

DOSSIER PEDAGOGIQUE

« ÉTAT D'ART »

« De l'utilité de la peinture en particulier et de l'art en général, pour le citoyen ordinaire... »

Représenter est l'une des grandes préoccupations des artistes, même s'ils prennent une totale liberté pour transcrire la réalité telle que nous la percevons.

Représenter ne veut pas dire copier la réalité. Représenter est déjà une démarche de l'artiste qui réfléchit sur l'écart qu'il va introduire entre ce qu'il voit et ce qu'il va donner à voir.

Différents axes sont envisageables pour aborder l'œuvre d'art :

LA NARRATION

LA RESSEMBLANCE

LA NOTION D ECART

L'ESPACE / LA CONSTRUCTION

ORGANISATION / COMPOSITION

LA COULEUR / LA MATERIALITE

VOIR

LE BEAU

1 – LA NARRATION

Certaines œuvres racontent des histoires, elles sont souvent le reflet du monde dans lequel vit l'artiste.

Le peintre Francisco GOYA a peint, dessiné ou gravé ses hantises, ses cauchemars et les événements dramatiques du moment.

Francisco Goya« LE COLOSSE », 1808-1812, huile sur toile

« Qui es-tu ? » lui demanda Francisco Goya y Lucientes.

Le géant se nettoya la bouche et dit :

« Je suis le monstre qui domine l'humanité, l'Histoire est ma mère » **Rêve de Francisco Goya d'Antonio Tabucchi, extrait du spectacle « Etat d'Art ».**

Lorsque Napoléon 1er a envoyé les troupes françaises envahir Madrid, en 1808, le peuple espagnol s'est révolté. Les soldats ont massacré les gens, détruits les maisons. Goya traduit leurs souffrances dans ce tableau. « Le Colosse » symbolise la guerre surgissant de la terre, la dominant et indifférente au peuple. Une sorte de géant monstrueux qui épouvante la foule de paysans sans même la regarder.

PROPOSITION : HISTOIRE DES ARTS :

Thématique « Arts, états et pouvoir ».

Cette thématique permet d'aborder, dans une perspective politique et sociale, le rapport que les œuvres d'art entretiennent avec le pouvoir.

1- L'œuvre d'art et la mémoire : l'engagement de l'artiste, ou son témoignage contre l'oubli, contre la guerre, contre l'opresseur..., mémoire de l'individu (autobiographie, témoignages...), inscription dans l'histoire collective.

« Prisonnier, je suis prisonnier, je suis enfermé, je ne peux pas bouger, je n'ai le droit de rien faire. Si seulement je savais pourquoi on m'a fourré dans cet endroit.

Quand même pas à cause du destin. Quoique ?

Je viens de peindre l'endroit où je dors. Au milieu du gris crasseux des couvertures, une orange ardente qu'on m'a apportée, l'unique émanation de la lumière dans cet espace. Cette petite tache de couleur me procure une indicible sensation de bien être.

Que serais-je en train de faire à présent si je n'avais pas l'art ? » Egon Schiele en prison publié par Arthur Roessler, extrait du spectacle « État d'Art ».

2- L'œuvre d'art et le pouvoir : l'art vecteur de la propagande du pouvoir, ou contre le pouvoir. Représentation et mise en scène du pouvoir, ou œuvre contestatrice, engagée.

Les références artistiques et culturelles :

« Napoléon 1er »

« Guernica » Picasso

« *Guernica* » reste le symbole de l'art engagé au service de la mémoire. La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est un instrument de guerre offensive contre l'ennemi ». Picasso, 1937

« *Le dictateur* » Charlie Chaplin

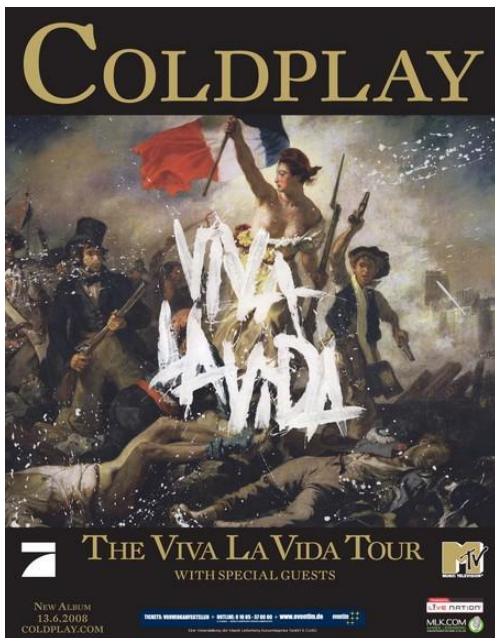

« *Les joueurs de cartes* » Otto Dix, 1920

Ce tableau relate aux populations civiles les horreurs de la première guerre mondiale. Dans une Europe livrée aux dictatures, les artistes ont de moins en moins la possibilité d'échanges et de rencontres. Ils peignent un univers qui leur est présent, un univers qui traduit leur traumatisme.

« *La liberté guidant le peuple* » Eugène Delacroix, 1830

Pochette de l'album du groupe COLD PLAY « *Viva la vida* », 2008

La pochette de cet album conserve à travers le titre et l'illustration l'idée de liberté, de vie, et de résistance face à l'oppression.

Photographie : Banksy In Gaza

Banksy est un artiste essentiellement connu pour ses pochoirs en milieu urbain et également comme peintre et réalisateur. Il utilise les techniques du pochoir et de l'installation pour faire passer ses messages. Il a réalisé des peintures sur le mur de Bethléem afin de redonner espoir à la population palestinienne. Le mur de séparation a pris peu à peu l'allure d'une toile artistique géante.

Pistes pédagogiques :

- 1- Demander aux élèves de choisir une œuvre picturale sur le thème de la représentation et de la mise en scène du pouvoir (par exemple le tableau représentant Napoléon 1er). S'inspirant de l'actualité et des figures contemporaines, proposer la réalisation d'un montage en utilisant des images, photographies tirées de la presse. Réaliser une galerie de portraits.
- 2- Cette proposition peut se décliner autour de l'idée de résistance (voir la pochette du groupe Cold Play). Il s'agit de rendre actuel un propos à partir de collages, photos-montages, à partir de situations que les élèves auront puisées dans l'actualité récente. (exemple, leur proposer de

réaliser un montage sur l'affaire *Notre Dame des Landes* : comment l'art peut-il être en écho par rapport à un fait d'actualité). Voir le travail de Banksy.

3- **Picasso et la Guerre d'Espagne.** A partir de l'étude de « *Guernica* », proposer aux élèves, tout en conservant la composition du tableau, de réaliser un montage d'images tirées de l'actualité (conflits, guerres, résistance, figures du pouvoir...)

L'idée est de donner un aspect très réel à la composition : comment remplacer le taureau ? Par qui, quoi ?

-La mère et l'enfant, par qui, par quoi remplacer cette partie du tableau ?

-L'habitant dans la ville en flammes, quelle image choisir ? On peut également suggérer d'utiliser des mots, des collages d'extraits de textes.

-S'intéresser également au soldat, à la lampe et au bras à la bougie, au cheval.

-Faire un travail de comparaison ensuite : qu'est-ce qu'apportent ces images par rapport à la représentation de Picasso et aux symboles utilisés dans le tableau. Comprendre la place de l'art, qui se fait acteur et témoin de son temps. Interroger les relations entre les images et le pouvoir, entre les images et la mémoire.

2-LA RESSEMBLANCE/LA NOTION D'ECART

A quoi sert l'art ? Une seconde proposition, qui aborde le thème de la RESSEMBLANCE.

Aborder les similitudes entre ce qui est représenté dans un œuvre et le modèle qui a servi à son exécution, envisager les points de jonction entre une représentation et la réalité visible, quelque soit l'écart entre ces derniers.

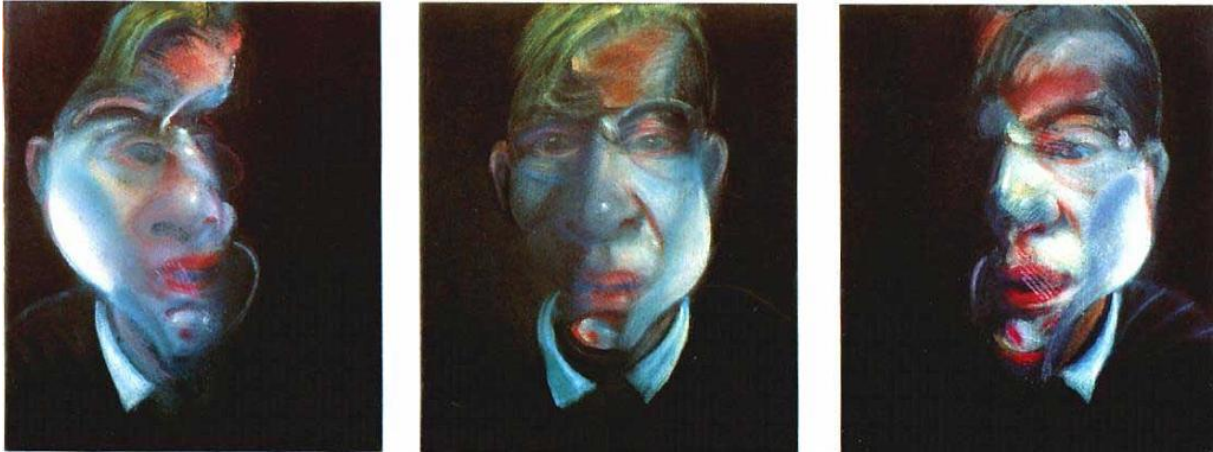
Photographie de Giacometti marchant dans son atelier à côté de plusieurs sculptures dont « *L'homme qui marche* », par Henri Cartier-Bresson, 1961

PROPOSITION : HISTOIRE DES ARTS :

Thématique : « Arts, ruptures, continuités »

- ✚ L'œuvre d'art et sa composition, effets de composition/décomposition ; conventions (normes, modèles)

Le travail de Giacometti se caractérise par un étirement exagéré des lignes. Si ses œuvres posent le plus souvent le problème de l'espace et de sa délimitation, Giacometti peint, dessine et sculpte d'après des modèles qui lui sont familiers. Il les représente de manière filiforme, allongée et creusée, très différents de ce qu'ils sont en réalité.

Francis Bacon «Autoportrait- Tryptique »1979

Son thème de prédilection est la représentation de l'être humain sous la forme de personnages déformés, agités, écorchés. Il triture la figure humaine, sans jamais chercher l'abstraction, si chère à son époque. Il tente de saisir la matière vivante de son propre visage.

Pistes pédagogiques :

1- Comment faire un portrait en peinture, en photographie, en cinéma ?

Jeux de représentations : FAITES VOS « JE »

- Demander, dans la classe, un élève volontaire qui servira de modèle. Définir au préalable sa position, sa posture (de face, de dos, de profil, debout, assis, allongé...)
- Différentes suggestions sont possibles : réaliser le portrait en un seul trait, sans lever le crayon de la feuille, en utilisant un pinceau plat très large, avec ses doigts, en faisant appel à sa mémoire visuelle en fermant les yeux par exemple, en se concentrant sur un détail du corps ou du visage.
- Plusieurs croquis sont possibles. Demander aux élèves, dans un second temps, de parvenir à une forme plus simplifiée en éliminant des détails et des traits.
- Parvenir à une forme épurée : comment conserver l'idée du modèle de départ, dans une représentation minimum tout en gardant l'idée d'une expression et d'une représentation maximale et forte.

2- Travailler sur la notion de modèles et de canon de beauté

De nombreux artistes ont travaillé directement en prise avec leur environnement personnel et intime. Le portrait est ainsi le moyen de garder en mémoire l'autre, qui devient référent d'une œuvre singulière s'inscrivant dans l'imaginaire de l'artiste. Se représenter soi, au travers de l'autoportrait, participe du jeu de représentation.

FAITES VOS « JE » :

- 1- Proposer aux élèves de devenir un personnage célèbre, ou un personnage d'un tableau. Etablir une liste d'œuvres. Les élèves se mettent à la place du personnage principal. Ils réfléchissent alors à la notion d'imitation : quels moyens utiliser, quels accessoires, éléments conserver pour rester le plus fidèle possible à l'œuvre ?
  - Autoportrait en artiste
  - Autoportrait en Joconde
  - Autoportrait en nature morte
  - Autoportrait en statue traditionnelle (à poser dans un square ou à la maison...) ou contemporaine (voir des artistes comme Gilbert et Georges...)
  - Autoportrait en légumes, fruits...avec des victuailles fraîches à consommer immédiatement (voir Archimboldo...)
  - Autoportrait en homme politique, star, pompier, gendarme, postier, astronaute.....L'idée est d'emprunter des détours pour se représenter soi-même, sans être dans la contrainte d'une représentation au plus près de soi, de ce que nous pensons être, ou de l'image que nous souhaitons donner de nous-mêmes.
- 2- Réaliser des autoportraits en restant tantôt le plus fidèle possible à l'image publique que l'on veut donner de soi-même, tantôt en s'en éloignant en se mettant en scène.
- 3- Confronter les réalisations et travailler sur la notion d'écart, accru, nuancé, voire à peine perceptible.
- 4- Utilisation de la photographie :

Proposer aux élèves de réaliser une photographie d'identité, à l'image de celles qui nous sont nécessaires sur nos papiers pour nous **reconnaître**. Quelle image est-ce que je souhaite donner de moi ? Etre au plus près de soi, ou se donner à voir tel que l'on souhaiterait être vu ?
- 5- Le portrait robot : dans la classe, proposer de réaliser un portrait robot de personnages issus du domaine public, ou d'élèves de la classe.

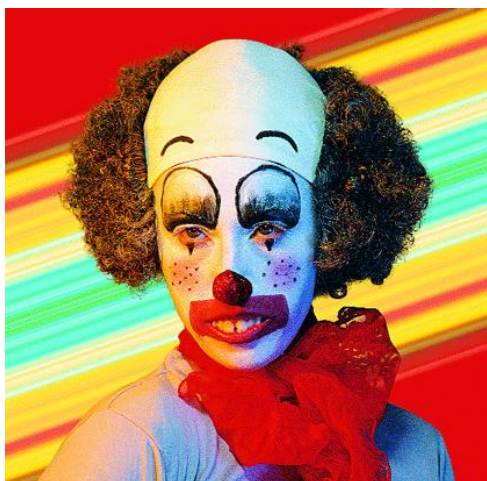

Le Caravage « Autoportrait en Bacchus »   Cindy Sherman, Untitled #224, 1990

Dans ses autoportraits, Cindy Sherman se met en scène dans des costumes et des attitudes variées, qui sont autant de questionnements sur l'identité et ses modes de représentation.

Dans cette œuvre, Cindy Sherman reprend les éléments présents dans l'œuvre du Caravage, pour imiter le modèle. L'éclairage, différent, fait ressortir davantage Bacchus, ce qui fait renforcer sa présence .

S'interroger sur la façon de reproduire le modèle, à l'aide de quels accessoires, quels sont ceux qui sont indispensables pour faire référence à l'œuvre, comment parvenir à créer un léger décalage ? Qu'est-ce que cela produit ?

Cindy Sherman « Autoportrait »

L'œuvre de Cindy Sherman, dans son ensemble, se présente comme une vaste galerie de personnages et de rôles qu'elle-même campe à l'aide de déguisements qui la rendent plus ou moins méconnaissables. Caméléon, elle arpente les œuvres classiques, les films hollywoodiens, au travers d'un goût du travestissement et de la représentation de soi qui se joue de la représentation du « Je ».

LES ARTISTES CONTEMPORAINS ET L'AUTO PORTRAIT : quelques exemples

Matthew Barney

Orlan

Chez Orlan, la transformation du corps à l'aide de prothèses met en lien la performance et le corps de l'artiste.

D'autres pistes possibles :

-**Marcel Duchamp**, qui s'invente un double féminin, Rose Sélavy, et affuble *La Joconde* de moustaches.

Duchamp « Rose Selavy »

« La Joconde » Marcel Duchamp

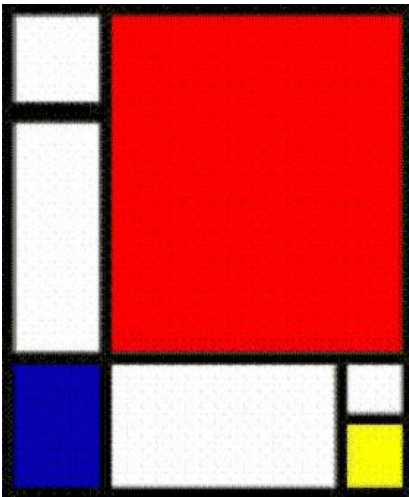
-**Bruce Nauman** qui se filme en train de faire des grimaces, se moquant autant de lui-même que de la croyance dans le pouvoir de transformation de l'art.

-Biographies fictives construites par **Boltanski** ou **Annette Messager** : ils travaillent sur des données personnelles si communes que chacun peut y reconnaître une part de lui-même (enfance, image sociale de la femme...)

-**Sophie Calle** et son œuvre autobiographique.

3- L'ESPACE/LA CONSTRUCTION

L'art, à quoi ça sert ? Certains artistes revendiquent l'idée que les constructions de l'esprit sont supérieures aux sensations procurées par le monde extérieur.

Mondrian « Composition avec jaune, bleu et rouge »

Une composition géométrique semblable à celle-ci, utilisée comme élément de décor au sol dans le spectacle « *Etat d'Art* » ne révèle aucune scène réaliste. S'éloignant de la réalité qui nous entoure, le peintre aborde un domaine plus conceptuel.

« Les possibilités de courbes, d'ondulations ou de ligne brisée ne seraient que des demi-mesures. Ces lignes nettes amènent une lutte entre les horizontales et les verticales. Les couleurs sont franches, rouge, bleu, jaune. Le blanc, ou vide, est comme un pivot qui agence les autres éléments tout en les séparant. Il

en va des couleurs comme des lignes : Mondrian les veut essentielles. En opposant les verticales aux horizontales, les couleurs à la non-couleur, le vide au plein, la lumière à l'obscurité, il affirme que la peinture doit être excessive jusqu'à l'ascèse. Et lui donne ainsi une dimension spirituelle. » *Extrait de « L'œuvre dévoilée » Catherine Firmin-Dido, Editions Palette....(p :267)*

Les œuvres des artistes peuvent nous influencer, nous émouvoir, nous interpeller, être des sources d'inspiration, comme dans le spectacle « Etat d'art ». Elles peuvent être récupérées par de grandes marques (voir ci-dessous), par des créateurs, des architectes, des designers. Elles font partie de notre quotidien.

Nike

Yves Saint Laurent

Homage to Mondrian, Shiro Kuromata

Rietveld, 1923

Mondrian cherche à faire de sa peinture un langage universel. Il considère qu'elle doit rendre compte des réalités essentielles au-delà des apparences sensibles.

PROPOSITIONS : HISTOIRE DES ARTS :

Thématique : « Arts, ruptures et continuités »

Références à l'enseignement de l'histoire des arts :

Situer les œuvres dans l'espace et dans le temps, identifier les éléments constitutifs de l'œuvre (forme, significations...), effectuer des rapprochements entre des œuvres à partir de critères précis.

Pistes pédagogiques :

- 1- Proposer aux élèves de choisir une œuvre abstraite, avec une composition très précise. L'objectif est de montrer comment la technologie et l'art s'enrichissent mutuellement. Comment l'objet artistique peut nourrir notre quotidien, à la manière de Mondrian et des artistes pour lesquels il a été source d'inspiration. L'idée est toujours le détournement, comme dans la proposition « Faites vos JE ». Sélectionner des objets du quotidien qui réinterprètent l'œuvre choisie, en utilisant les couleurs, les formes, les tracés, la composition initiale.
- 2- Réaliser un collage géométrique, en associant couleurs et formes géométriques. Réfléchir aux matériaux utilisés, à leur agencement. Une façon d'entrer dans l'indicible, de se laisser porter par l'émotion des couleurs, des formes, des tracés.

Les repères en histoire des arts : l'œuvre d'art et sa composition, les modes de construction, la structure, l'œuvre d'art et le dialogue des arts, croisements, correspondances, réécritures...).

4-VOIR

« Je ne fais que chercher la vie. Tout ça échappe à la pensée, à la volonté. La vie n'est pas dans le visible ». Bram Van Velde

Cet artiste s'est détaché de toute représentation figurative : « Chercher le visage de ce qui n'a pas de visage »

Bram Van Velde, *Untitled*

« Mais la peinture papa, elle ne sert à rien ? » Extrait du spectacle *Etat d'Art ! « La leçon de bonheur »* de François Derquenne.