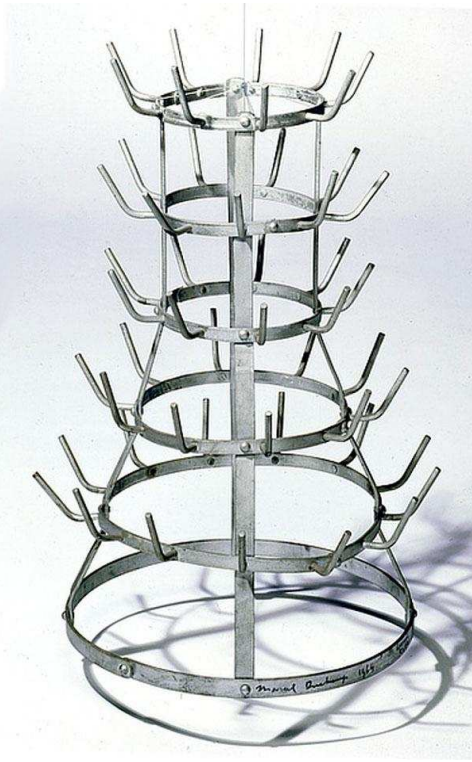

OBJETS -OEUVRES

L'OBJET

MATIERE
MATERIAU

Marcel DUCHAMP

Jean TINGUELY

Salvador DALI

Meret OPPENHEIM

Pablo PICASSO

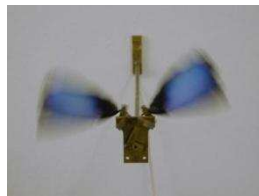
Tony CRAGG

Jeff KOONS

Jeff KOONS

Rebecca HORN

ARMAN

PANAMARENKO

DETOURNEMENT, RECUPERATION, ASSEMBLAGE

Pablo PICASSO, *Tête de taureau*.

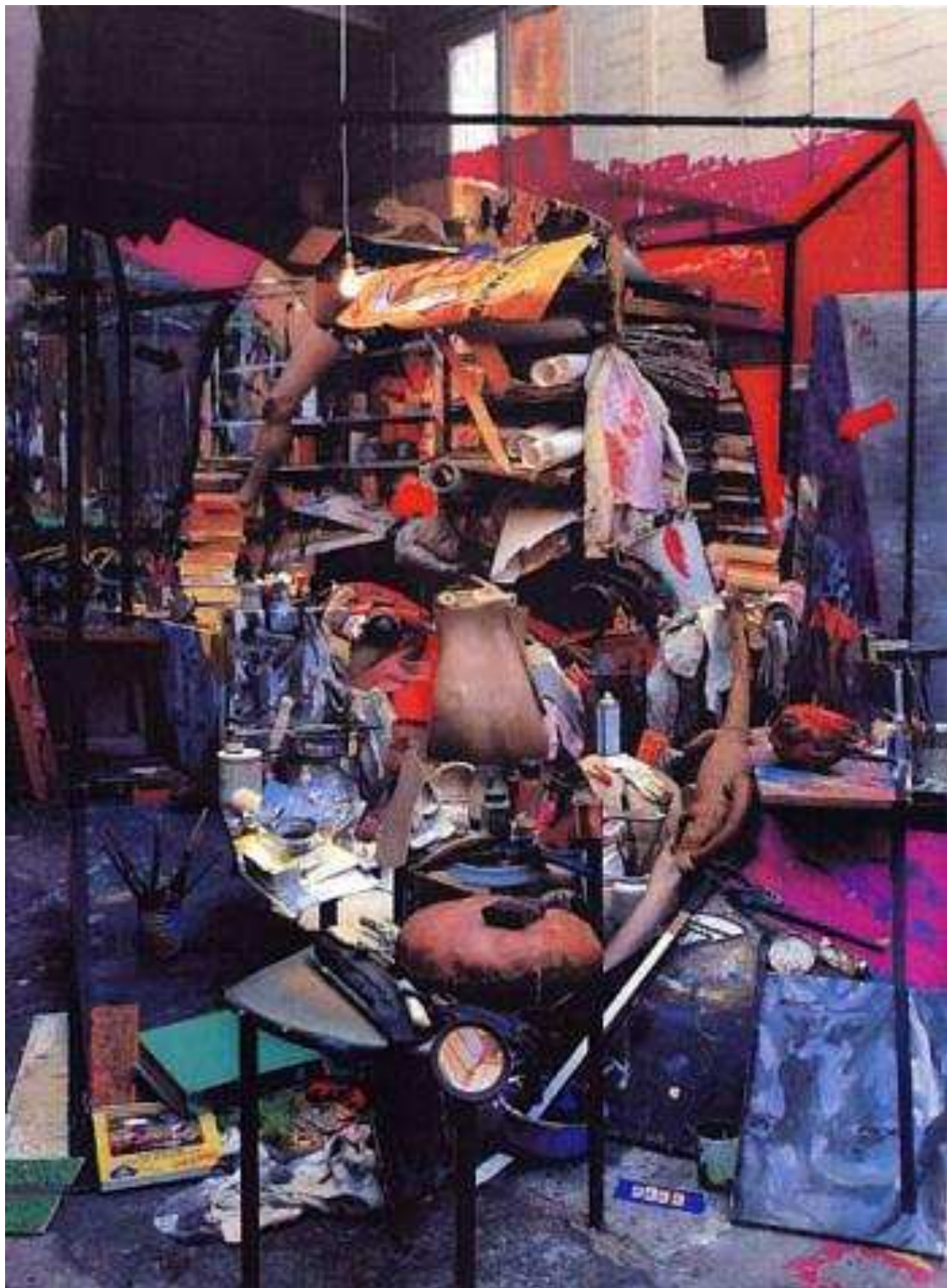
Victor BRAUNER, *Loup-table*.

Fétiche, Songye, Zaïre.

Niki de SAINT PHALLE, *La Mariée*.

Bernard PRAS, *Inventaire 2001, Bacon*

- Fais apparaître sur le document la chaise, le sol, les murs et l'étagère de l'anamorphose de Bernard PRAS.

- Note ci dessous la définition du mot anamorphose :

.....

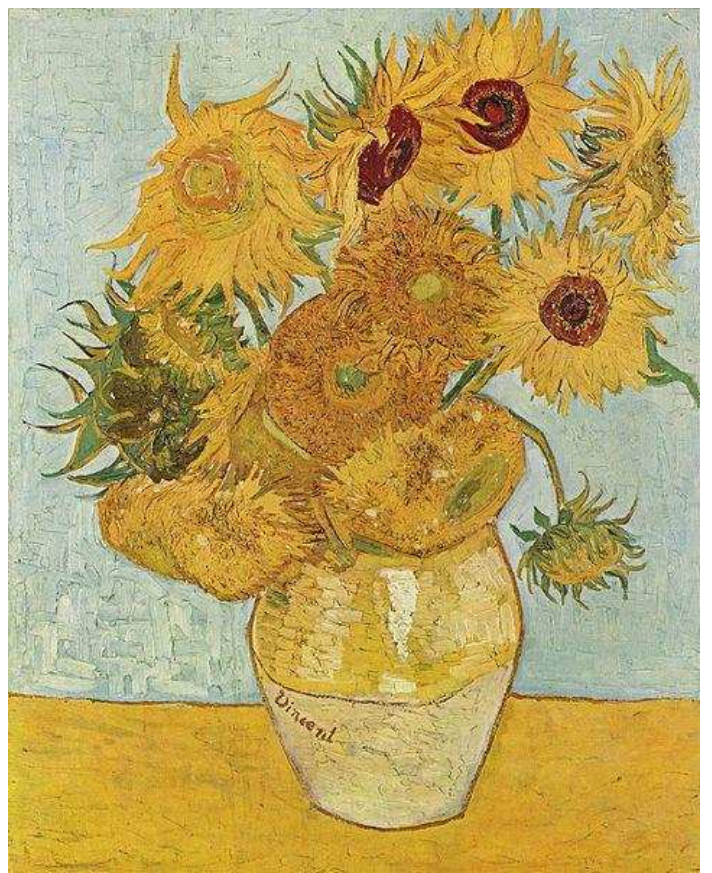
NATURE MORTE

L'expression **nature morte** désigne un sujet constitué d'objets inanimés (fruits, fleurs, vases, etc.) ou d'animaux morts, puis, par métonymie, une œuvre (en peinture ou en photographie, etc.) représentant une nature morte.

Pieter CLAESZ
Nature morte à la tourte entamée
Huile sur bois, 49.8 x 69.4 cm
Besançon, musée des beaux-arts et d'archéologie

Hans HOLBEIN Le Jeune
Portrait de Jean de Dinteville et Georges de Selve,
dit aussi *les Ambassadeurs*, 1533
Huile sur bois, 207 x 210 cm
Londres, National Gallery

Dans ce tableau, la nature morte joue un rôle important. Les objets qui la composent et qui entourent, les ambassadeurs sont pour la plupart des instruments de mesure du temps.

Christian BOLTANSKI
Image modèle
Date de réalisation 1977
Photographie, Tirage cibachrome
Dimensions 100 x 100 cm

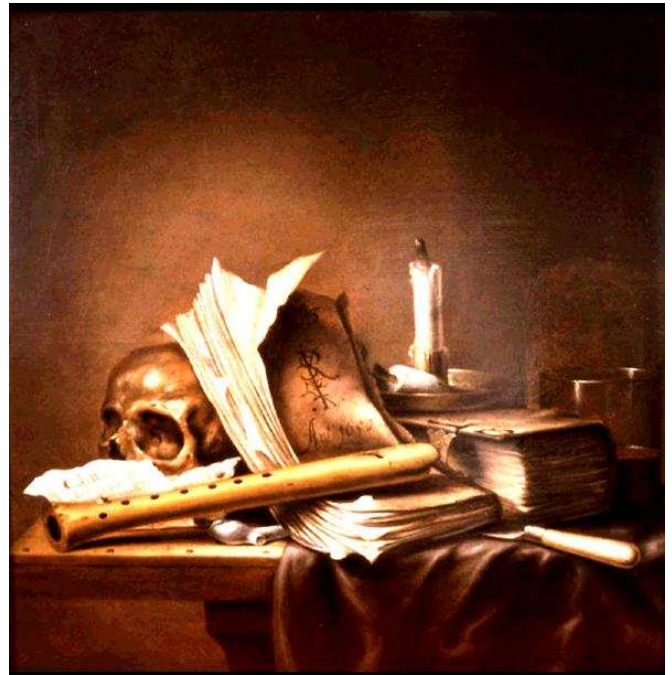
Vincent VAN GOGH (1853-1890)
Les tournesols, 1888
Huile sur toile, 91 x 72 cm

VANITE

CATEGORIE DE PEINTURE DONT LES OBJETS SYMBOLISENT LA BRIEVETE DU TEMPS

Au XVIIe siècle, il est à la mode de montrer la fragilité de la vie à travers des œuvres qui mettent en scène un crâne, ou des symboles du temps qui fuit inexorablement.

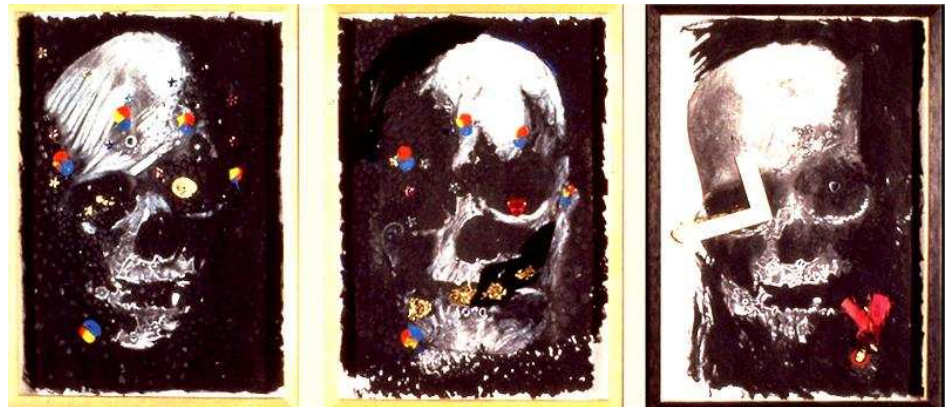
La vanité est un genre pictural consistant à travers la représentation d'objet, dans des natures mortes ou des portraits, à parler de la vie éphémère de l'homme. Il oppose souvent la futilité (superficialité) des biens matériels aux valeurs spirituelles (liées à l'esprit).

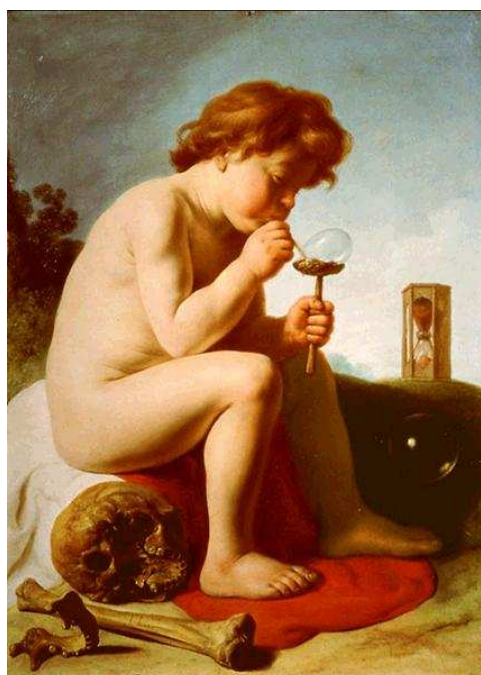
Peter Van STEENWIJK
Vanité, 1650
Huile sur panneau, 50 x 49 cm
Belfort, musée d'art et d'histoire

Attribué à Hans EWORTH
Portrait d'un gentilhomme, 1546
Huile sur bois 114 x 82 cm
Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon

Joël KERMARREC
Tête de mort, 1987
Mine de plomb, huile et collage sur papier ; série 12 x (31.3 x 22.5 cm)
Dole, musée des beaux-arts

Jan LIEVENS
Enfant faisant des bulles de savon, vers 1645
Huile sur bois, 100 x 73 cm
Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon

Andy WARHOL
Dentier, 1982-1983
Polaroid couleur, 9.5 x 7.2 cm.
Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, Paris

Statut de l'image

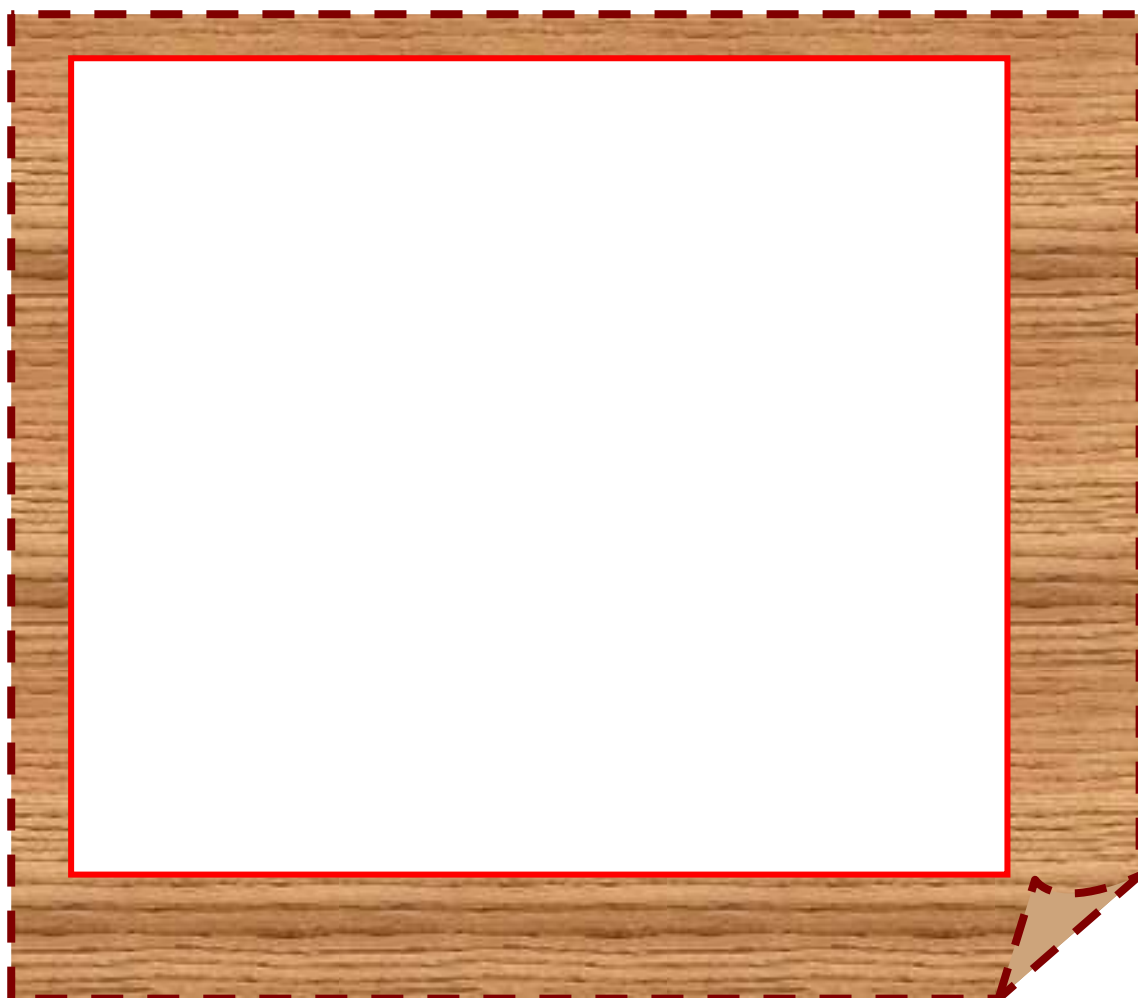
Image : du latin : imago : représentation, portrait, apparence.

Une image est la représentation en deux dimensions du monde visible ou mental avec des productions très diverses : dessins, photographies, vignettes de bandes dessinées, gravures, peintures. C'est aussi un signe visuel dans lequel nous reconnaissons la réalité ou son imitation.

C'est un objet culturel et technique qui a une fonction artistique, de communication, scientifique ou documentaire, elle peut être unique ou reproduite à des millions d'exemplaires, elle repose sur un contexte de civilisation tout entier : techniques, mœurs, modes, croyances, religions, morale, éducation, philosophie.....

A toi de créer
et de coller
une image ici.

IMAGES ARTISTIQUES

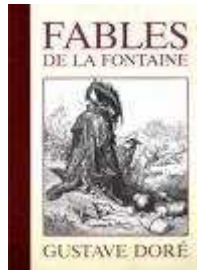
Peinture

Photographie

Bande dessinée

Illustration

Image décorative
Papier peint

Film
Picsou

IMAGES DE COMMUNICATION

Publicité

Logo

Pictogramme

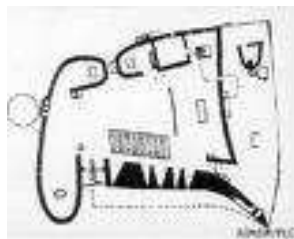

Signalétique

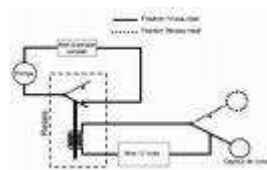
IMAGES DOCUMENTAIRES

Images de presse

Plan

Schéma

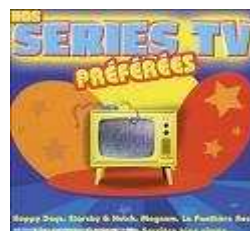

Echographie

IMAGES QUOTIDIENNES DE LOISIR

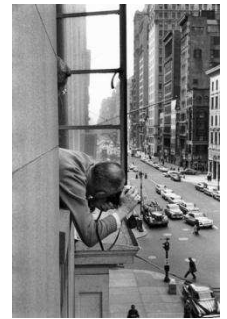
Album de photographies

Série Télévision

CONSTRUIRE UNE IMAGE

Le cadrage : cadrer, c'est sélectionner une partie d'un tout. Toute manipulation du cadre détermine une lecture différente. La forme du cadre détermine sa surface ; L'image est appelée **champ**, dans la réalité l'espace de l'image déborde du cadre : c'est le **hors champ**.

René BURRI (1933)
Cartier-Bresson à New York, 1959

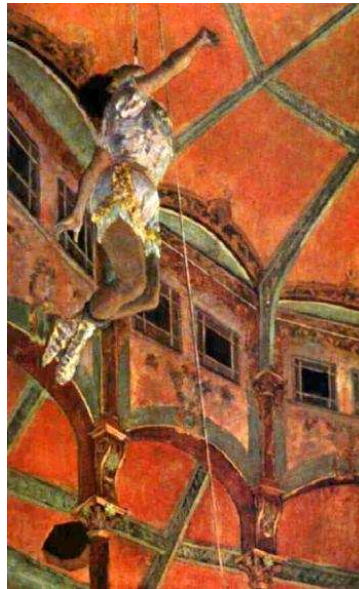
Marc RIBOUD (1923) *Fenêtres, Beijing Pékin*, 1965

Les points de vue : On distingue la vue frontale, la plongée, la contre plongée

Félix VALLOTTON 1899
Le ballon ou coin du parc avec enfant jouant au ballon, 1899

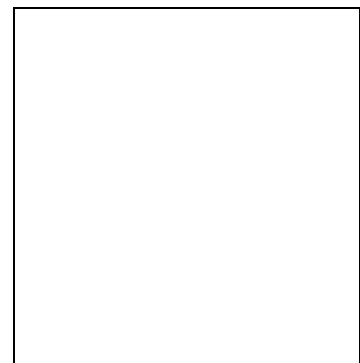
Edgar DEGAS 1834-1917
Miss Lala au cirque Fernando, 1879

William KLEIN (1928)
Broadway and 103 rd street New York, 1955

Donne une nouvelle signification à la photographie de Marc Riboud en opérant un nouveau cadrage dans le carré ci-contre.

CHOISIR LES DIMENSIONS

A L'INTERIEUR DU CADRE

L'échelle de plans correspond à la grandeur des êtres animés, objets ou éléments du décor représentés dans l'image par rapport à la taille de celle-ci.

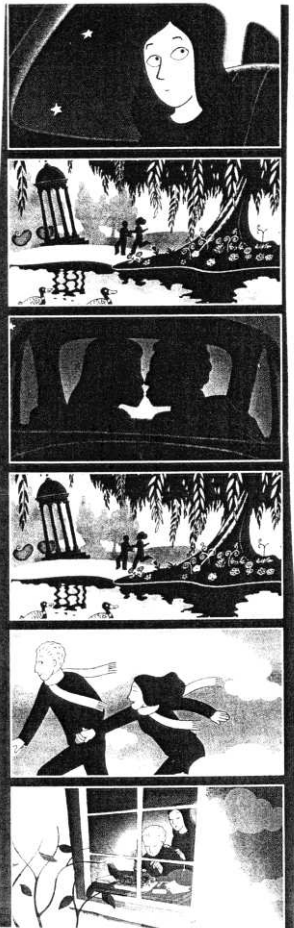
Elle traduit donc un rapport de proportion entre l'image et le cadre.

On parle de :

- (1) très gros plan
- (2) gros plan
- (3) plan rapproché
- (4) plan américain
- (5) plan moyen
- (6) plan d'ensemble
- (7) plan panoramique

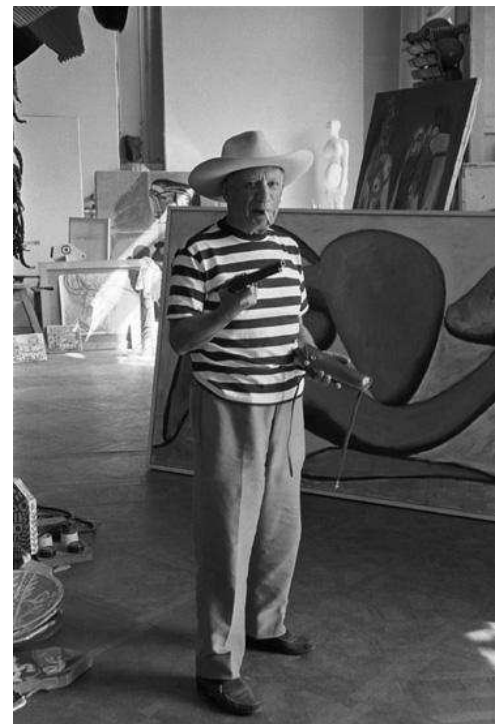
Robert DOISNEAU (1912-1944) *Square du vert-galant* 1950

SATRAPI (1969) et Vincent PARONNAUD (1970)
Persépolis, 2007 Séquence en images

Jean DIEUZAIDE (1921-2003)
Dali dans l'eau port Ilgat, 1953

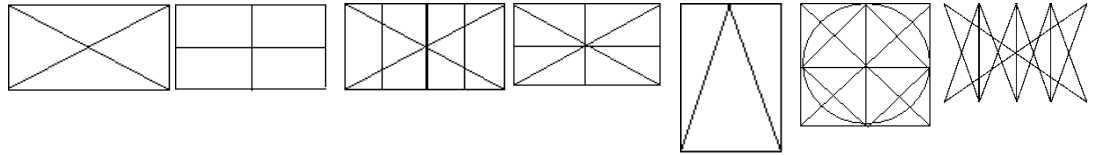
René BURRI (1933) *Pablo Picasso*, 1957

COMPOSER

Composer une image, c'est faire des choix liés à la mise en scène en utilisant des **principes géométriques** particuliers.

On peut observer des compositions pyramidales, sphériques, en cascade, utilisant le nombre d'or... Les lignes de force peuvent être les horizontales, verticales, obliques, circulaires ou le résultat d'une combinaison de celles-ci.

Le nombre d'or appelé également divine proportion a eu de nombreuses applications en sculpture, peinture, architecture.
Nombre égal à : 1,618 et correspondant à une proportion considérée comme particulièrement esthétique

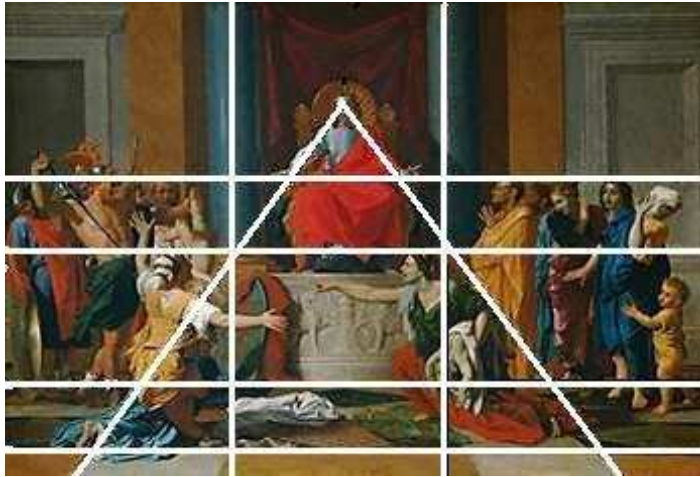

BOTICELLI 1445- 1510 *La naissance de Vénus* 1485

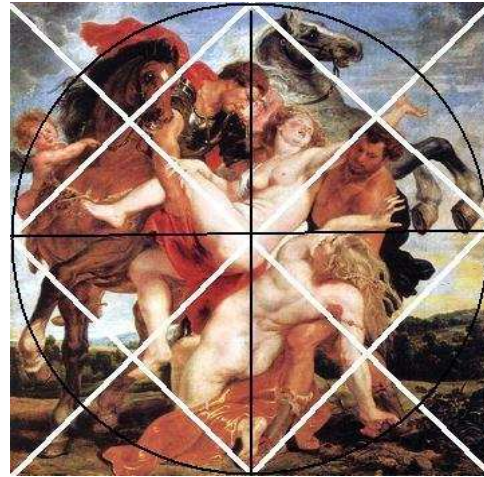
Ces lignes bien que recouvertes par la peinture créent un cheminement à l'intérieur du tableau que notre œil perçoit et suit. Les points forts de l'image se trouvent à l'intersection de ces lignes de force mais également dans les zones où le regard est appelé en raison de l'utilisation de contrastes de lumière, forme, couleur.

L'art classique aime l'ordre, il privilégie la symétrie, l'équilibre.

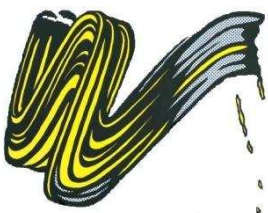
L'art baroque suggère le mouvement, la passion en utilisant les diagonales et les courbes.

Nicolas POUSSIN 1594-1665 *Le jugement de Salomon* 1649

Pierre-Paul RUBENS 1577-1640
L'enlèvement des filles de Leucippe 1617

Observe le tracé ci-dessus (reproduction de Rubens). A toi d'indiquer dans la vignette ci-contre, les lignes de force qui montrent un l'effet de mouvement : courbes, contre courbes ...

ORGANISER

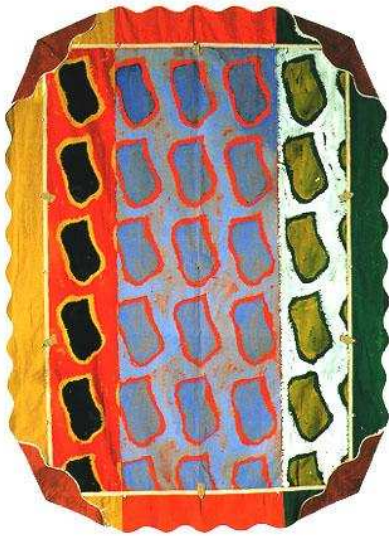
Organiser, c'est la manière de décider comment seront disposés des éléments sur une surface en utilisant **des principes particuliers** tels que : alterner, aligner, répéter, éparpiller, concentrer, superposer.

L'organisation implique l'utilisation de plusieurs éléments qui peuvent être répétitifs ou non.

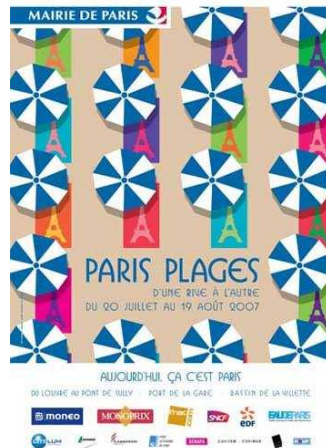
L'organisation aléatoire fait intervenir la notion de hasard dans la production.

Dans tous les cas le résultat est le fruit de l'intention de l'artiste.

Ce choix d'un dispositif particulier est apparu au début du 20ème siècle et reste une préoccupation de la peinture contemporaine.

Claude VIALLAT (1936)
Hommage à Matisse 1992

Service de communication de
de Paris, *Paris Plages*, 2007

Le CORBUSIER, Charles Edouard JEANNERET, dit
(1887- 1965)
Le plan Voisin, 1925

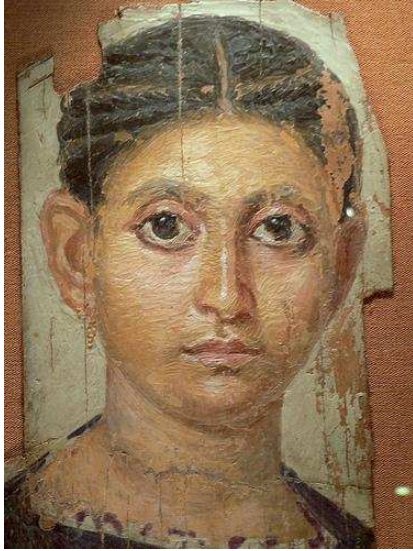

Tony CRAGG (1949-) *S Rouge* 1983

Daniel SPOERRI, *Tableau piège*, restaurant de la galerie J, 1963

IMAGES et REPRESENTATION

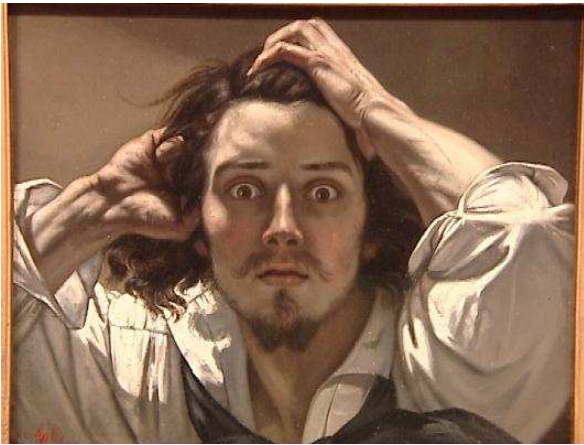
Antiquités égyptiennes,
Portrait de jeune femme

Duane HANSON, *Supermarket lady*.

Patrick TOSANI.

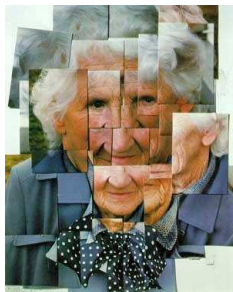

Gustave COURBET, *Le Désespéré*.

RESSEMBLANCE =
Fidélité entre le modèle et l'image

David HOCNEY, *Mum*.

Pablo PICASSO, *Olga à l'éventail*.

RESSEMBLANCE

REPRESENTATION et IMAGES

Gaston CHAISSAC.

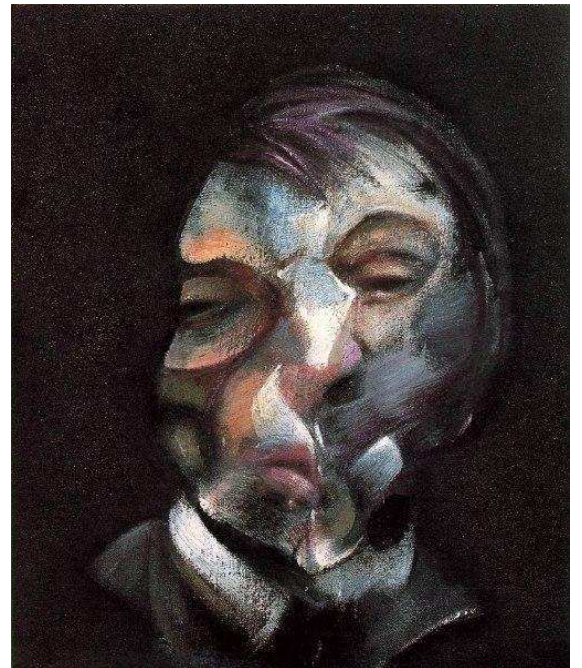
Réalise et colle ici un portrait vraisemblable de ton professeur d'arts plastiques.

Willem DE KOONING.

Pablo PICASSO, *Portrait de Dora MAAR*.

Francis BACON, *Autoportrait*.

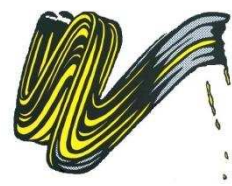
VRAISEMBLANCE =
l'artiste propose une version personnelle de
l'image de son modèle.

VRAISEMBLANCE

IMAGE, ŒUVRE et REALITE

René MAGRITTE, *Ceci n'est pas une pomme*.

Es-tu d'accord avec le texte de René MAGRITTE qu'il a choisi d'inclure dans sa peinture ? Explique ta réponse.

.....

.....

.....

Cherche dans ton livret d'autres artistes qui incluent des mots ou du texte dans leurs œuvres et notes leurs noms ci-dessous.

.....

.....

.....

REALITE =

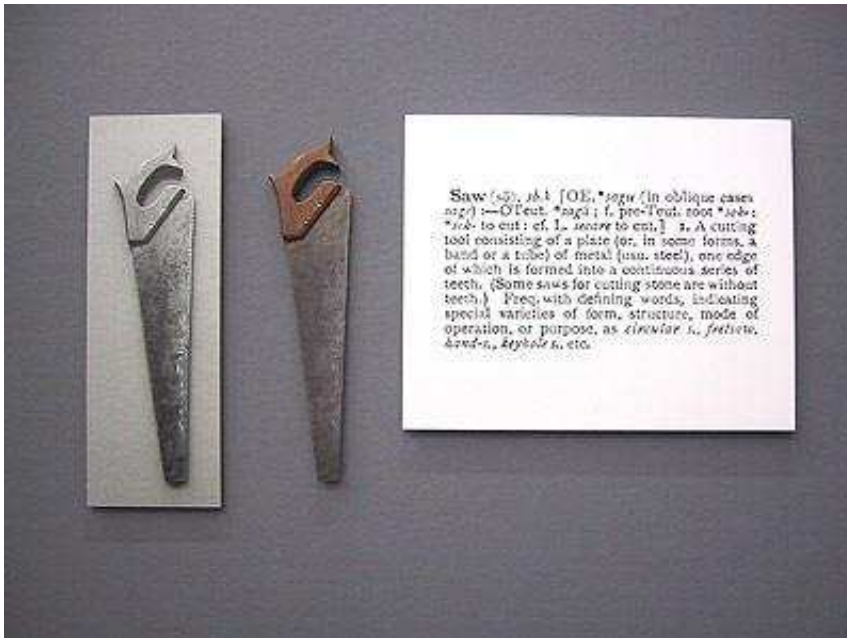
Fait réel et non imaginé, ce qui existe, vérité...(Petit Robert)

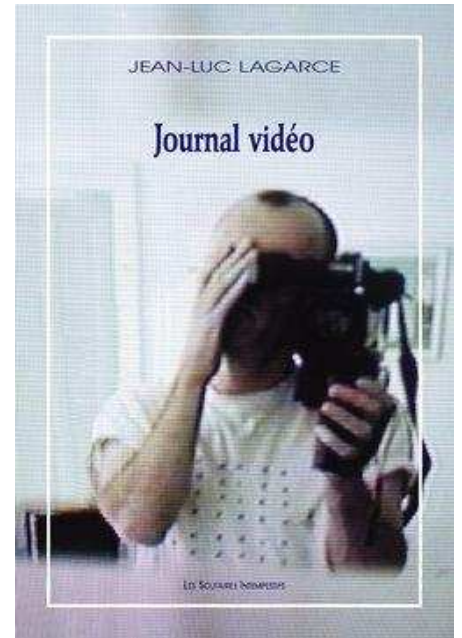
Pierre HUYGHE, *Billboards*.

Daniel SPOERRI, *Tableau-piège : Restaurant de la City-Galerie*.

Joseph KOSUTH.

Jean-Luc LAGARCE, *Journal*.

Georges MERILLON, *Veillée funèbre au Kosovo 29 janvier 1990*.

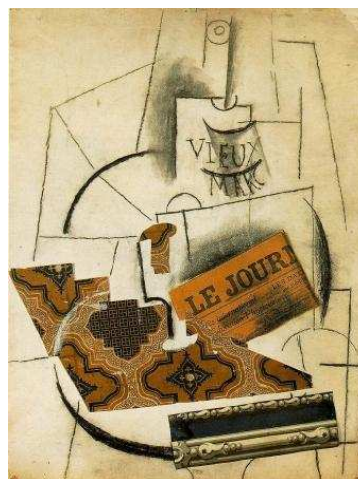

Georges ROUSSE.

Réalité vue, Réalité connue, Image de la Réalité, Réalité nouvelle, Réalité photographique, Réalité filmée, Réalité temporelle, Réalité vécue, Réalité trompeuse, Réalité partielle, ...

CHARDIN, *La raie*.

Pablo PICASSO, *Vieux marc*.

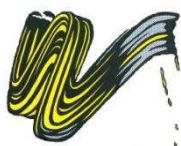
Timbre : *le Pouce de CESAR*.

IMAGE, ŒUVRE et FICTION

Jacques MONORY, *Meurtre n°10/2*.

Observe et note les différences
entre ces 2 images :

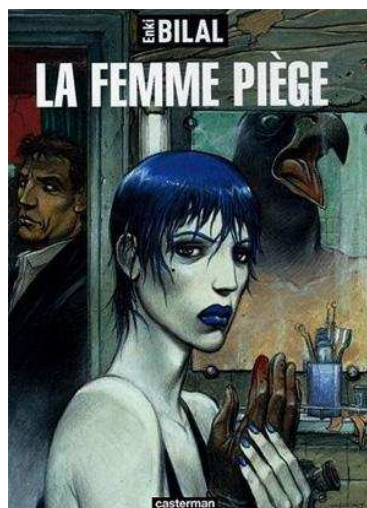

FICTION =

Fait imaginé, invention, création de l'imagination, mensonge... (Petit Robert)

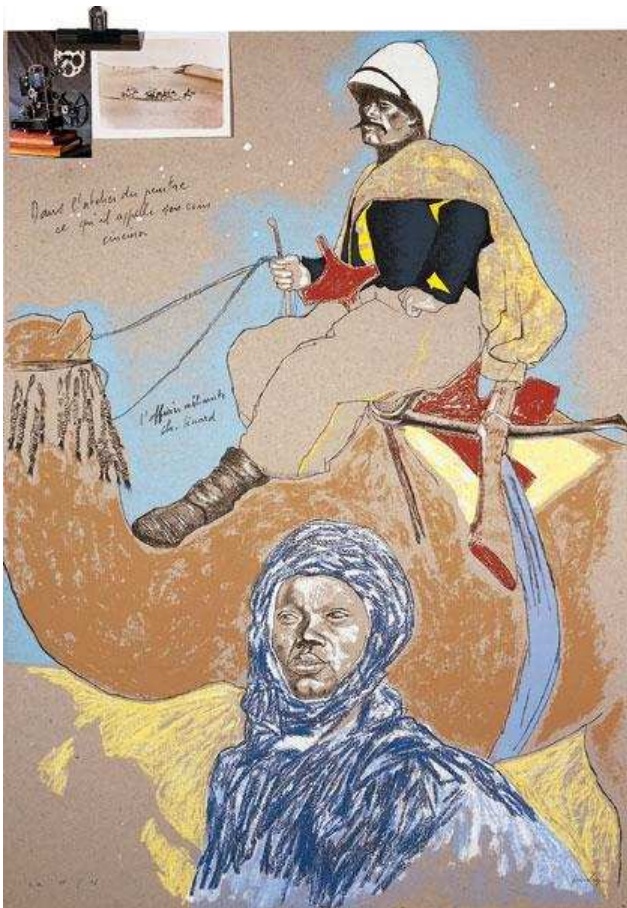
Max ERNST, *La Femme 100 têtes*.

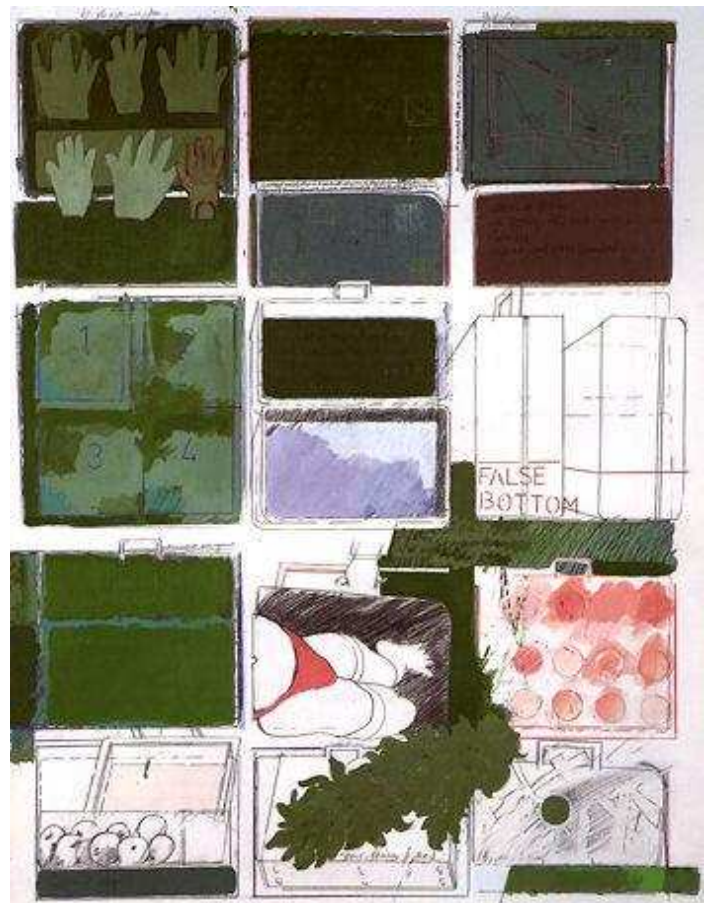
Enki BILAL, *La femme piège*.

Alfred HITCHCOCK, *Les Oiseaux*.

Jean le GAC, *Le Coin cinéma du peintre*.

Peter GREENAWAY.

STORY BORD =

images qui guident la réalisation d'un film.

FILMS, VIDEOS, THEATRE, BANDES
DESSINEES, LITTERATURE...

Christian BOLTANSKI, *Saynètes comiques*.

COPIE, EMPRUNTS et METISSAGE dans l'ART

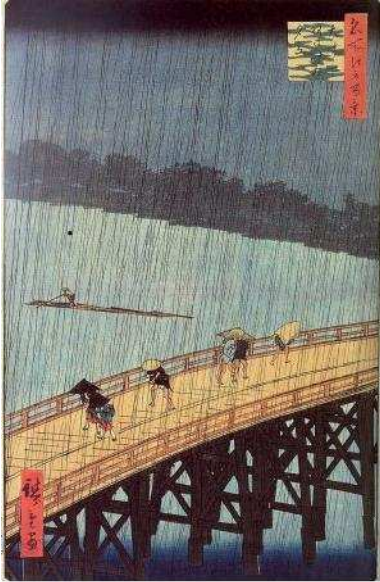
COPIER pour APPRENDRE

COPIER pour CREER

Le 18 novembre 1793, le Louvre ouvre avec pour but de permettre aux artistes la copie des chefs d'œuvres. Rien n'est créé de toutes pièces, on s'inspire, on réutilise, on est influencé...

La découverte du monde permet la rencontre des civilisations et un métissage des cultures.

Le **JAPONNISME** : au XIXe siècle, le Japon sort de son isolement, les estampes arrivent en Europe et vont beaucoup influencer les artistes occidentaux.

HIROSHIGE 1797-1858 *averse soudaine*, 1856

Vincent VANGOGH 1853-1890 *pont sous la pluie*, 1887

PICASSO est le champion des **copies** : 57 variations des *Ménines* de VELASQUEZ (entre le 17 et le 30 décembre 1957) mais aussi 15 versions des *Femmes d'Alger* de DELACROIX.

PICASSO (1881-1973) *Guernica* 1937 est lui même parodié par

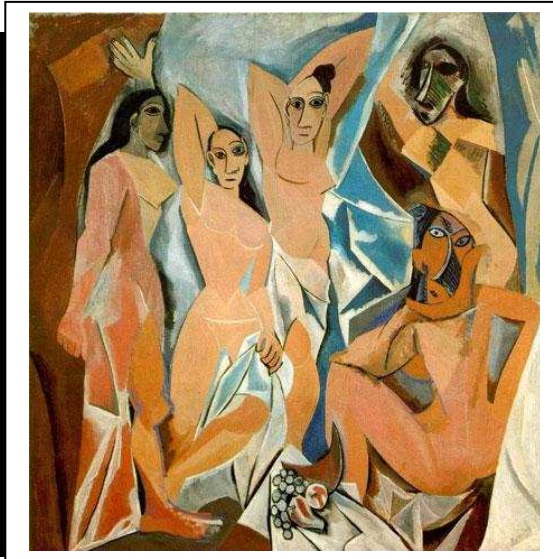
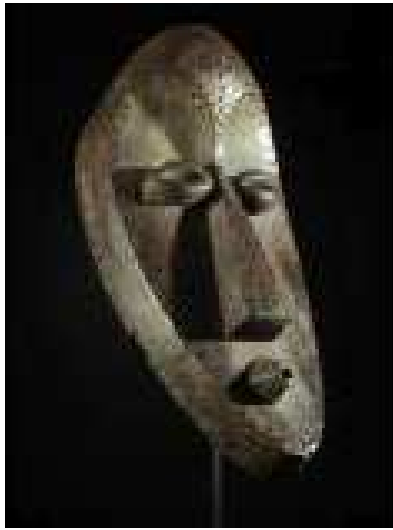

el intruso 1971 collectif de 3 artistes
..... EQUIPO CRONICA (1964-1981)

Le **PRIMITIVISME** : autre bouleversement fin 19e début 20e cette fois.

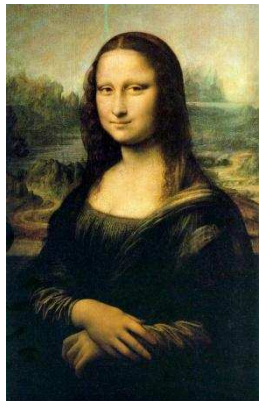
Quand les artistes découvrent ces centaines d'objets le choc est grand, ils vont renouveler complètement les règles de la représentation. Les artistes insatisfaits de leur propre culture cherchent une **simplicité**, une **proximité avec le naturel**. Ils s'éloignent du mode de représentation lié à l'imitation du réel. Le tableau n'est plus une fenêtre ouverte sur le monde visible mais comme une simple surface plane où se déploie un jeu complexe de formes peintes.

L'art primitif est soumis à un savoir, l'art occidental à un voir. L'art primitif va inspirer de nombreux artistes en particulier PICASSO :

Statuette vili (Congo)

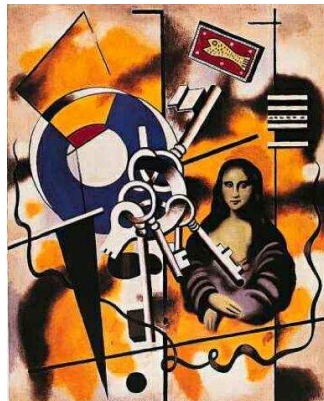
La Joconde est le tableau le plus copié

Léonard DE VINCI (1452-1519)
La Joconde, 1503

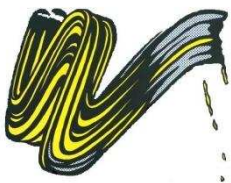
GIOVANOPOULOS
Mona Lisa, 2004

Fernand LEGER (1881-1955)
La Joconde aux clés, 1930

Anonyme

Et toi que fais-tu
avec cette célèbre
Joconde ?

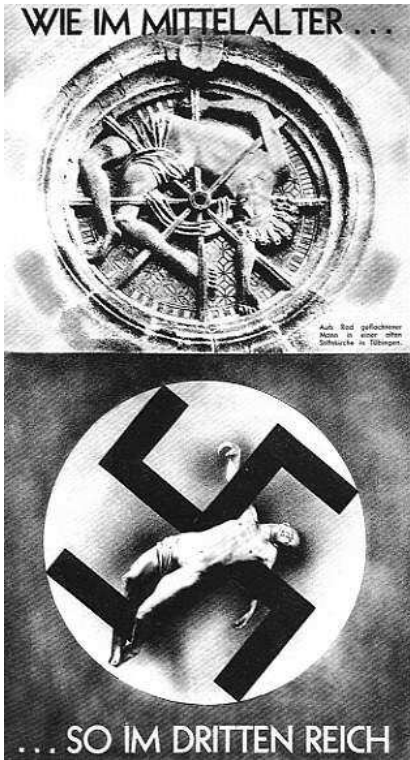

L'IMAGE

Collage

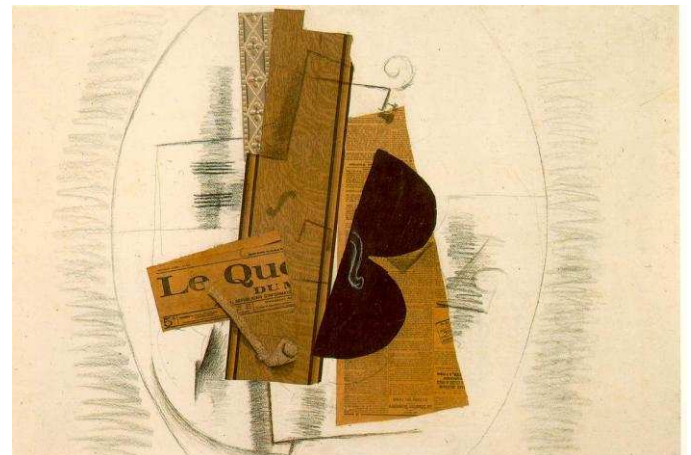
Photomontage

Montage numérique

HEARTFIELD- 1934

Georges BRAQUE
Violon et pipe,
1913

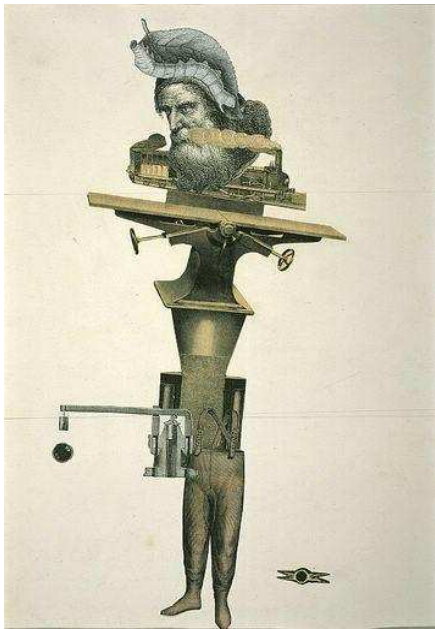
Robert RAUSCHENBERG, *Rebus*, 1955.

Richard HAMILTON, *Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?* 1956

Henri MATISSE,
Beasts of the Sea, 1950

André BRETON, Jacqueline LAMBA, Yves TANGUY, *Cadavre exquis*.

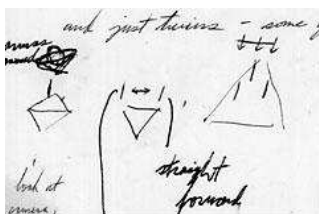
Philippe HALSMAN,
Jean Cocteau,
1948.

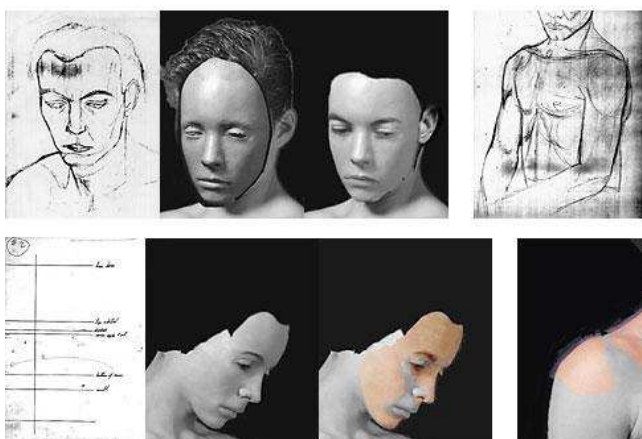
David HOCKNEY, *Merced River, Yosemite Valley*,
1982, 1982.

Jeff WALL, *A sudden gust of wind (after Hokusai)*, 1993.

Keith COTTINGHAM,
Fictitious portraits, 1992.

LA DIFFUSION DES IMAGES

Pendant des siècles,
les **fresques...**

vitraux...

retables.....

...sont solidaires d'une architecture
(mur d'une église, autel...)

MICHEL-ANGE (1465-1564)
Détail Fresque de la
Chapelle Sixtine peinte
entre 1508-1512

Tête du Christ de
Wissembourg
Musée de l'œuvre
Notre Dame.
Strasbourg

Retable de l'agneau
mystique
Jan VAN EYCK 1432

Au 15es le **tableau**,
panneau de bois mobile,
va permettre à la
peinture de se détacher
du mur.

Il va se retrouver à
l'intérieur des maisons.
L'invention de la peinture
à l'huile et de la toile
tendue sur châssis va
permettre à l'œuvre de
se transporter plus
facilement.

La diffusion des images est liée à la mise au point
de l'imprimerie par Gutenberg, le premier à avoir
mécanisé l'impression sur papier.

GRAVER POUR DIFFUSER

DÜRER (1479-1498)
« Les quatre cavaliers de l'Apocalypse »
Gravure sur bois
39x28cm

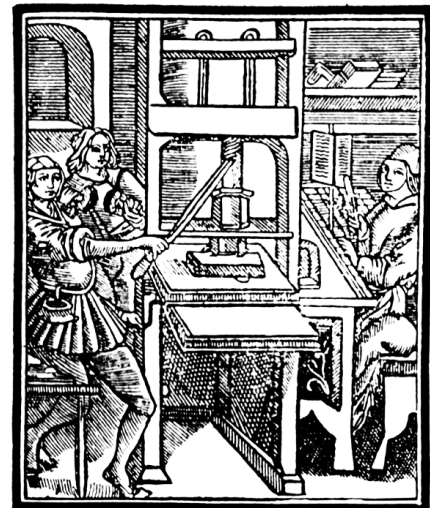
Bible de Gutenberg

Johannes
GENSFLEICH dit
GUTENBERG
(1397/1468)

Papetier

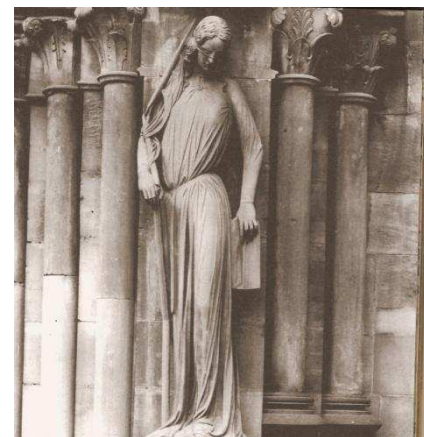

COPIER POUR CONSERVER

La **gravure**, procédé qui
permet d'obtenir à partir
d'une planche de bois ou
d'une plaque de cuivre
gravée de nombreux
exemplaires d'une même
image, va bénéficier des
progrès de l'imprimerie et
permettre la **diffusion** des
images, ou la **copie** des
œuvres.

REMBRANDT (1606-1669) « Le
Christ guérissant les malades » 1649
Aquatinte et pointe sèche

Copie d'une statue de la
cathédrale de Strasbourg,
conservée au musée de l'Œuvre
Notre-Dame

Avec l'invention de la **photographie**, il ne sera plus nécessaire de fréquenter des musées pour approcher les œuvres d'art .A partir de la fin du 19ème siècle celles-ci se présenteront sur divers supports: cartes postales, catalogues..., au risque d'être banalisées en produits dérivés (tee-shirts, cravates...)

PHOTOGRAPHER POUR...

RACONTER

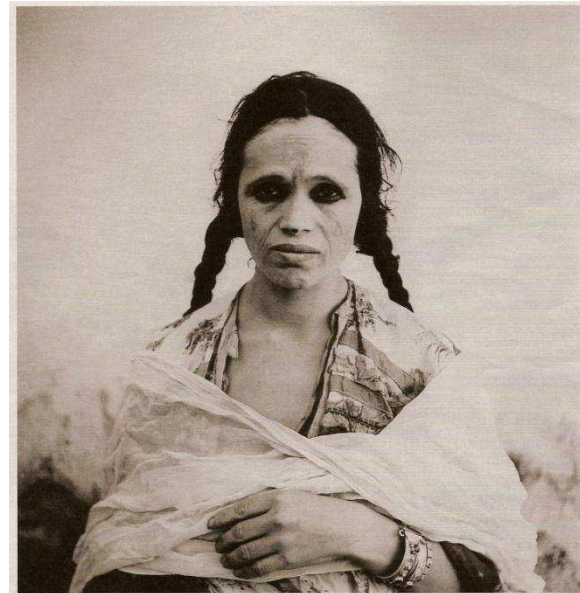

Robert DOISNEAU
La dent 1956

Les réserves du FNAC à la Défense.

TEMOIGNER

Marc GARANGER
Portrait de Cherid Berkaoun, Algérie 1960

... pour INFORMER

Stuart FRANKLIN
Place Tian an men 1989

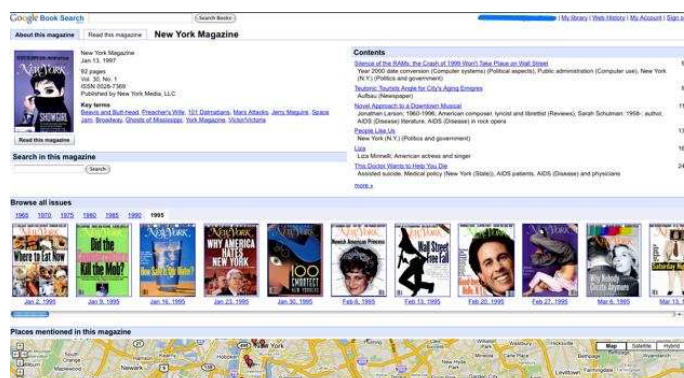

Raymond DEPARDON (né en 1942)
Hôpital psychiatrique, Piémont, Italie 1984.
50X60 cm. Magnum Photos, Paris.

DIFFUSER au risque de banaliser...

Et aujourd'hui, accès pour
tous à l'image, à la culture ?

L'ESPACE REPRESENTÉ

ESPACE BIDIMENSIONNEL

CIMABUE, *La Vierge et l'Enfant en majesté entourés de six anges*

Ambrogio LORENZETTI, *Annonciation*

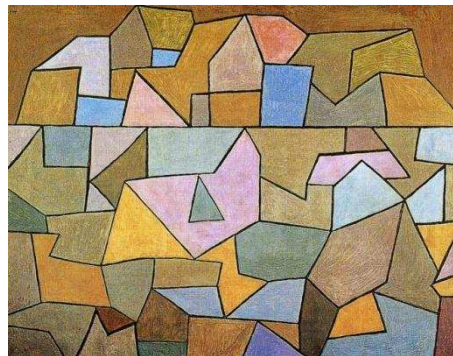
Art égyptien
Chasse dans le marais
Tombe de NAKHT

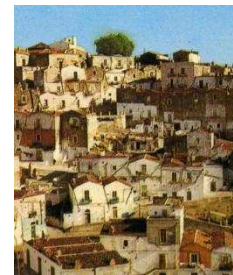
Art roman catalan

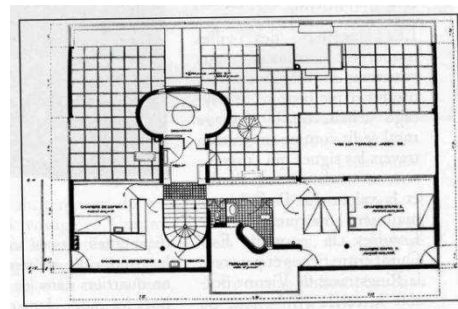
Albert GLEIZES, *Paysage à Meudon*

Paul KLEE, *Petite Ville dans les rochers*

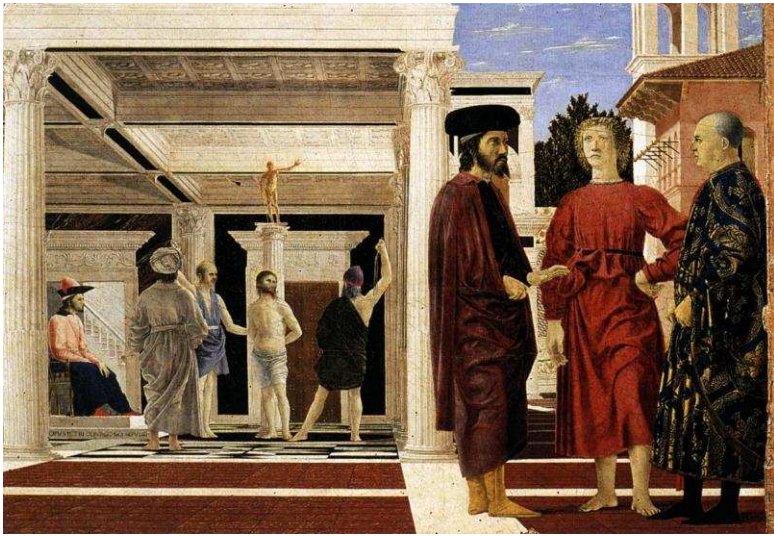
Village méditerranéen.

LE CORBUSIER, *Villa à Garches*,
Plan du toit, 2 chambres d'amis, chambre de domestiques, débarras et grande terrasse jardin.

L'ESPACE PERSPECTIVISTE

Cube scénique

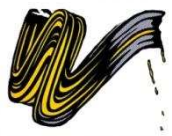
PIERO DELLA FRANCESCA, *La Flagellation du Christ*

Andrea MANTEGNA,
Oculus du plafond de la chambre des mariés

Attribué à Luciano LAURANA probablement peint par PIERO DELLA FRANCESCA,
La Cité idéale

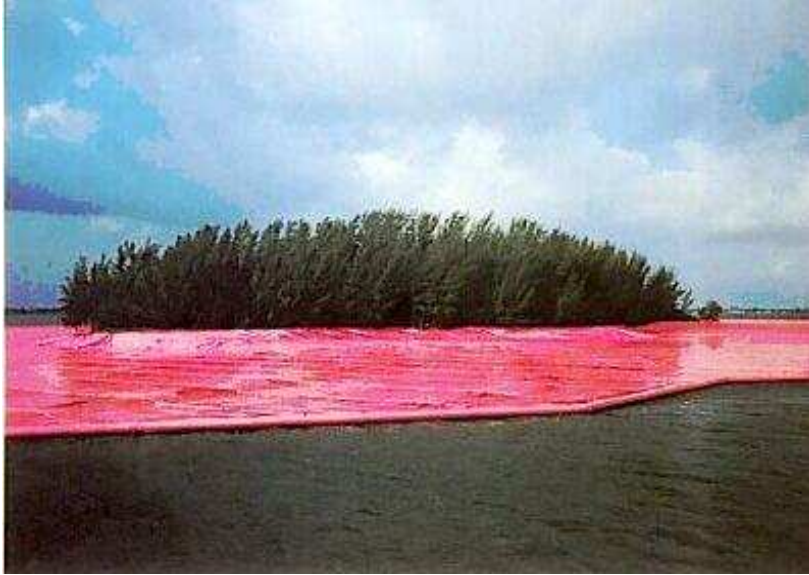
Sur l'image ci-contre,
tracez en **rouge** le point de fuite
et les lignes de fuite qui vous ont
permis de le trouver.

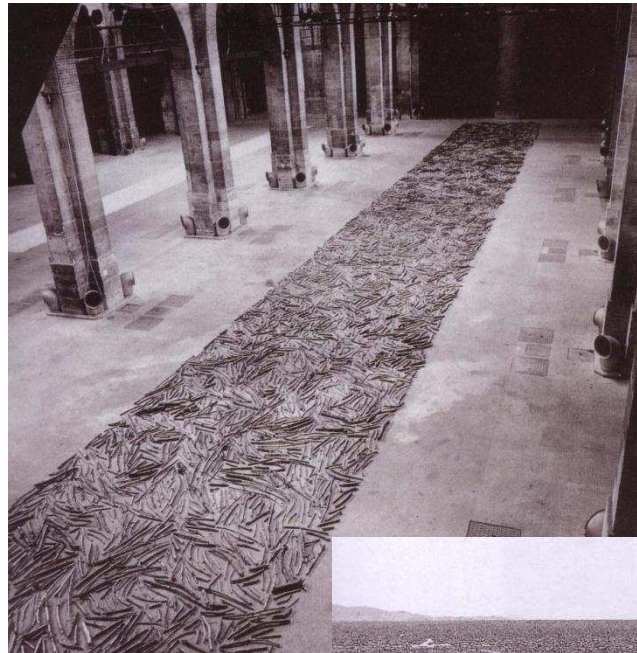
RAPHAËL, *L'Ecole d'Athènes*

ESPACE DE L'ŒUVRE : SCULPTURE, ASSEMBLAGE, INSTALLATION, ŒUVRE IN SITU, ENVIRONNEMENT

Selon l'œuvre donnée à regarder, le spectateur sera parfois amené à se déplacer pour appréhender la totalité de l'œuvre...

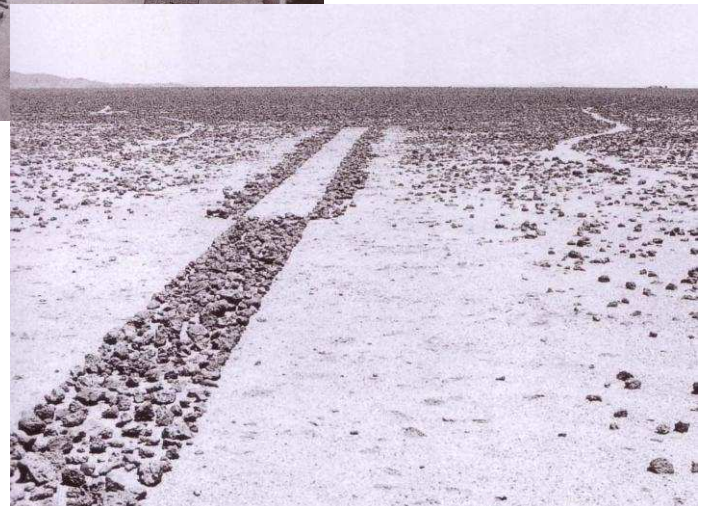

Dans *Les îles encerclées*, 1980-83, de CHRISTO, seule la voie des airs permet de voir l'œuvre en totalité.

Richard LONG est un « artiste marcheur ».
Qu'il travaille « in situ » (littéralement « en situation », sur place) ou qu'il installe ses œuvres dans un musée, ses œuvres, par leur taille imposante, se parcourent.

Toutefois, dans *Mirage : une ligne au Sahara* de 1988, l'œuvre abandonnée dans ce paysage lointain ne peut être présentée que sous forme de photographie.

Les artistes Bernard PRAS et Georges ROUSSE quant à eux obligent le spectateur à se déplacer en un point précis de façon à avoir le point de vue qu'ils ont privilégié pour percevoir l'œuvre.

Cibachrome, assemblage d'éléments hétéroclites dans un caddie de supermarché, n'est compréhensible que d'un point de vue bien précis.

Le carré de *Casablanca*, fait en 2003 par Georges ROUSSE, n'est appréhendable que d'un endroit en particulier. Vu d'ailleurs, la même réalisation paraîtra constituée de formes multicolores variées.

De gigantesques plaques d'acier installées par SERRA à travers lesquelles le spectateur est amené à se déplacer.

Le Nid, 1978 de Nils UDO n'est pas constitué de brindilles mais de branches et de troncs. Il est surdimensionné, ne peut être déplacé.

Wolfgang LAIB, après des heures de marche et de récolte minutieuse de pollen, l'installe dans de vastes espaces de façon à faire ressortir davantage ce pigment naturel jaune.

EXPERIENCE SENSIBLE DE L'ESPACE

ESPACE ARCHITECTURAL

L'espace architectural est une organisation interne et externe de volumes, agencés les uns par rapport aux autres en fonction de la destination du bâtiment.

LE CORBUSIER, (1887-1965), *Villa Savoye*, 1928-1931, Poissy

Vues intérieures de la villa Savoye

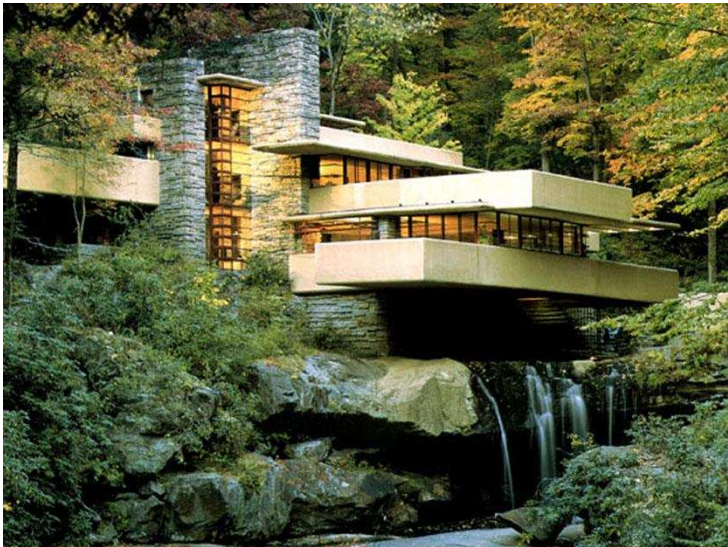

Vue intérieure du hall de la cité de la musique

Christian de PORTZAMPARC, (1944)
Maquette de la cité de la musique Paris

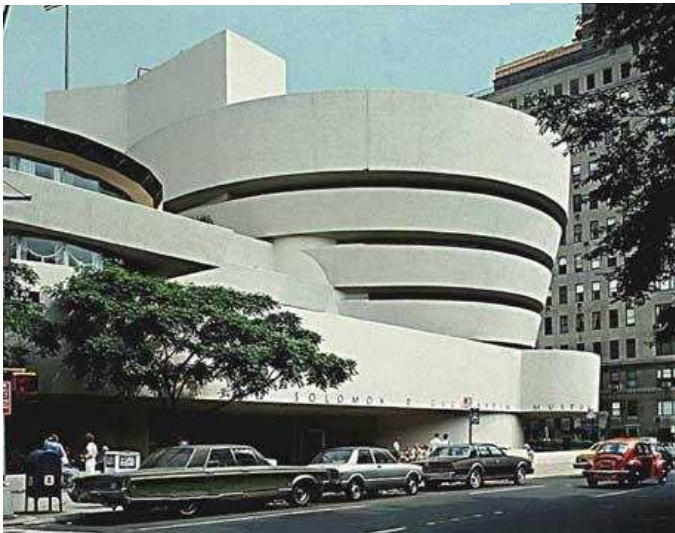
L'architecture s'intègre à son environnement ou au contraire s'oppose au lieu dans lequel elle se situe, et s'apparente à une sculpture abstraite.

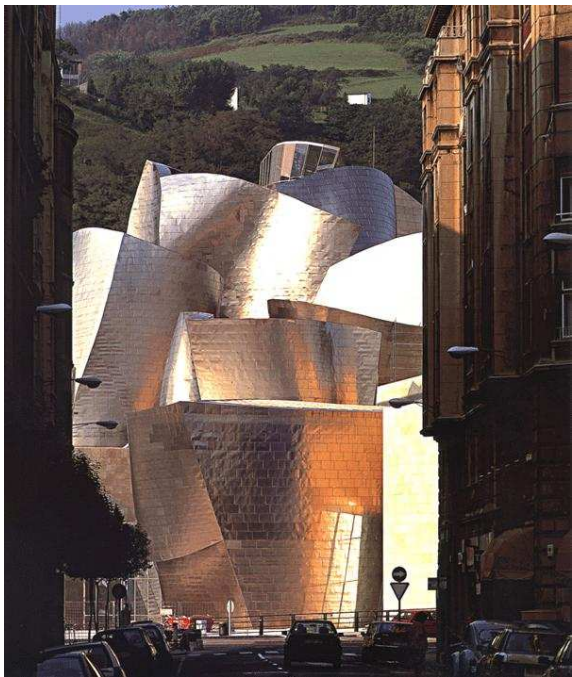
Frank LLOYD WRIGHT, (1867-1959) *Falling water house*, 1936, Milrun, Pennsylvanie

Vue intérieure du living room

Vues intérieures et extérieures du musée Guggenheim de New York, 1959

Franck O'GEHRY, (1929), Musée Guggenheim de Bilbao, 1997.

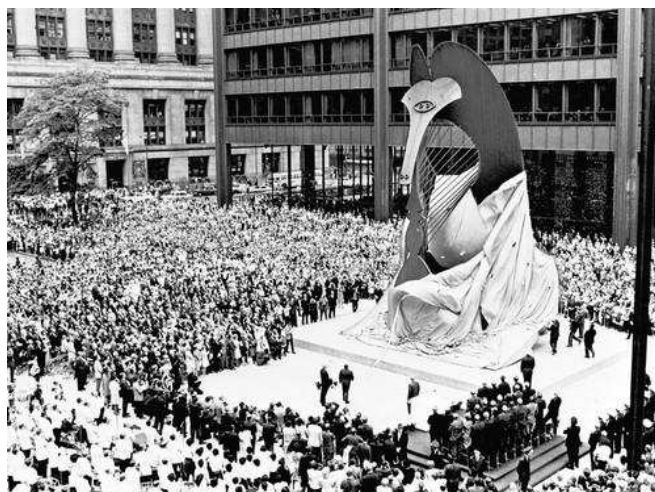
RAPPORTS ŒUVRE/SPECTATEUR

FACE à FACE.

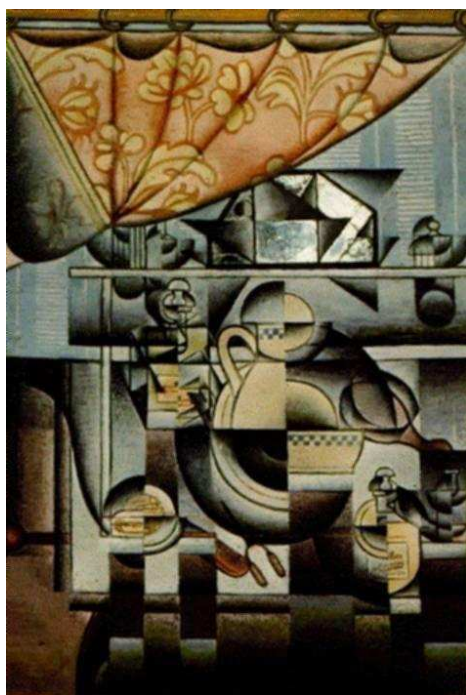
Exposition Jasper JOHNS.

TOURNER AUTOUR.

Pablo PICASSO, *Sans titre*.

FACE et DANS.....et vous parle.....

Jean GRIS, *Le lavabo*.

Jean DUBOIS, *Les Errances de l'écho*.

TRAVERSER, FROLER, TOUCHER.

Jésus-Rafael SOTO, *Les pénétrables*

VIVRE DANS.

Niki DE SAINT PHALLE, *Le Jardin des Tarots*.

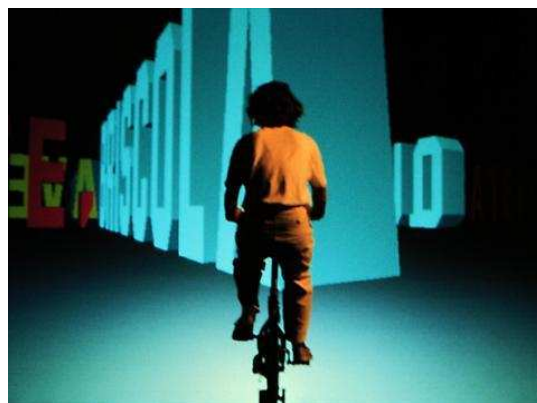
Niki et Jean TINGUEL, *Le Cyclope*.

TROUVER le bon POINT de VUE.

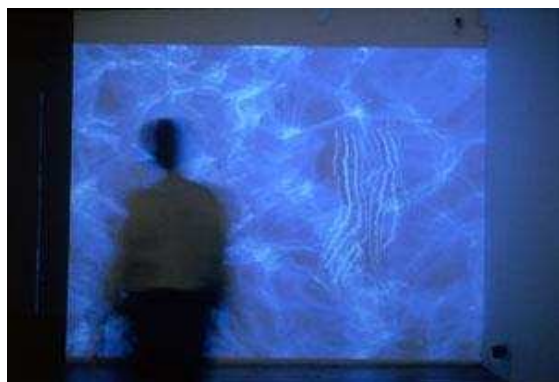
Félice VARINI.

AGIR SUR.

Jeffrey SHAW.

FAIRE PARTIE DE

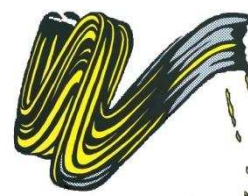
Alexandre CASTONGUAY, *Générique*.

ETRE SUIVI PAR

Jeppe HEIN, *The Big mirror ball*.

Note ici
d'autres
rapports
possibles avec
une œuvre :

L'ESPACE D'EXPOSITION

La muséographie consiste à concevoir une exposition : elle définit les techniques de mise en valeur des collections par le choix du mobilier de présentation des œuvres, les modes d'agencement, d'**ACCROCHAGE**, et d'éclairage des œuvres, les différentes formes de communication (signalétique, multimédias).

Accrochage au grand Palais

LA SCÉNOGRAPHIE croise les arts plastiques, l'architecture d'intérieur, le design, la théâtralité même, les métiers de la conservation dans la mise en espace des matériaux d'exposition

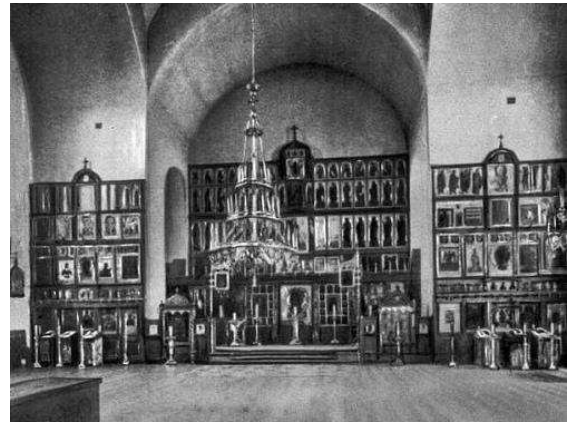
Les dispositifs de présentation, c'est-à-dire la manière de mettre en scène les œuvres, ont évolué dans le temps :

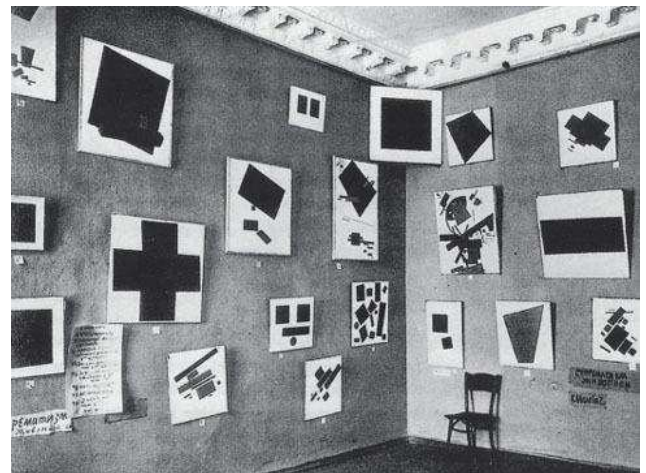
Musée national Gustave MOREAU

Un classement par genres étagés

(Peintures d'histoire, portraits, natures mortes, paysages), est privilégié jusqu'au XIXème siècle.

Église de l'Icone-de-la-Mère-de-Dieu à Saint-Petersbourg.

MALEVITCH, exposition '0.10', Petrograd, 1915

Le "cube blanc" de l'époque moderne met en jeu de nouvelles confrontations, dans un espace conçu le plus neutre possible, et qui laisse aussi plus de champ à chaque œuvre.

Musée de Grenoble, salles de la Renaissance

LE CADRE MUSÉAL

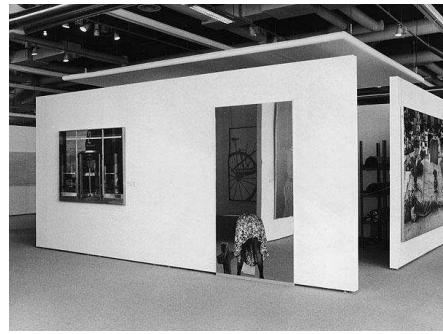
Depuis l'usage traditionnel - et essentiellement décoratif- du rouge pompéien, les espaces se colorent et se modulent.

Villa des Mystères, Pompéi, fresque, époque impériale (autour de l'an 0)

Salle du Louvre, Accrochage 1977.

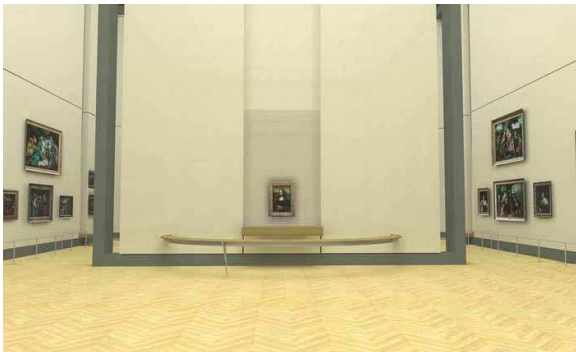

Beaubourg, espaces ouverts / espaces intimes

L'échelle de l'œuvre

Il s'agit, pour toute scénographie...

...d'accompagner le parcours du visiteur et donc de se poser aussi la question de **la place du spectateur**.

Musée du Louvre - Salle des Etats : espace de présentation de la Joconde / les Noces de Cana Lorenzo PIQUERAS - architecte

...de la présence ou de l'absence de socle.

Musée de Besançon, salles d'égyptologie

*Anonyme Tombeau de Philippe Pot, 1428-1493
grand sénéchal de Bourgogne*

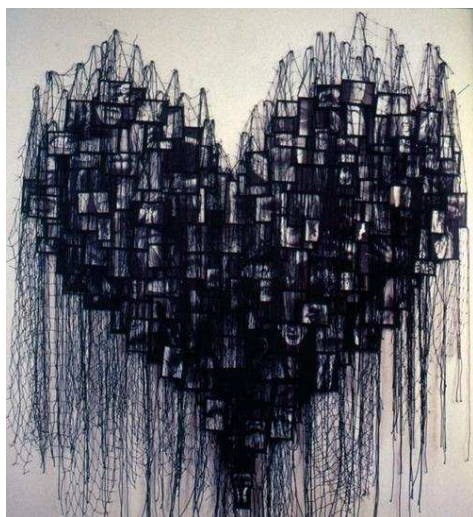
*Daniel FIRMAN Würsa (à 18 000 Km
de la terre) Palais de Tokyo animal
naturalisé, 2006-08*

A l'échelle du lieu

le dispositif de présentation fait œuvre

Donald JUDD *Stack*, 1972 (*échelle*)
Acier inoxydable, plexiglas rouge

Annette MESSAGER *Mes vœux sous filet*,
1997-1999

Maurizio CATTELAN *Sans titre*, 2001
cire peinte, cheveux et mannequin

Mise en lumière

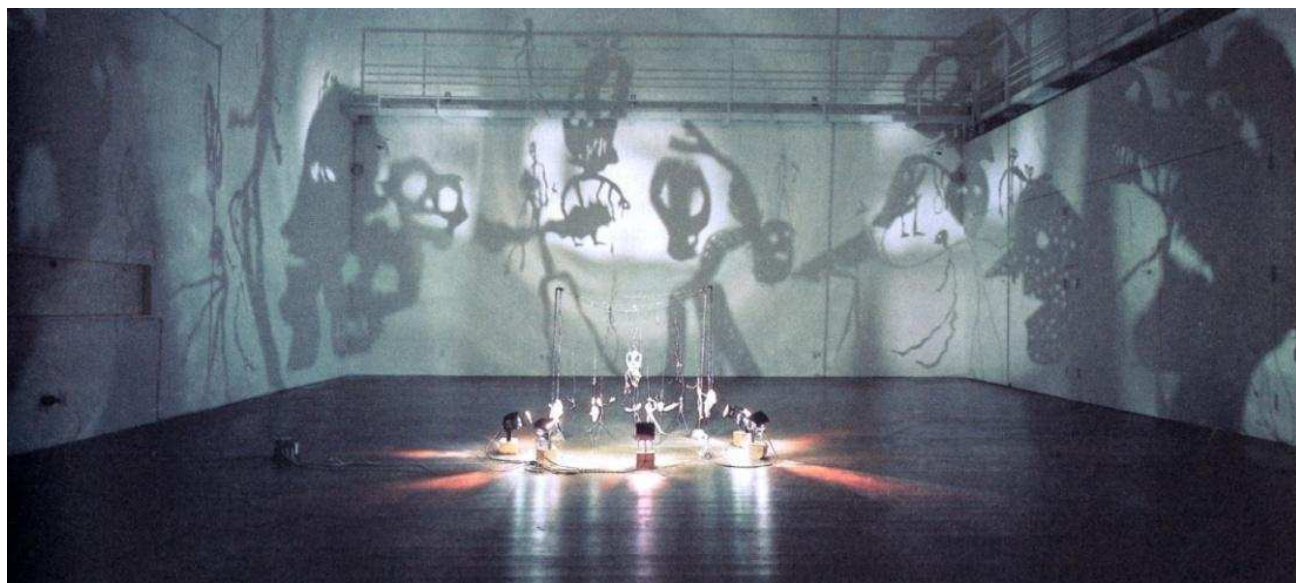
Eclairage directionnel, pièces plongées dans le noir des projections vidéo ou mises en perspective nouvelles: la lumière est en soi, matériau de l'œuvre.

Hubert ROBERT *Projet pour éclairer la Galerie
du musée du Louvre* 1798 huile s/toile

Bill VIOLA *Five Angels for the Millennium*, 2001
(5 anges pour le millenium), Installation vidéo

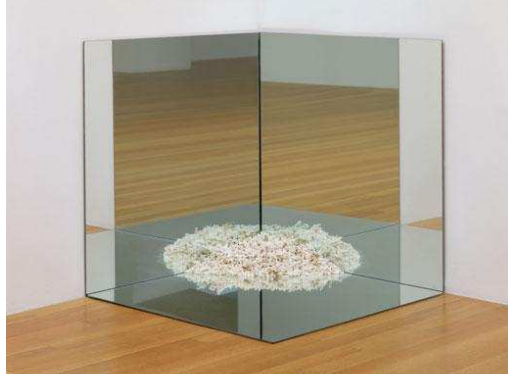
Christian BOLTANSKI *Théâtre d'ombres*, 1984

Sites spécifiques

L'installation, la performance, la dématérialisation même de l'art conceptuel organisent un questionnement nouveau de l'espace d'exposition et de ses dispositifs.

Etienne BOSSUT *101 skis*, 1995 moulages polyester, dimensions variables

Robert SMITHSON *Corner Mirror with Coral*, 1969

Œuvres in situ & Intervention :

l'artiste s'engage dans une action qui modifie la perception de l'environnement.

Georges ROUSSE *Irréel*, Genève, 2003

Lawrence WEINER *On a String*, 2004

Philippe RAMETTE *Balcon 2*, Hong Kong, 2001

CHRISTO & Jeanne-Claude *Running Fence*, (barrière courante) California, 1972-76

Sortir ...

... pour entrer dans le paysage ou dans l'espace public, générer des déplacements spatiotemporels, agir sous une forme critique envers les lieux institués.

BEN *Regardez Ben cela suffit*, action artistique: Paris, Rue de Montfaucon, 22 juin 1964

ESPACE TEMPS: PERFORMANCE, INSTANTANEITE, EPHEMERE

HAPPENING

LE TEMPS DE L'OEUVRE

Autodestruction

Jean TINGUELY
Hommage à New York, 1960

« *L'Hommage à New York* se déroula au musée d'art moderne de la ville de New York le 17 mars 1960. L'événement consista dans l'autodestruction, en un bruit d'enfer ponctué de détonations, d'un énorme montage de ferraille. »

PERFORMANCE

Joseph BEUYS
Happening à la galerie René Block, *I like America and America likes me*, mai 1974.

Marina ABRAMOVIC
Nightsea Crossing, 1982
Performance de Marina Abramovic, présentée au Stedelijk Museum, d'Amsterdam (Pays-Bas).

Deux personnes restent assises face à face autour d'une table, de 10 heures à 17 heures, pendant douze jours sans parler, boire ou manger. Cette performance, présentée également en deux autres lieux, a duré en tout 90 jours.

VIE ET ŒUVRE SONT IRREMEDIABLEMENT LIEES.

La dimension dramatique du temps est ici mesurée à l'aune du corps

Roman OPALKA (né en 1931)

OPALKA 1965/ 1-infini (détails n°2662596 et n°5466435).

Deux photographies noir et blanc : 30,5x24 cm chacune.

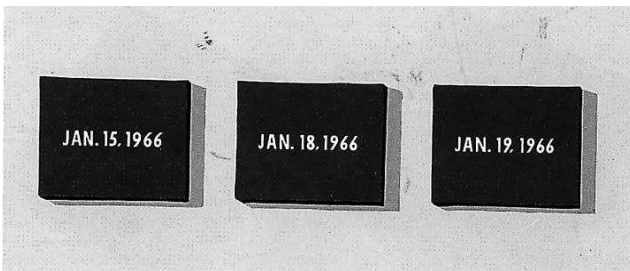
ON KARAWA, LA VIE AU JOUR LE JOUR

On KARAWA pose dans ses œuvres les problèmes du temps, de l'espace, de la perception de la communication. Sa vie est matière de l'œuvre d'art.

Quand on demande à ON KARAWA une interview ou des explications sur son travail, il lui arrive d'envoyer une carte postale avec ces seuls mots " Je suis toujours vivant. ON KARAWA".

Cartes postales est une série de cartes postales sur lesquelles sont marquées au tampon encreur, l'heure à laquelle ON KAWARA s'est levé. " I got up at 9.37 am ".

Les Date paintings sont des tableaux monochromes qu'ON KAWARA peint régulièrement depuis 1966 indiquant dans la langue du pays la date de leur réalisation.

« Le temps qui d'habitude n'est pas visible, pour le devenir cherche des corps et, partout où il les rencontre, s'en empare pour montrer sur eux sa lanterne magique. »

A la recherche du temps perdu, Proust

LE TEMPS D'UNE MARCHE

Richard LONG et Hamish FULTON dont la devise est: « No Walk, No Work.» Depuis la fin des années 1960, ils arpentent les quatre coins du globe, éprouvant les limites de leur résistance physique et l'immersion dans la nature, tentant ainsi de s'imprégner du monde et d'en faire une œuvre qui est essentiellement en eux-mêmes.

Extrait du documentaire "Stones and files, Richard LONG in the Sahara"

INSTANTANEITE LE TEMPS DE LA CONTEMPLATION OU L'IMPERCEPTIBLE

Giovanni ANSELMO, 1934

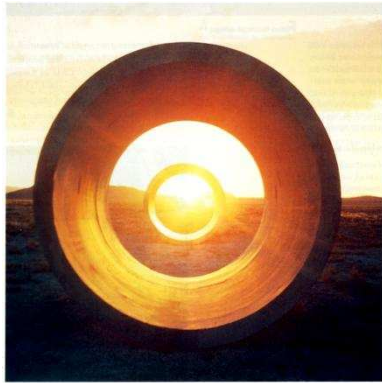
Sans titre ou *Struttura che mangia* (*Structure qui mange*), 1968

Granit, fil de cuivre, laitue fraîche, terre ou sciure : 70 x 23 x 37 cm.

Centre Pompidou, Musée national d'art moderne

L'organique et le minéral se tiennent en équilibre : quand la salade dépérit, le petit bloc suspendu tombe. Cela se passe dans un temps qui échappe au spectateur, celui de la transformation naturelle des choses.

Nancy HOLT, artiste américaine

Tunnels, 1976

Désert du Grand Bassin, Utah (détail).

Ces tunnels « solaires », au nombre de quatre, de 6 mètres de long et 2,50 mètres de haut chacun, sont orientés en fonction des solstices et percés en surface de trous correspondant aux constellations. Ils sont à la fois un observatoire et un miroir du ciel diurne et nocturne. Ci-contre, coucher de soleil au solstice d'été vu à travers deux tunnels.

WALTER DE MARIA, 1935

The lighting field (*Le Champ de foudre*), 1977

Albuquerque, Nouveau Mexique

Il a fallu attendre plusieurs heures pour voir cet éclair qui ne dura qu'un instant. Le spectacle n'en fut que plus intense.

Avec son « champ d'éclairs », DE MARIA a construit une installation permanente, espace dévolu à l'expectative 400 mâts d'acier attirent les éclairs, fréquents dans la région ; rendez-vous pris, le spectateur passe 24 heures sur place, s'imprègne du lieu, désertique, en attendant le phénomène météorologique qui donne son nom à l'endroit.

« *L'invisible est réel* » Walter DE MARIA

LA METAMORPHOSE QUE LE TEMPS PRODUIT SUR LA MATIERE

Retrouver ce qui a été, remonter le cours du temps

Giuseppe PENONE
Albero (Arbre), 1973
Bois : 549.7 x 19 x 7.5 cm

Croissance végétale : PENONE prend exemple sur la nature

Pour avoir vécu près de la nature, PENONE a saisi une leçon essentielle : la patience fait la forme. Ses modèles de travail, bien avant les leçons de ses maîtres, sont la croissance végétale et l'érosion de la rivière. Ses œuvres mettent souvent en évidence la métamorphose que le temps produit sur la matière.

Retrouver ce qui a été :

« *Forêts, allées, futaies, jardins, parcs, vergers et tous leurs arbres enfermés dans des portes, des tables, des planchers, des planches, des poutres, des bateaux. ...* »

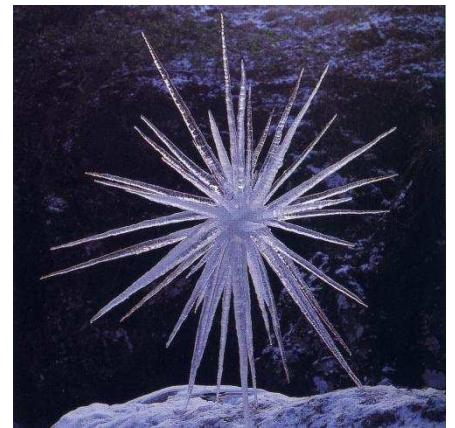

Giuseppe PENONE
Alpi Marittime, 1968- 1973
Installation photographies couleur et bronze : chaque photographie 44 x 64 cm et main : 55 x 44 x 30 cm.

ŒUVRE EPHEMERE, Conserver une trace

Andy GOLDWORTHY
Étoile de glace, 1987

Cette sculpture de glace a fondu depuis longtemps il n'en reste que des photos. Andy GOLDWORTHY conçoit des tableaux souvent éphémères, qui reflètent les changements naturels.

Robert SMITHSON
Spiral Jetty, 1970,
Grand Lac salé, Utah ; Boue, cristaux de sel, rochers et eau.

LA CONSERVATION ET LA TRANSFORMATION DE L'OEUVRE DANS LE TEMPS

Le temps comme usure, dégradation, déperdition ...
Robert SMITHSON ou la démonstration de la notion d'entropie

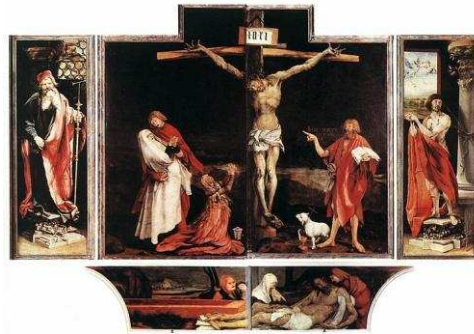
Le travail de Robert SMITHSON est comme une illustration de l'entropie. En effet, tout est affaire d'usure, de transformation et de disparition, car tout est soumis à l'action du temps. Cette acuité du temps est une manière d'évoquer le « principe de mort », la condition de toute chose, et même de l'art. L'œuvre avait disparu à la suite de la montée des eaux. Sa présence visuelle évolue au fil du temps. La spirale est une façon de sculpter dans la nature, avec la nature et le temps.

Le dialogue avec l'environnement mené par les artistes du Land Art bouleverse le rapport traditionnel du spectateur avec l'espace temps.

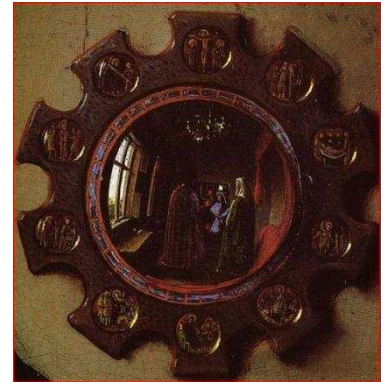
Gilles A. TIBERGHIE

QUE FAIT L'ARTISTE?

Assimilé à un artisan au Moyen-âge et jusqu'à l'époque du Romantisme, l'artiste répond le plus souvent à une commande (il traite de sujets profanes dans les tapisseries, les enluminures...), mais il est principalement au service de la religion et du pouvoir. Le commanditaire lui impose le sujet, le format, et parfois même les matériaux. Petit à petit son statut change, il introduit de discrets autoportraits dans ses œuvres, il donne son avis sur le monde qui l'entoure et exprime ses sentiments.

Mathias GRÜNEWALD
Retable d'Issenheim, 1515

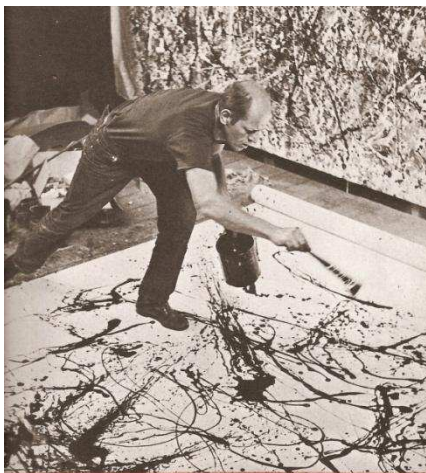
Détail
Les époux Arnolfini, 1434
Van EYCK

Le terme de **plasticien** apparaît au 20es. Il est lié directement à la pratique des **Arts-Plastiques**. L'artiste plasticien associe plusieurs moyens dans une même œuvre, il transgresse les règles de l'art ou invente de nouveaux critères. Il expérimente et prend à contre-pied ce qui l'a précédé.

Il détourne des objets choisis dans son quotidien et les élève au rang d'œuvres

Fontaine R. MUTT, 1917
Urinoir, M. DUCHAMP

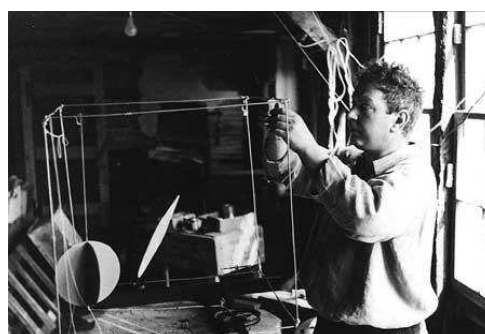
J. POLLOCK et l'action painting en 1947

Y. KLEIN Performances. 1960

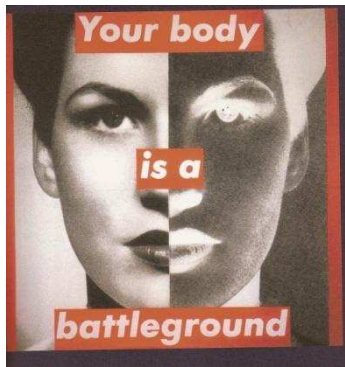

CESAR au travail

Alexander CALDER dans son atelier

Il **proteste** et **dénonce** la société de consommation, critique de façon plus ou moins ironique l'image de la femme en se mettant en scène....

Barbara KRUGER *Your body is a battleground.*, 1949

Cindy SHERMANN
Untitled Film Still, 1977-79

ORLAN
(Née en 1947)

ARMAN *Accumulation de tubes*, 1969

Il **observe**, critique et **utilise** les avancées scientifiques et techniques de la société.

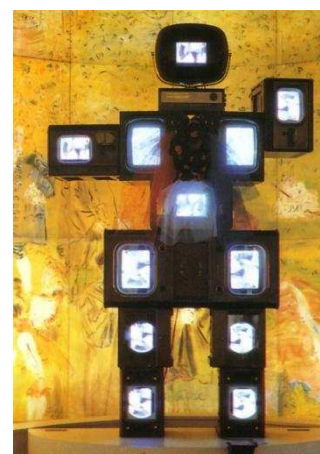

C. BOLTANSKI

... il fait référence à l'**histoire**.

Christian BOLTANSKI
Entrepôt 1990

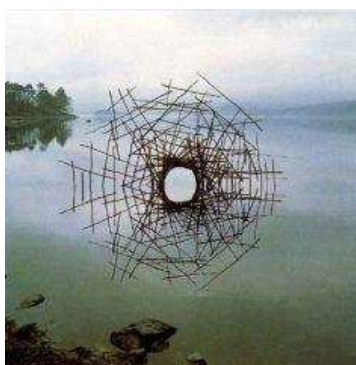

Nam June PAIK
Chong, Yak Yong 1993

Il explore la nature et tente une **communication** intime avec elle, il utilise des matériaux pauvres.

Mario MERZ *Igloo de Giap*, 1968

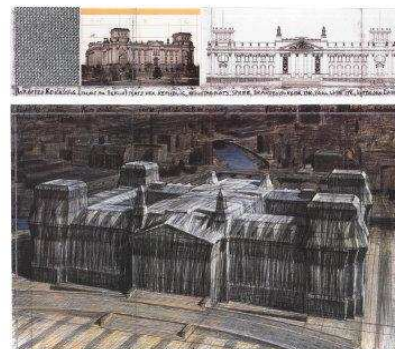

Andy GOLDWORTHY
1988

Il **investit** la ville.

ERNEST PIGNON ERNEST *Naples*

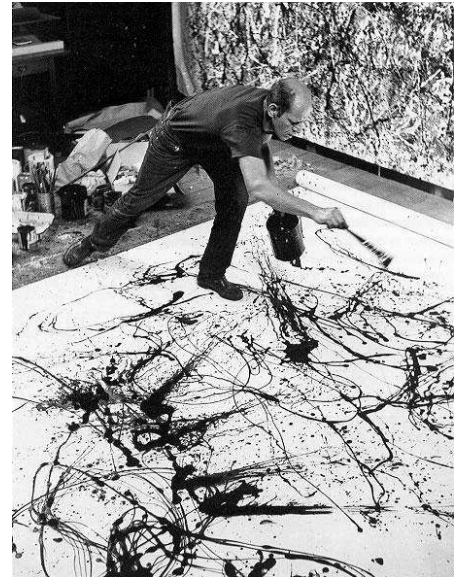
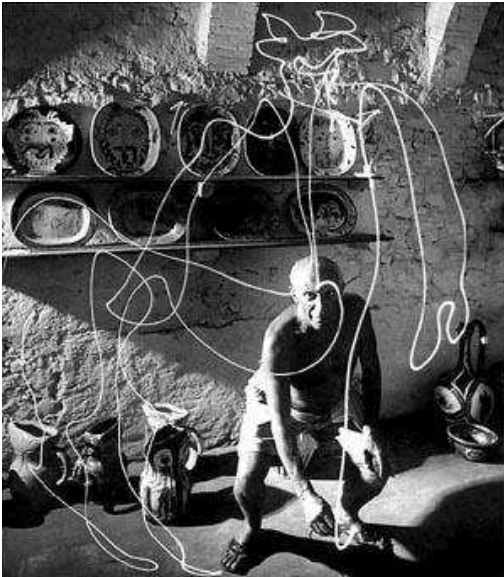
CHRISTO emballe le Reichstag à Berlin en 1995

LES METIERS DE L'ART : ARTISTES, ARTISANS, DESIGNERS...

- ARTISTE :

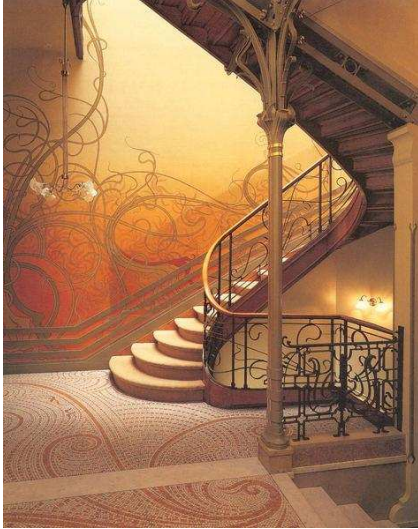
Personne qui pratique une activité artistique, et dont c'est la principale activité professionnelle.

Ex. : peintre, sculpteur, graveur, performers, land artiste, photographe, artiste plasticien ...

- ARTISAN d'ART :

Professionnel qui exerce à son compte un métier manuel, souvent à caractère traditionnel et artistique.
Ex. : fonderie d'art, ferronnerie (art nouveau), vitrail, tapisserie décorative (rideaux, tentures, réfection de sièges tous styles), restauration (tableaux, sculptures, monuments historiques), ébénisterie, marqueterie, muraliste (trompe l'œil, peinture monumentale, faux bois, faux marbres, peinture décorative), illustration, publiciste, orfèvrerie, scénographie, reliure, stylisme, architecture d'intérieur...

Exemple de décoration et de ferronnerie style « Art Nouveau »

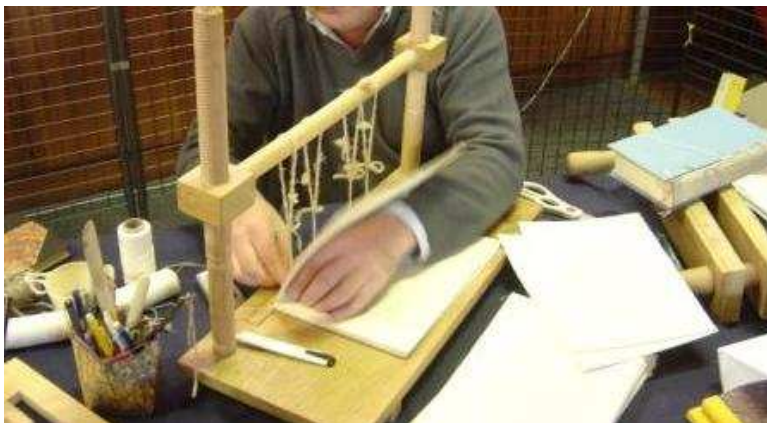
Stylisme

Atelier d'ébéniste

Muraliste

Reliure

Restauration d'œuvre d'art : ce métier consiste à remettre en bon état, consolider, rénover une œuvre d'art avec le souci qu'elle retrouve son aspect d'origine. Il ne s'agit pas de création, la volonté est de respecter ce que l'artiste a fait et d'y rester fidèle.

- DESIGNER :

Praticien du design.

(**Design**: discipline développée au XXe siècle, visant à la création d'objets à la fois conventionnels, esthétiques et conformes aux impératifs d'une production industrielle.)

Chaises au design varié, Musée Vitra