

frac franche-comté / fiche pédagogique

corps solitaires

rencontres et questionnements

De forme simple et de couleur neutre, *Float* de Robert BREER active l'espace autour d'elle. Directement posée au sol, elle se déplace imperceptiblement grâce à ses petites roues invisibles. Abolissant l'écart entre centre et périphérie, passé et présent, abstraction et figuration, mobilité et immobilité, elle instaure dans une certaine résistance passive un rapport renouvelé et troublant du spectateur au temps et à l'espace.

Robert BREER, *Float*, 1970-2000.
Collection Frac Franche-Comté
Acquisition 2007

L'installation *The Dancer* de Georgina STARR rend compte d'une chorégraphie sans fin d'une danseuse solitaire : soubresauts, mouvements et petits pas facétieux d'une figurine en papier prise dans une incessante contorsion, une danse infinie avec son double, avec son reflet dans le miroir.

Georgina STARR, *The Dancer*, 2015
Installation : papier, fil, miroir, bois, lumière.
Collection Frac Franche-Comté
Acquisition 2017

sculpture
danse
reflet
minimalisme
point de vue
INSTALLATION
pantomime
corps
flottement
solitaire
LENTEUR
MOUVEMENT
monochromie
espace

en lien avec les programmes, exploration de quelques pistes pour s'approprier les œuvres

> thématique et démarche : ces œuvres se présentent comme des objets singularisés dans l'espace d'exposition. Métaphores poétiques du corps humain, elles appellent une interaction ludique avec le spectateur.

> descriptif des œuvres : p. 4 et 10 du livret de l'exposition.

Points d'entrée dans les programmes et croisements entre enseignements :

• Culture et création artistiques / arts plastiques :
> matérialité de la production et sensibilité aux constituants.

> œuvre / objet ; œuvre / espace.

- l'installation *The Dancer* de G. STARR est composée d'un miroir au-dessus duquel est accroché par un fil invisible le personnage de papier fragile de *Static Steps*. Sa scénographie lumineuse évoque le spectacle populaire des lanternes magiques et présente « la danseuse » prise dans une incessante contorsion, une danse infinie avec son double, avec son reflet dans le miroir.

- *Float*, de R. BREER est une sculpture qui se meut imperceptiblement. Motorisée et sur miniroquettes — ce qui la surélève légèrement du sol et lui donne un côté en apesanteur — elle glisse en dessinant des trajectoires aléatoires que vient interrompre le moindre obstacle rencontré. La technologie la rend autonome dans le choix de ses déplacements.

- cette œuvre fait partie d'un ensemble de sculptures initié par l'artiste dans les années 1970 et lié aux projets utopiques du moment, de ralentir la consommation, le temps de travail ...

- leurs formes sont simples, leur dimensions assez hétérogènes et leurs couleurs neutres. Les plus récentes ont un aspect industriel, en polystyrène, en mousse, en contreplaqué peint ou en fibre de verre.

> la représentation ; images, réalité, fiction / la narration visuelle.

- le personnage de papier de *The Dancer* vient d'un premier travail vidéo intitulé *Static Steps* dans laquelle deux petites figurines en papier sont animées et composent des pas de danse. Leurs mouvements sont habités par le hasard puisque le papier a préalablement été chargé en électricité statique. En scénarisant cette expérience dans cette installation, G. STARR pose de façon ludique la question de l'interprétation de la performance par le performeur, danseur, joueur, visiteur, et ce qui se joue entre la partition et la performance.

> l'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur : relation du corps à la production et expérience sensible de l'espace de l'œuvre.

- *Float* est un « objet/sculpture » ou une « sculpture / jouet » dynamique animée d'un mouvement extrêmement lent, aléatoire et à peine perceptible, qui instaure une relation ludique directe et physique avec le public. L'espace se redessine au gré de la scénographie mouvante de l'œuvre, nous invitant à nous déplacer ainsi qu'à redéfinir notre point de vue. Quand elle rencontre un obstacle, elle s'arrête et change de direction.

- l'installation *The Dancer*, procède également d'interrelations avec le spectateur : en passant, celui-ci fait trembler l'air qui met alors en action la chorégraphie aléatoire de la figurine en papier au dessus du socle en miroir.

• HDA / Arts appliqués.

- la sculpture de R. BREER est contemporaine des formes géométriques minimales emblématiques des années 1960 ainsi que de nombreuses expérimentations imprégnées de l'esprit de la performance apparaissant dans la mouvance de John CAGE et de Merce CUNNINGHAM. Artistes que R. BREER fréquente dès son arrivée à New York. Avec les *Float*, R. BREER brouille avec humour les catégories en mélangeant des mouvements artistiques a priori antinomiques : l'art minimal dont il ne retient que l'apparence et l'art cinétique dont il ne retient que le mouvement.

- en 1970, il crée 7 *Floats* pour l'exposition universelle d'Osaka dont le thème était : « Progrès et harmonie pour l'humanité »

• Sciences, technologies et sociétés / Informatique et création numérique / Arts appliqués.

- mélanges entre arts plastiques et technologies pour la conception et la fabrication d'une œuvre collaborative entre scientifiques et plasticiens.

- mise en relation de la culture artistique et de la culture scientifique et technique autour des questions du design et du comportement d'un robot, de l'intelligence artificielle et des influences réciproques entre sciences, techniques numériques et création.

ouvertures / résonances

<https://www.frac-franche-comte.fr/fr/dancing-machines>

Markus RAETZ, *Mimi*, 1981. La sculpture *Mimi* de M. RAETZ représente un corps schématique réalisé à partir des mensurations de l'artiste. Elle est composée de 14 fragments de poutres en chêne assemblés au sol sous la forme d'une sorte de pantin solitaire inanimé et potentiellement manipulable. Vue de l'exposition *Dancing Machines* du 2 février au

26 avril 2020 au Frac Franche-Comté. <https://www.frac-franche-comte.fr/fr/dancing-machines>

<https://www.frac-auvergne.fr/exposition/le-mauvais-oeil/>

Christian BOLTANSKI, *Ombres, les bougies* - 1987 - Bougies, métal, figurines.

À partir de 1984, C. BOLTANSKI travaille autour du thème du théâtre d'ombres, renouant ainsi avec l'une des formes les plus anciennes de la création. *Ombres, les bougies* est une œuvre constituée de dix portants sur lesquels sont fixées dix figurines dont l'ombre est projetée sur le mur par la lumière de dix bougies.

<https://www.frac-auvergne.fr/exposition/le-mauvais-oeil/>

Georges DIDI-HUBERMAN

Ce que nous voyons, ce qui nous regarde 1992, Les Éditions De Minuit.

G. DIDI-HUBERMAN analyse les œuvres d'artistes minimalistes et plus particulièrement celles de l'américain Tony Smith. Après avoir décrit la genèse, la formalité et la rigueur géométrique des cubes de Smith, l'auteur se demande comment un objet aussi simple qu'un cube se transforme en un objet complexe. La réponse se trouve dans le rapport que le spectateur entretient devant l'objet. Un rapport de jeu qui, à bien des égards, est similaire au jeu de l'enfant avec son jouet. Un rapport fait d'allers-retours, d'oscillations, d'angoisse et de rire : « Une sculpture de Tony Smith [...] serait [...] envisageable comme un grand jouet [...] permettant d'œuvrer dialectiquement, visuellement, la tragédie du visible et de l'invisible, de l'ouvert et du fermé, de la masse et de l'excavation [...] le jeu inventerait un lieu pour l'absence » (...)

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-chemins-de-la-philosophie/ce-que-nous-voyons-ce-qui-nous-regarde-de-georges-didi-huberman-9659055>

<https://www.wikiart.org/fr/tony-smith/wandering-rocks-1967>

Tony SMITH

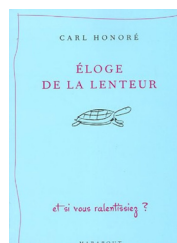
Wandering Rocks, 1967 (les rochers errants).

Ces œuvres statiques mettent pourtant le spectateur physiquement et

mentalement en mouvement.

« Les Rocks ont été réellement conçus comme une seule pièce, même si je ne les considérais pas comme ayant une relation spatiale fixe les uns par rapport aux autres. Ils avaient cependant une séquence temporelle. J'ai pensé à chaque pièce comme ayant une identité mais aussi comme faisant partie d'un groupe. Dans ce groupe, les positions étaient considérées comme changeantes. Tony Smith sur *Wandering Rocks*

<https://www.wikiart.org/fr/tony-smith/wandering-rocks-1967>

Carl HONORÉ

Eloge de la lenteur, 2005, essai.

Edt Marabout.

Carl HONORÉ enquête sur le mouvement slow qui, en réaction à nos styles de vie dominés par une agitation permanente sans bénéfice objectif, nous invite à nous poser.

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/eloge-de-la-lenteur-3052691>