

Projet Pratiques artistiques et histoire des arts 2012/2013

L'objet dans l'art

Extraits du Programme : « Les pratiques artistiques développent la maîtrise et l'exactitude du geste, le sens esthétique, l'aptitude à l'expression, le goût de la création. Elles permettent de mieux équilibrer les formes diverses d'intelligence, d'habileté et de sensibilité.

Arts visuels : Par une pratique régulière et diversifiée, l'enseignement des arts visuels favorise l'expression et la création. Il conduit à l'acquisition de savoirs et de techniques spécifiques.

Histoire des arts : L'histoire des arts porte à la connaissance des élèves des œuvres de référence qui appartiennent au patrimoine ou à l'art contemporain ; ces œuvres leur sont présentées en relation avec une époque, une aire géographique (sur la base des repères chronologiques et spatiaux acquis en histoire et en géographie), une forme d'expression (dessin, peinture, sculpture, architecture, arts appliqués, musique), et le cas échéant une technique (huile sur toile, gravure...), un artisanat ou une activité créatrice vivante. Cet enseignement aide les élèves à se situer parmi les productions artistiques de l'humanité et les différentes cultures considérées dans le temps et dans l'espace. Confrontés à des œuvres diverses, ils découvrent les richesses, la permanence et l'universalité de la création artistique. »

L'élève sera capable de :

- pratiquer le dessin dans différentes situations en se servant de diverses techniques, matériaux, supports et instruments ;
- interpréter de mémoire une chanson, participer avec exactitude à un jeu rythmique ; soutenir une écoute prolongée, repérer des éléments musicaux caractéristiques simples ;
- reconnaître, décrire et commenter des œuvres visuelles ou musicales préalablement étudiées : savoir les situer dans le temps et dans l'espace, identifier le domaine de la création dont elles relèvent (peinture, architecture, etc.) et le cas échéant les techniques et matières auxquelles le créateur a recouru ;
- utiliser à bon escient le vocabulaire qui permet de décrire une œuvre d'art visuelle ou musicale et de rendre compte des sensations, émotions et jugements de goût qu'elle suscite.

Plusieurs pistes :

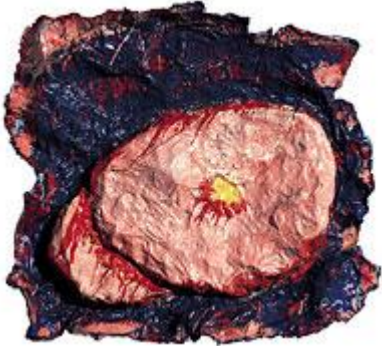

1. Représenter l'objet
2. Détourner l'objet réel
3. L'objet-matériau
4. Imiter les objets quotidiens
5. Accumuler les objets
6. Mise en scène de l'objet

1. Représenter l'objet : l'expérience cubiste (Braque, Picasso)	<u>Dessiner un objet déstructuré :</u> Exemple : Pablo Picasso, la guitare, 1913	
Exemple de sujet : choisir un objet aux contours simples, le dessiner sur un papier peint (uni ou à motifs) puis le découper en plusieurs morceaux, coller les morceaux sur un fond de couleur, coller une page de journal et d'autres papier à motifs un unis de formes géométriques.		

2. Détourner l'objet réel, de Duchamp aux surréalistes. L'objet sculpture.	<u>Donner une dimension artistique à un objet ordinaire.</u> L'objet change de fonction, il devient œuvre d'art. Ready-made (= tout fait) de Marcel Duchamp. Exemple : Porte-bouteilles, 1914 : En 1914, avec le fameux Porte-bouteilles, acheté au Bazar de l'Hôtel de ville, Duchamp élabore le concept de ready-made : "objet usuel promu à la dignité d'œuvre d'art par le simple choix de l'artiste" (Dictionnaire abrégé du Surréalisme, André Breton, 1938). La main de l'artiste n'intervient plus dans l'œuvre. Tout savoir faire ainsi que tout plaisir esthétique lié à la perception de l'œuvre s'annulent. La trace du créateur a disparu et se réduit au seul choix et à la nomination de l'objet.	
Exemple de sujet : choisir un objet de la vie de tous les jours et le photographier tout seul. Exemple de sujet : apporter un objet jetable (fourchette en plastique) et le rendre beau.		
<u>Assembler des objets qui n'ont rien à voir entre eux.</u> Exemple 1: Joan Miro, l'objet du couchant, 1935/36 : Sur un tronc de caroubier peint en rouge, Miró accroche des ferrailles trouvées au hasard de ses promenades, qui le fascinent par une force magnétique plus forte que lui. Un ressort, une		

	chaîne, un brûleur à gaz sont supposés représenter un couple de mariés ! Exemple 2: Tinguely, Baluba, 1961	
Exemple de sujet : Faire une sculpture en rassemblant des petits objets et en les collant ensemble.		

3. L'objet-matériau : une société d'objets, pop art américain et nouveau réalisme	<u>Intégrer un objet dans un tableau</u> Exemple : Robert Rauschenberg, Pilgrim, 1960 : L'objet, ici la chaise, est à la fois dans le tableau et en dehors, c'est le lien entre l'œuvre et le spectateur.	
Exemple de sujet : Faire des taches et des traces de peintures sur un support papier et coller un objet sur ce support, prolonger la peinture sur l'objet pour intégrer l'objet au tableau.		
<u>Récupérer pour recomposer</u> Exemple : Tony Cragg, Palette, 1985 : utilisation d'objets de la vie quotidienne en plastique de couleur pour créer une forme. En faisant cela, Tony Cragg veut montrer que les matériaux des artistes d'aujourd'hui sont les vrais objets du quotidien.		
Exemple de sujet : Apporter des petits objets de couleurs différentes (crayons, gommes, taille-crayons, bouchons, éléments de dinettes, petits jouets type « Kinder surprise », etc...) et les coller en suivant la forme d'un objet aux contours simples pour former une nouvelle image.		
Exemple de sujet : avec les mêmes petits objets de couleurs différentes, les coller dans une boîte à chaussure selon leur couleur : boîte des objets rouges, boîte des objets verts...		

4. <i>Imiter les objets quotidiens</i> (Claes Oldenburg, Jeff Koons)	<u>Fabriquer un objet à partir d'autres matériaux</u> Exemple 1: Claes Oldenburg, <i>pink cap</i>, 1961 : Sa version du Pop Art, art populaire qui se veut à la portée donc de tout public, consiste à imiter des objets quotidiens, liés à l'univers de la marchandise alimentaire ou vestimentaire, qu'on achète dans des échoppes ou des boutiques "bas de gamme". Les répliques qu'Oldenburg propose de ces objets sont agrandies, avec une mise à nu de la matière et une exacerbation de la couleur. Sucettes géantes, hamburger, casquettes, vestes, façonnés en plâtre et peints grossièrement avec des coulures, envahissent l'espace et s'imposent à l'enseigne du mauvais goût. Exemple 2 : Jeff Koons, <i>Rabbit</i>, 1986	
Exemple de sujet : fabriquer un objet avec des matériaux qui ne sont habituellement pas utilisés pour la fabrication de cet objet (en papier mâché, plâtre, etc...)		

5. <i>Accumuler les objets</i> (Arman)	<u>Accumuler les objets</u> Exemple : Arman, <i>Accumulation de brocs</i>, 1961 : Dans cette œuvre, Arman accumule de vieux objets identiques, les fixe sur un support bidimensionnel et les dispose dans une boîte fermée par une vitrine, avec la même méticulosité qu'un entomologiste qui collectionne des papillons. Mais ici il ne s'agit pas d'insectes. Le principe est celui de la profusion infinie du même, de la répétition qui tend à déborder le cadre et fait appel à la dimension du <i>all-over</i>.	
Exemple de sujet : Dans une boîte en carton, faire son musée personnel de l'objet.		

6. Mise en scène
de l'objet
(Beuys et
Lavier)

Emballer l'objet :

Exemple 1: Joseph Beuys : *Infiltration homogène pour piano à queue*, 1966 : l'objet dissimulé occupe la totalité de la scène.

Exemple 2: Christo, *Reichstag emballé*, 1995

Mettre en scène :

Exemple 3: Bertrand Lavier, *La Bocca/Bosch*, 2005 : Canapé sur congélateur : *La Bocca/Bosch* est une sculpture constituée de deux objets superposés, celui de dessous étant le socle de l'autre. À cette différence près, qu'ici, l'objet de dessus est une œuvre d'art avant que d'être placée par Lavier sur un congélateur. L'objet a même une longue histoire. C'est un canapé créé en 1971 par l'agence de design italienne Studio 65 en hommage à la bouche sexy de Marilyn Monroe, et aujourd'hui un objet marquant de l'histoire du design en même temps qu'un meuble réédité et commercialisé. Mais son histoire remonte à une étape plus ancienne puisque l'agence italienne s'est inspirée d'un canapé originellement créé par Salvador Dali d'après la bouche de l'actrice américaine de l'entre-deux-guerres Mae West. En 1936, Dali avait imaginé une chambre recomposant le visage de l'actrice, avec des tableaux pour les yeux, des rideaux pour les cheveux et un canapé pour la bouche.

En empilant ce canapé sur un congélateur, Lavier retrace ainsi une histoire de l'objet dans l'art du 20e siècle : le ready-made acheté dans le commerce, l'objet surréaliste qui a pour vocation de réveiller l'inconscient et l'objet design, entre art et production sérielle.

Exemple de sujet : Mettre en scène 2 objets très différents et les prendre en photo (chez soi ou à l'école)