L'ENGAGEMENT

16 NOVEMBRE 2012 - 20 FÉVRIER 2013

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF RÉSEAU GALERIES AU COLLÈGE LES IRIS

Le présent document n'a aucune valeur d'exhaustivité. Il a pour objectif de suggérer un certain nombre de pistes, permettant aux personnels enseignants de prolonger, en amont ou en aval, la visite de l'exposition.

Il a été réalisé dans le cadre du partenariat entre le Service des publics de l'Institut d'art contemporain & Aurélie Talabard, enseignante relais, Académie de Lyon (aurelie.talabard@ac-lyon.fr)

Réseau Galeries est un dispositif de l'Institut d'art contemporain, conçu en partenariat avec le Rectorat de l'Académie de Lyon et la DRAC Rhône-Alpes.

D'ART CONTEMPORAIN Villeurbanne/Rhône-Alpes

69100 Villeurbanne France

11 rue Docteur Dolard t. +33 (o)4 78 03 47 00 f. +33 (0)4 78 03 47 09 www.i-ac.eu

INSTITUT D'ART CONTEMPORAIN

Réseau Galeries – Collège Les Iris

L'ENGAGEMENT

Les œuvres présentées dans cette exposition traitent chacune à leur manière de la question de l'engagement.

Une série de photographies retouchées issues de performances, une sculpture, deux autres photographies, des dessins, une vidéo, nous invitent d'emblée à considérer la pluralité des médiums comme un des engagement de l'art contemporain.

Nous évoquerons, dans un premier temps, les différents types d'engagement et les œuvres ou courants qui pourraient être mis en parallèle avec ces thématiques.

Nous aborderons ensuite les œuvres une à une afin de dégager leurs principales problématiques.

Il conviendra de ne pas oublier que l'engagement des artistes est relatif à une époque mais aussi à un lieu et à une culture.

ENGAGEMENT		LIENS POSSIBLES
Engagement de l'artiste par son corps	Dès les années 60, le corps de l'artiste est au centre de la création artistique. Le corps devient l'objet de toutes les expérimentations : de la mise en tension du corps au simple fait d'arpenter la ville en marchant, chaque fois, l'artiste engage sa personne dans l'œuvre d'art, chaque fois il tente de repousser les limites de son propre corps. Pour Francis Alÿs, la marche devient une pratique artistique. Il parcourt la ville en y laissant des traces éphémères. Son corps est le point de jonction entre la ville et sa pratique artistique. Shirin Neshat s'engage également dans son œuvre par sa culture et par la présence de son corps. Angel Vergara met son corps en tension entre deux mondes : celui de l'art et le milieu populaire des cafés où il réalise ses œuvres. Une trace de son corps reste présente au milieu de certains dessins : il s'agit de la forme de celui-ci recouvert d'un drap.	Marina Abramovic & Ulay Cindy Sherman Yves Klein, Anthropométries, 1960. Michel Journiac, Action de corps exclu, 1983. Jackson Pollock

de l'œuvre

Engagement par la forme Le premier contact que le spectateur peut avoir avec une œuvre passe par Arts plastiques la forme de l'œuvre. Parfois, et ce fût le cas d'un grand nombre d'œuvres Les fauves d'Avant-garde, la forme de l'œuvre est un choc pour le public. Pensons au Le cubisme commentaire de Camille Mauclair au sujet du salon d'automne de 1905 : ... et la plupart des mouvements d'Avant-garde. « un pot de peinture jeté à la face du public ».

Par la forme de son œuvre qui transgresse les codes traditionnels de Marcel Duchamp représentation, l'artiste s'engage dans le renouvellement de l'art.

Francis Alÿs propose une forme particulière d'art : la marche. Son Architecture parcours dans la ville se constitue comme œuvre. La tradition artistique L'architecture moderne qui veut qu'une œuvre reste pérenne est ici mise à mal. L'œuvre finale ne L'architecture se constitue que par des traces d'actions effectuées. De plus, investir déconstructivisme l'espace urbain - sortir l'art du musée - peut être considéré comme une (exemple : Daniel Libeskind, le musée juif de forme d'art engagée.

Pour Alÿs, il s'agit de proposer une manière différente de penser la société puisqu'il défend la primauté de l'action sur le résultat final de l'œuvre.

Hans Haacke nous met face à un baril de pétrole surmonté d'une antenne Musique bruitiste (Luigi Russolo) télévisée. Le spectateur est de prime abord déconcerté par la forme de Arnold Schönberg, le dodécaphonisme. l'œuvre. Ce premier choc visuel nous emmène vers une signification plus John Cage profonde qui dénonce un asservissement de l'art à l'argent. La forme de l'œuvre est donc en adéquation avec le message que l'artiste veut nous Littérature transmettre.

Gillian Wearing propose quant à elle une œuvre qu'on pourrait qualifier Alfred Jarry, Ubu Roi, 1896. de participative. Chaque personne de la vidéo retranscrit une note de la Stéphane Mallarmé, *Un coup de dés*, 1897. mélodie. L'œuvre est ainsi décomposée d'un point de vue sonore mais Guillaume Apollinaire, Zone, in *Alcools*, 1913. aussi d'un point de vue visuel.

Pablo Picasso, *Guernica*, 1937.

Street Art

postmoderne dont 1e

Berlin, 1993-1998.)

Musique

Verlaine (utilisation des vers impairs)

Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, 1913-1927.

Hugo Ball, Gadji beri bimba (poème phonétique)

Le nouveau roman

L'oulipo

Georges Perec, la disparition, 1969.

de l'œuvre

Engagement dans le sujet L'art est-il fait pour défendre des idées ?

Dès l'Antiquité, la tribune du théâtre grec dénonçait le fonctionnement de Edouard Manet, *Olympia*, 1863. la Cité et du Monde, les rapports des hommes entre eux. L'art, même s'il se dissimule derrière des formes consensuelles, (on pense notamment aux formes d'art sous l'Occupation) peut défendre des idées fortes.

L'œuvre peut être engagée par le sujet qu'elle traite : un sujet inhabituel, Jean de La Fontaine, Fables, 1668-1694. qui va bousculer la tranquillité des mœurs ou la sensibilité du spectateur. La fiction peut également servir de détour pour traiter d'un sujet plus Jean Anouilh, Antigone, 1944. ample.

On peut considérer que Francis Alÿs s'engage par le sujet de son œuvre Cinéma puisqu'il propose au spectateur de considérer l'action de son corps dans la Alain Resnais, Nuit et brouillard, 1955. durée de la performance et ce qu'il en reste en photographie. Ainsi, le sujet de l'œuvre devient l'action, dérisoire, du corps de l'artiste. Néanmoins, cette action se déroule dans l'espace public et implique donc un sens Musique politique.

L'œuvre de Hans Haacke, propose un sujet inhabituel mais qui touche Pink Floyd (liens possible avec le cours pourtant le fonctionnement même de l'art. L'artiste critique l'art et son d'anglais) système par les moyens même de l'art.

Shirin Neshat introduit une idée culturelle dans ses photographies. Elle se réfère à une culture orientale et s'engage dans un sujet qui peut être polémique. L'important pour elle est de montrer la complexité d'un tel sujet.

Angel Vergara traite quant à lui des déplacements dans un lieu. Le sujet est inhabituel : il s'agit d'un relevé topographique. L'artiste s'attache à quelque chose qui ne retient habituellement pas notre attention.

Arts plastiques

Littérature

Joris Karl Huysmans, *A rebours*, 1884.

Engagement politique

L'œuvre d'art est aussi un puissant outil de dénonciation. Les artistes et les **Arts plastiques** écrivains sont d'ailleurs sensibles aux enjeux politiques de leur temps.

Parfois, l'engagement d'un artiste dans un débat relatif à l'actualité de son Francisco Goya, Les désastres de la guerre, époque peut avoir une portée universelle.

Mais l'œuvre doit-elle pour autant se limiter à n'être qu'une arme face aux Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, objectifs qu'elle défend?

Dans Cuentos patrióticos (photographie avec les moutons), Francis Alÿs 1818. dénonce l'asservissement des citovens au pouvoir.

Hans Haacke dénonce le fonctionnement politisé de l'art et de ses mécènes Il dénonce une marchandisation de l'art

Shirin Neshat se défend de ne pas avoir de position politique : « Dès le Blaise Pascal, Les provinciales, 1657. début, j'ai pris la décision (...) que ma position serait de ne pas en avoir. Emile Zola, J'accuse, 1898. Je me suis dès lors située en posant uniquement des questions sans jamais Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné, y répondre ». On pourrait comparer ce qui est considéré comme une œuvre 1829. engagée en Iran et en France.

D'autres parts, l'œuvre de Shirin Neshat dépasse le simple engagement in Les contemplations, 1856. politique pour aller vers l'universel et pour donner à voir une vision Paul Eluard, Liberté j'écris ton nom, 1942. poétique de sa culture.

Francisco Gova, Tres de Mayo, 1814.

1812.

1830.

Théodore Géricault, le Radeau de la méduse,

Pablo Picasso, Guernica, 1937.

Littérature

Victor Hugo, Mélancholia,

Sartre, *Qu'est-ce que la littérature* ?, 1948.

Léopold Sédar Senghor, Chaka poème à plusieurs voix, in Éthiopiques, 1956 (avec le double emprunt à la culture occidentale et africaine)

Cinéma

Charlie Chaplin, Le dictateur, 1940.

Sergueï Eisenstein, Cuirassé Potemkine, 1925. Chantal Ackerman, De l'autre côté, 2002.

Musique

La chanson de Craonne, 1917.

Boris Vian, Le déserteur, 1954.

Jimi Hendrix, The star Spangled Banner, Woodstock, 1969.

Bob Dylan, *Blowing in the wind*, 1962.

Engagement social

L'art peut aussi être générateur de lien social ou bien questionner des Musique comportements. Son but peut être d'amener le public à penser Le blues et l'esclavage différemment. L'artiste peut ainsi proposer une nouvelle vision du monde.

Shirin Neshat tente de sensibiliser le spectateur en lui montrant un versant de sa culture

Angel Vergara travaille dans des cafés, troublant ainsi les frontières entre Barbara Kruger les lieux d'art et les milieux populaires. « Depuis la fin des années 1980, je Kara Walker, Gone, A Historical Romance of a me suis proposé de questionner les notions qui régularisent le champ de la Civil War as It Occurred between the Dusky pratique artistique en les exportant dans les territoires de l'économie Thighs of One Young Negress and Her Heart, (régulateur des échanges) et de la vie sociale ». Dans ses travaux, il tente 1994 de restituer une activité sociale : les lignes courbes de ses œuvres en témoignent, elles s'inscrivent sur les lignes géométriques du lieu.

Gillian Wearing puise son inspiration dans la vie sociale londonienne. Elle réalise des œuvres qui empruntent au documentaire. Dans *I'd like to* Littérature teach the World to Sing (J'aimerais apprendre à chanter au monde entier) le titre annonce une ambition sociale. L'œuvre se présente comme une mosaïque rassemblant les personnes.

Arts plastiques

Thomas Hirschhorn Ernest Pignon Ernest

Bande dessinée

Marjane Satrapi, *Persepolis*, 2000-2004.

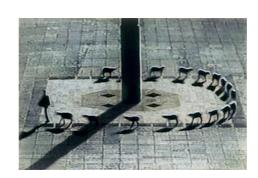
Les problèmes sociaux tels que l'esclavage traité par Diderot, Montesquieu, Voltaire. Jonathan Swift, Les voyages de Gulliver, 1721.

Architecture

Shigeru Ban

Francis ALYS

Sometimes Making Something Leads to Nothing
(Il arrive que faire quelque chose ne mène à rien)
décembre 1998

Suite de 7 photographies 35 x 27,2cm avec cadre. Papier Chromalin, texte et tampon sur cadre.

Notions		Programmes	Œuvres en lien	Mots-clefs
Temps	La série présentée est constituée de 7 images chacune issue d'action différente, de temps et d'espace différents. Chacune n'est qu'un instant (celui de la photographie) issu d'un ensemble plus vaste, la performance qui se déroule dans le temps. Elles ne sont que des indices, le bloc de glace n'est pas encore fondu, le chien en métal n'a pas encore aimanté des objets. Idée d'un devenir possible laissé en suspens. Les couleurs, la technique utilisée, la présence du corps de l'artiste relient plastiquement les images entre elles. L'artiste « ne trouvant pas les négatifs originaux des photos (tirés en 1997), a utilisé les négatifs eux-mêmes tirés à partir de petites photos retouchées coloriées à l'ancienne comme on retouchait jadis les portraits » : lien à une tradition passée.	4ème HDA: Arts, ruptures, continuités: tradition photographique du portrait retouché,	Jan Saudek: pour colorisation Pictorialisme	Performance Série
Photographie / dessin	Photographies comme témoins de l'œuvre. Ce sont les photographies qui font œuvres. Pourtant, ces photographies ressemblent à des dessins du fait de la technique employée. Dessins, elles renvoient au projet, à l'esquisse d'une œuvre à venir alors que photographies, elles attestent ce qui s'est réellement passé. L'œuvre se situe dans cette dialectique entre projet et témoignage.	AP 4ème Terminale Obligatoire	Gerhard Richter : pour l'ambigüité entre peinture et photographie. Christo et Jeanne Claude : le statut du dessin et celui de la photographie : qu'est-ce qui fait œuvre ?	7
Déplacement	Le corps de l'artiste engagé dans l'œuvre par son action et son déplacement. La démarche de l'artiste relève du parcours, du déplacement, de la performance. Volonté de ne pas contrôler le trajet. Idée de se perdre dans la ville. Lien à la dérive situationniste et à Guy Debord. Déambulation comme dessin urbain. (le fil du pull qui se détricote) : Idée de dessiner en marchant, idée du labyrinthe. Le déplacement s'effectue de manière aléatoire. Par cela Alÿs s'oppose à certains artistes qui suivent un protocole précis comme par exemple Richard Long.	AP 3ème 1er degré	André Cadere, années 70. Richard Long Hamisch Fulton: « il ne peut pas y avoir d'œuvre sans marche ». Baudelaire, le peintre de la vie moderne, 1863: la figure du flâneur. Walter Benjamin, Paris capitale du XIXème siècle, 1927-40. André Breton, Nadja, 1928. Georges Perec, Espèces d'espaces, 1974.	Labyrinthe Aléatoire

	Déplacement du spectateur entre les images.			
Absurdité	Le titre : « faire quelque chose qui ne mène à rien » questionne l'œuvre d'art puisque l'artiste nous montre le caractère dérisoire de l'art. Dans l'action <i>Paradox of Praxis</i> , il pousse un bloc de glace jusqu'à ce que celui-ci soit complètement fondu.		Francis Alÿs et Honoré d'O, biennale de Venise 1999 : marchent jusqu'à ce qu'ils se croisent. Vito Accounci, <i>Steppe piece</i> ,	
	Absurdité des actions menées.		1970.	
	Rapport au mythe de Sisyphe avec une allusion dans l'œuvre <i>When the faith moves Mountains</i> (Quand la foi déplace les montagnes), Lima, 2002.		Albert Camus, <i>Le mythe de Sisyphe</i> , Gallimard, Paris, 1942.	
Mythologie	Fairy tales, (contes de fées), Mexico, 1992 et Stockholm 1998.	HDA : Arts, mythes et religion. Français		
				Trace
Destruction / accumulation	Dai les aimants. Agglutination de déchets : l'édyte se constitue	SVT : Développement durable.		Reste
	Idée de marcher pour des reliques (tradition historique : les Croisades).	Histoire géographie		
	Idée de laisser le moins de traces possibles de son œuvre : « mes travaux les plus aboutis sont ceux qui peuvent se transmettre comme des histoires, sans devoir recourir aux documents », Alÿs, interview Art Press n°263. Et, paradoxalement, les images restent, sont réutilisées, recolorées, réintégrées à de nouvelles		Lucy Orta, quartier des Halles : ramasse restes de légumes pour cuisiner une soupe aux bobos	
	séries.		Francis Alÿs, <i>Magnetic Shoes</i> , 1994.	
Espace Public	" delile classical i dit ", boltili i dit del illebot.	Histoire		
	Dans l'appropriation situationniste de la ville, Alÿs s'oppose à la	géographie: la	Thomas Hirschhorn, Deleuze	

	conception capitaliste. Forme de résistance à la rapidité de la vie urbaine. Mexico comme paradigme urbain selon l'artiste.	Monument, 2000. Auguste Rodin, Monument à Balzac, 1899-1839. JR, Women are heroes, 2011
Dimension politique	Investigation de l'espace public. Les moutons envahissant l'espace public font écho à la scène finale de <i>L'ange exterminateur</i> de Buñuel (1961) dans lequel la présence de l'animal dans l'espace public suggère le retour à la répression et à l'impossibilité de rompre un sortilège historique. Education civique : les soulèvements politiques.	Luis Buñuel, L'ange exterminateur (1961)
Signification	La signification reste ambigüe et inachevée. Le lien du texte aux images pose question, par exemple : « lorsque le roi pense qu'il est roi, il est fou ».	
	Alys: « <i>Paradox of praxis</i> était un règlement de compte avec la sculpture minimale. Parfois, faire quelque chose revient vraiment à ne rien faire; et paradoxalement, parfois ne rien faire revient à faire quelque chose »	
	Revendique la primauté de l'action sur le résultat.	
Poétique	Aborde poétiquement le monde politique. Qualité poétique : absurdité fantasmatique, caractère éphémère ou inachevé, espace énigmatique laissé à l'interprétation.	Umberto Eco, L'œuvre ouverte, 1962.

HANS HAACKE

Creating Consent

(Créer le consensus)

1981

Baril de pétrole "Mobil" bleu sur lequel est fixée une antenne de télévision rouge.

Sur le baril est inscrit en lettres blanches : "We spent \$ 102 millions last year in advertising. We just want to be heard" Rawleigh Warner Jr., Chairman." (Nous avons dépensé102 millions de dollars l'année dernière en publicité. Nous voulons simplement être entendus.

Rawleigh Warner Jr., Président)

Métal, peinture blanche et bleue, une antenne de télévision en inox et plastique rouge.

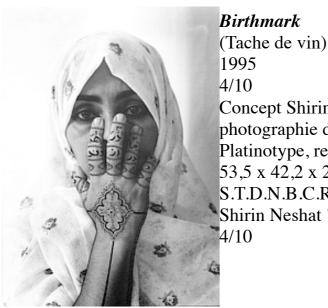
Hauteur: 180,5 cm, diamètre: 58,4 cm

Bidon (sans antenne): 88 (Ht) x 60 (diamètre) cm

Antenne pliée: 41 x 28 x 10 cm

Notions		Programmes	Œuvres en lien	Mots-clefs
Objet	Utilisation de matériaux manufacturés de provenance différentes qui se retrouve assemblés et donc confrontés dans l'œuvre. Les objets évoquent d'emblée le pétrole et la télévision, ils en sont comme le symbole.		Ready-made, Duchamp. Bertrand Lavier Nam June Paik Bill Viola, The sleepers, 1992 (pour l'utilisation des barils).	Assemblage
Dimension	L'œuvre interpelle le spectateur par ses dimensions. Sculpture, elle l'invite à en faire le tour.	AP 3ème		
Fonction sociale de l'art	Rôle médiatique. Utilisation des médias par les artistes. L'art doit-il se servir des médias ? Le rapport entre l'art et l'argent. Une œuvre d'art financé par un mécène sert-elle l'image de celuici ? L'artiste est-il encore libre ? L'art doit-il répondre à des engagements politiques ? Dénonce les dépenses abusives des grandes entreprises pour leur publicité. Proteste contre la récupération de l'art par les institutions. Lien entre l'art et ses sponsors. Le rôle de l'artiste dans la médiatisation. Dénonce le lien des artistes aux pouvoirs. Contradiction entre mécénat et création. Dimension historique : lien avec la crise du pétrole en 1973.	AP 3 ème	Le mécénat de l'église Réforme / Contre-réforme Paul Véronèse, <i>Le repas chez Lévi</i> , 1573 (procès de l'Inquisition). La peinture d'histoire (Le sacre de Napoléon) L'art de propagande Sidney Lumet, <i>Network</i> , 1976.	Censure Mécénat Médiatisation
Ecriture Dimension politique	Le texte explique l'œuvre, nous donne des indices. Critique de Mobil et en même temps publicité pour Mobil : répétition, mise en abyme : utilise les moyens de Mobil. œuvre d'artiste critique accompagnée d'une analyse critique du monde de l'art et des conditions même de production artistiques (Pierre Bourdieu, <i>Libre-échange</i> , Hans Haacke, Le seuil, 1994)		Helmsboro Country (1990) (paquet de cigarette géant) où Haacke accuse le sénateur américain Jesse Helms d'avoir financer sa campagne électorale par le biais du groupe Philip Morris. Marcel Duchamp (Hans Haacke, Baudrichard's	
Ironie	Culte de l'œuvre d'art ici aboli. L'œuvre d'art adopte une forme qui rompt avec la tradition.		Ectasy, 1988) Marcel Broadthaers	

Shirin NESHAT

Birthmark

1995 4/10 Concept Shirin Neshat, photographie de Cynthia Preston Platinotype, rehaussé à l'encre noire 53,5 x 42,2 x 2,5 cm S.T.D.N.B.C.R. au stylo bleu: Shirin Neshat "Birthmark" 1994 4/10

Him (Lui)

1997

Tirage en 10 exemplaires Concept Shirin Neshat, photographie de Larry Barns Photographie et écriture perse : Traduction anglaise du persan in cat. "Shirin Neshat", Marco Noire Editore, Torino, 1997.

Face to Face with God Poem by Forough Farokhzad

From the prison confines of darkness From the turbid cesspool of the world Hear my needful clamor, O able, unique God. Rend this veil of blackness, and Perhaps you'll see within my breast The source and substance Of sin and corruption The heart you gave me, it isn't a heart Beating in blood; free it, or

Keep it empty of carnal desires, Or encumber it with affection and fidelity Only you aware and only you know The secrets of that first sin; Only you are capable of granting

To my soul the original Bliss. Give me a love that will shape me Like the angels in your heaven, Give me a friend, a lover in whom I might see

A glimpse of the bliss of your being.

Face à face avec Dieu Poème de Forough Farokhzad

Des limites carcérales des ténèbres Du cloaque turbide du monde Entends mes cris nécessaires, O toi qui peux tant, Dieu unique. Déchire ce voile de noirceur, et

Peut-être verras-tu à l'intérieur de ma poitrine

La source et la substance Du péché et de la corruption

Le cœur que tu m'as donné, ce n'est pas un cœur

Battant par le sang ; libère-le, ou Garde-le des désirs charnels

Ou abreuve-le de tendresse et de fidélité

Toi seul as conscience et toi seul connais

Les secrets de ce premier péché;

Toi seul es capable d'accorder

A mon âme la Béatitude originelle.

Donne-moi un amour qui me façonnera

A l'image des anges de ton paradis

Donne-moi un ami, un amant en qui je puisse

Entrevoir la béatitude de ton être.

Traduit de l'anglais vers le français par l'Institut d'Art Contemporain de Villeurbanne, 2005

Notions		Programmes	Œuvres en lien	Mots-clefs
Autoportrait	Dans <i>Birthmark</i> , l'artiste se présente elle-même, photographiée par Cynthia Preston. Comment réaliser un autoportrait sans se montrer vraiment ? Dialectique cacher-montrer. Autoportrait comme écriture de soi, écriture sur soi. Montrer sa singularité ou oublier que l'on a un visage (Francis Bacon, dépersonnification à l'entrée des camps de concentration). Qu'est-ce qui peut nous emmener à perdre notre identité ? A perdre notre visage ? La main et le visage comme symbole de l'identité, comme singularité de l'individu.	continuité : l'autoportrait dans l'art Français AP	Tradition de l'autoportrait cf. Jean Clair, Autoportrait au visage absent, 2007. Edward Steichen, Gloria Swanson, 1928. Katayoum Karami Shadi Ghadirian, série Qadjar, 2001 ou Comme d'habitude. Sadegh Tirafkan, we lost our identity → décoratif. Atiq Rahimi, Syngué sabour, Pierre de patience, 2008 (Prix Goncourt).	Cacher montrer Public / privé
Portrait	Quelles sont les différences entre portrait et autoportrait ? Le point de vue change-t-il ?	AP	Marjane Satrapi, <i>Persepolis</i> , 2000-2004. Eugène Carrière, <i>Visage de jeune fille</i> , 1890. Visage flou, caché.	
Lieux	Iran-France : différence de conception de ce qui est une œuvre engagée. Les conséquences de l'engagement dans les pays où les politiques sont extrémistes. La spécificité culturelle de l'œuvre peut tout de même avoir une visée universelle (c'est d'ailleurs le propre de l'œuvre d'art).	Histoire géographie		
Ecriture	L'écriture se superpose au visage. L'écriture traduit ce qui ne se voit pas sur le visage. Idée de faire émerger les mots qu'on ne peut pas dire. Lien aux arts tribaux.		Les arts d'Islam : le motif. Influence de l'orientalisme. Kendell Geers Daniele Buetti, <i>Dior</i> , 1997.	
Féminisme	L'artiste montre le rôle de la femme dans la société. La main de la jeune femme est portée à sa bouche comme si sa parole était retenue, qu'elle ne pouvait sortir. Dans quelle mesure peut-on dire que Neshat est une artiste engagée ?	Français Philosophie	Le féminisme : Simone de Beauvoir, George Sand	
Décoratif	Le corps et le décor. Comment un élément graphique et décoratif peut-il envahir un support inhabituel. La présence du décoratif	HDA : Arts, ruptures, et continuités : Le	Brigitte Zieger, <i>Flowers of Power</i> ,2009.se sert du décoratif et choisit un médium féminin pour	Corps / décor

Image et réalité	dans les arts d'Islam pour répondre à l'interdit de la figuration. Ici, la figure et le motif se mêlent. L'artiste montre un concept plus que la réalité. Dimension poétique. Les représentations de l'Islam font souvent l'objet de caricatures en Occident. Ici, les objectifs sont plus artistiques que polémiques.	attirer le regard du spectateur. En fait, ses fleurs sont réalisées dans des posters militaires idéalisant la guerre en Irak. Keith Haring, costume peint sur le corps du danseur Bill T. Jones pour un spectacle en 1983.	
Oppositions	Masculin / féminin Noir / Blanc Pouvoir / soumission On passe de la femme à l'homme, le cadrage change. La posture est affirmée, le visage dévoilé. Seule l'écriture intervient et recouvre partiellement le visage. Volonté chez l'artiste d'unir l'homme et la femme. L'opposition montrée est plus poétique que politique.		

Angel VERGARA SANTIAGO

Sans titre

1995

Ensemble de quatre dessins

4 dessins : papier, crayons, feutre, aquarelle, bois

51 X 66 cm (x4)

	Programmes	Œuvres en lien	Mots-clefs
L'espace est représenté à l'aide de la perspective géométrique. Sur le dessin rigoureux vient s'inscrire des lignes courbes, signes d'un déplacement. L'ensemble se brouille. Les lignes ont un nom « Marc 14h02 », « filles », « femmes », « taxi », « garçon », etc Traduire le trajet : Marc s'arrête : une croix. Idée de tout saisir par le dessin. Comment tout donner à voir ? Le spectateur se perd à parcourir les relevés.	AP 3ème 1 er degré	La représentation de l'espace au Quattrocento : les figures, l'histoire s'inscrivent sur le cadre rigide de l'espace : Paolo Uccello Piero della Francesca Léonard de Vinci, étude de perspective pour l'Adoration des mages. Julie Mehretu, Bayreuth, 2010.	Perspective Ecriture
figuration et de l'abstraction. Le déplacement comme pratique artistique. Question de la rapidité : l'artiste se confronte à un environnement en mouvement. « Tableaux comme topologie dans lequel les choses et les êtres sont situés » (Vergara) Visions simultanées.	EPS 1er degré AP 4ème AP 3ème	Vassiliki Tsekoura Futurisme Guy Debord, les situationnistes Francis Alÿs Trisha Brown	Vitesse
d'informations en empêche la lisibilité. Lien avec la cartographie, qui est toujours lacunaire car elle ne peut rendre compte de la totalité des informations. « Quand nos cartes deviennent aussi grandes et en tout point identiques au territoire cartographié – et évidemment bien avant d'en arriver	Géographie : Cartographie HDA : arts,	Borges HDA: Arts, ruptures, continuité: la représentation cartographique <i>La carte du Tendre</i> (XVII ème siècle): lien entre l'espace et le corps. Masaccio, <i>le tribut de Saint Pierre</i> , 1424-1427: superposition d'espaces différents et de temps	Espace réel / espace mental Cartographie
	Sur le dessin rigoureux vient s'inscrire des lignes courbes, signes d'un déplacement. L'ensemble se brouille. Les lignes ont un nom « Marc 14h02 », « filles », « femmes », « taxi », « garçon », etc Traduire le trajet : Marc s'arrête : une croix. Idée de tout saisir par le dessin. Comment tout donner à voir ? Le spectateur se perd à parcourir les relevés. Superposition de lignes. On se retrouve à la limite de la figuration et de l'abstraction. Le déplacement comme pratique artistique. Question de la rapidité : l'artiste se confronte à un environnement en mouvement. « Tableaux comme topologie dans lequel les choses et les êtres sont situés » (Vergara) Visions simultanées. Le dessin comme résultat d'une action d'un déplacement du corps. Comment rendre compte du mouvement par une image fixe ? La représentation de l'espace. Espace réel / espace mental L'œuvre se veut la transcription de la réalité : or, l'excès d'informations en empêche la lisibilité. Lien avec la cartographie, qui est toujours lacunaire car elle ne peut rendre compte de la totalité des informations. « Quand nos cartes deviennent aussi grandes et en tout point identiques au territoire cartographié – et évidemment bien avant d'en arriver là -, les objectifs d'une carte ont cessé d'être atteints. Il n'existe aucune carte complètement adéquate car l'inadéquation est	L'espace est représenté à l'aide de la perspective géométrique. Sur le dessin rigoureux vient s'inscrire des lignes courbes, signes d'un déplacement. L'ensemble se brouille. Les lignes ont un nom « Marc 14h02 », « filles », « femmes », « taxi », « garçon », etc Traduire le trajet : Marc s'arrête : une croix. Idée de tout saisir par le dessin. Comment tout donner à voir ? Le spectateur se perd à parcourir les relevés. Superposition de lignes. On se retrouve à la limite de la figuration et de l'abstraction. Le déplacement comme pratique artistique. Question de la rapidité : l'artiste se confronte à un environnement en mouvement. « Tableaux comme topologie dans lequel les choses et les êtres sont situés » (Vergara) Visions simultanées. Le dessin comme résultat d'une action d'un déplacement du corps. Comment rendre compte du mouvement par une image fixe ? La représentation de l'espace. Espace réel / espace mental L'œuvre se veut la transcription de la réalité : or, l'excès d'informations en empêche la lisibilité. Lien avec la cartographie, qui est toujours lacunaire car elle ne peut rendre compte de la totalité des informations. « Quand nos cartes deviennent aussi grandes et en tout point identiques au territoire cartographié — et évidemment bien avant d'en arriver là -, les objectifs d'une carte ont cessé d'être atteints. Il n'existe continuités,	L'espace est représenté à l'aide de la perspective géométrique. Sur le dessin rigoureux vient s'inscrire des lignes courbes, signes d'un déplacement. L'ensemble se brouille. Les lignes ont un nom « Marc 14h02 », « filles », « femmes », « taxi », « garçon », etc Traduire le trajet : Marc s'arrête : une croix. Idée de tout saisir par le dessin. Comment tout donner à voir? Le spectateur se perd à parcourir les relevés. Superposition de lignes. On se retrouve à la limite de la figuration et de l'abstraction. Le déplacement comme pratique artistique. Question de la rapidité : l'artiste se confronte à un environnement en mouvement. « Tableaux comme topologie dans lequel les choses et les êtres sont situés » (Vergara) Visions simultanées. Le dessin comme résultat d'une action d'un déplacement du corps. Comment rendre compte du mouvement par une image fixe ? La représentation de l'espace au Quattrocento : les figures, l'histoire s'inscrivent sur le cadre rigide de l'espace : Paolo Uccello perspective pour l'Adoration des magges. Julie Mehretu, Bayreuth, 2010. Vassiliki Tsekoura Futurisme Futurisme AP 3ème AP 3ème Vassiliki Tsekoura Futurisme AP 3ème La représentation de l'espace au Quattrocento : les figures, l'histoire s'inscrivent sur le cadre rigide de l'espace : Paolo Uccello perspective pour l'Adoration des magges. Julie Mehretu, Bayreuth, 2010. Vassiliki Tsekoura Futurisme Futurisme AP 3ème AP 3ème La représentation de l'espace au Léonar d'evages. Julie Mehretu, Bayreuth, 2010. Vassiliki Tsekoura Futurisme Futurisme Francis Alys Trisha Brown Borges HDA : Arts, ruptures, continuité : la représentation cartographique La carte du Tendre (XVIII ème siècle) : lien entre l'espace et le corps. Cartographie : devien et de la totalité de la figuration de l'espace au d'exite et le temps Le déplacement de la transcription de la réalité : or, l'excès d'informations en empêche la lisibilité. Lien avec la cartographie – et évidemment bien avant d'en arriver la -, les objectifs d'une carte ont cea

		l'œuvre	
Corps	Engagement du corps de l'artiste dans l'œuvre. Dans son processus créatif, Vergara se couvre d'un drap blanc pour arpenter l'espace public. Cela peut évoquer le tchador que porte Neshat. Recouvert d'un drap pour former un tout avec l'atelier « je suis enveloppé dans la peinture, je suis la peinture » (entretien avec Marie Thérèse Champesme). Lien avec la performance et l'autoportrait.	iouie).	Performance Autoportrait

Gillian WEARING

I'd Like to Teach the World to Sing

1995

Vidéo

Projection DVD-Rom

Durée : 1'49"

1/5

Notions		Programmes	Œuvres en lien	Mots-clefs
Dimension sociale	L'artiste s'engage dans un art participatif. Elle s'inscrit dans une tradition iconographique et littéraire dédiées aux pauvres et aux laissés pour compte. Son œuvre se conçoit dans la rue. Le titre : « j'aimerais apprendre à chanter au monde entier » renvoie à une fiction commerciale d'harmonie planétaire (qu'illustre bien la présence de Coca-cola). L'œuvre s'oppose en cela au travail de Neshat qui montre la singularité d'une culture. Néanmoins chaque visage réintroduit une personnalité. Utopie d'une universalité à travers la musique.	1 er degré AP	Bartolomé Esteban Murillo, <i>le jeune mendiant</i> , 1648. Les frères Le Nain Emile Zola	Art participatif Singularité / Mondialisation.
Hétérogénéité	Mosaïque d'images, de visages. Pluralité des notes, chaque note correspond à un interprète. L'ensemble est pourtant homogène.			Mosaïque
Unité	Chaque personne joue une note. Les visages sont des visages féminins d'âges différents : le thème devient universel, il traverse le temps.			
Montage	Montage visuel et montage sonore à partir des prises de son effectuées dans la rue. La musique retravaillée par ordinateur.	Education musicale Mathématiques	Pierre Barbaud La musique algorithmique	
Objet	Présence de Coca-cola : renvoie à une démocratisation et à une mondialisation de cette boisson. La bouteille comme signe culturel, signe d'identification et point de départ d'une pluralité de créations artistiques. De la promotion au détournement critique de l'objet. La chanson est d'ailleurs à l'origine celle d'un spot publicitaire pour la marque.	mondialisation (Histoire géographie). AP 6ème	cf. Jean Luc Chalumeau, <i>Coca-cola dans l'art</i> , 2008. Norman Rockwell, <i>Coca-cola</i> , 1935 (série d'images publicitaires). Robert Rauschenberg, <i>Coca cola plan</i> , 1958 Andy Warhol, <i>Bouteilles de Coca-cola vertes</i> , 1962.	Détournement