

I

LA COLLECTION EN COLLÈGE ET LYCÉE

VIES DE L'OBJET

8 NOVEMBRE 2013 - 12 FEVRIER 2014

DOSSIER PÉDAGOGIQUE - ENSEIGNANTS DE COLLÈGES ET DE LYCÉES

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 et l'enseignante relais Aurélie Talabard pour l'Académie de Lyon (aurelie.talabard@ac-lyon.fr).

A

C

**INSTITUT
D'ART CONTEMPORAIN**
La Collection en Rhône-Alpes

VIES DE L'OBJET

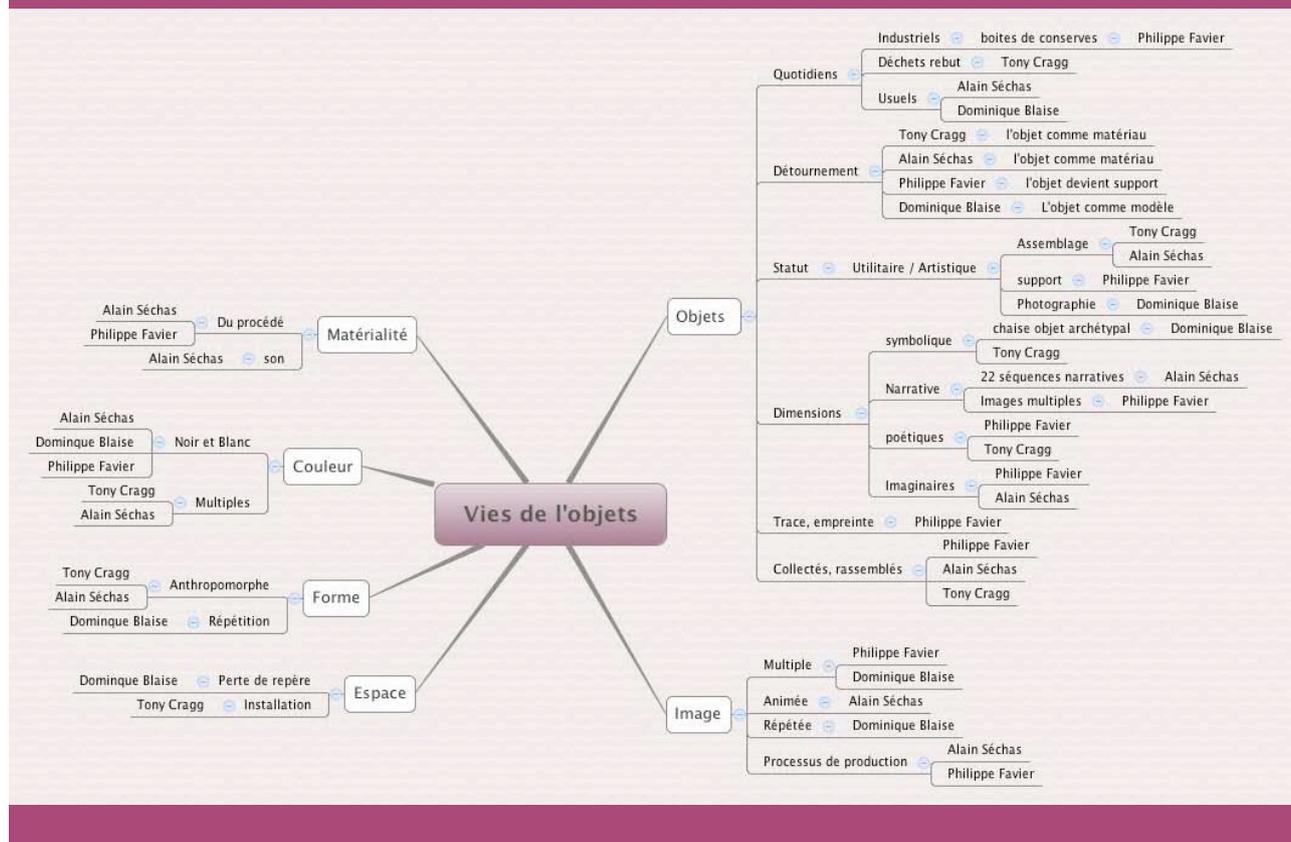
L'exposition « Vies de l'objet » propose d'aborder l'art contemporain à travers différents médiums :

- gravure
- film d'animation
- sculpture
- photographie

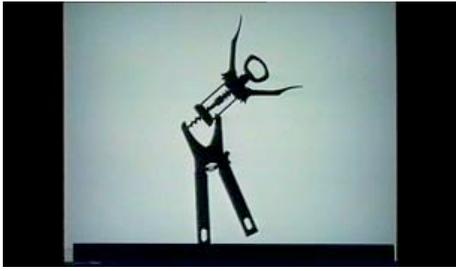
Divers modes d'exposition sont ainsi convoqués :

- projection
- oeuvres encadrées
- oeuvres disposées au mur

Carte des notions

Alain SÉCHAS, *Petits Films d'animation*, 1995

Succession de petites séquences dans lesquelles sont présentés des objets du quotidien (tire-bouchon, mouchoir, tabouret, allumettes, annuaire...) mis en mouvement et associés à une musique jazz. La vidéo est en couleur mais certains passages, du fait qu'ils présentent des ombres sont en noir et blanc. Les séquences ne sont pas liées les unes aux autres.

Formes des objets

Les objets sont capables par leurs formes et leurs mouvements d'évoquer d'autres choses, comme notamment le corps humain. Dimension anthropomorphe acquise par l'assemblage. Graphisme et formes simples, objets facilement identifiables. L'ombre renforce cette idée d'unité entre les objets et permet au spectateur de se concentrer sur les formes des objets et ce qu'elles évoquent.

L'identification des objets à l'humain et à ses attitudes est renforcée par la mise en mouvement des images.

Les objets donnent forme au corps (dimension symbolique) :

Guisepe ARCIMBOLDO, *le Bibliothécaire*, 1570.

David MACH, *Che*, 2008. Sculpture en allumettes.

L'objet évoque directement le corps (dimension anthropomorphe) :

Man RAY, *La Femme*, 1920 (on retrouve le batteur à oeuf de Man Ray dans la vidéo de Séchas).

Céramique Mochica (incas), Vases portraits

Comment donner vie à un objet ?

La technique du film d'animation qui induit un montage image par image, permet de créer une succession de mouvements à partir de l'enchaînement des images représentant des objets inanimés. Séchas fait le choix d'utiliser cette technique ancienne alors qu'il dispose d'outils numériques. Ce choix nous renvoie aux premières images animées de l'histoire de l'art.

Comment passe-t-on de l'image fixe à l'image animée ?

HDA : La naissance du cinéma et ses antécédents :

Le thaumatrope, Le phénakistiscope, Le zootrope, praxinoscope, Le folioscope, le flip-book...

Institut Lumière, Atelier découverte du pré-cinéma:
<http://www.institut-lumiere.org/francais/pdf/plaquette-musee-lumiere-2013-14.pdf>

Cinéma d'animation et Pixilation.

Cf. Les leçons du professeur Kouro sur Arte :
http://videos.arte.tv/fr/do_search/videos/recherche?q=kouro

La Chronophotographie

Eadweard MUYBRIDGE, *The horse in motion*, 1878.

Cinéma d'animation

Georges MÉLIÈS

Le voyage dans la lune, 1902, *L'homme à la tête en caoutchouc*, 1902, *Le Mélomane*, 1903

Norman MAC LAREN, *Le Merle*, 1958

Objets en vidéo :

FISCHLI & WEISS, *Der Lauf der Dinge [Le cours des choses]*, 1987.

Mise en mouvement mécanique des objets :

Jean TINGUELY, *Méta-matic n°1*, 1959

Théâtre d'objets et marionnettes

Univers du Théâtre d'objets :

http://www.cndp.fr/crdp-reims/poletheatre/service_educatif/theatredobjets.pdf

ou encore de la marionnette :

<http://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0042/une-histoire-des-arts-de-la-marionnette.html> : Une histoire des arts de la marionnette avec liens vidéo.

Les ombres des vidéos de SÉCHAS évoquent le théâtre d'ombre javanais où les marionnettes sont tenues derrière un écran et où ce sont les ombres qui font spectacle. De la même manière ici, les objets quotidiens utilisés ne font oeuvre que dans la mesure où ils sont mis en mouvement.

L'ombre est présente dans plusieurs séquences.

Elle contribue à sublimer les objets. Elle constitue un moment transitoire entre le monde inanimé et le passage à la vie.

Un effet quasiment magique se produit : les objets passent de leur statut d'objets inanimés à la vie.

Le statut de l'objet

Comment un objet artistique peut-il naître de l'assemblage ou de la présentation d'objets quotidiens ?

La question du choix des objets : les objets peuvent être utilisés pour leurs formes, leurs textures, leurs couleurs, leurs significations ou leurs usages.

Idée de créer un personnage ou un animal à partir d'objets divers (en collage, en assemblage ou avec l'outil informatique).

Idée de mettre en mouvement un objet.

Narration

22 séquences sans trame narrative élaborée.

Les objets semblent se mouvoir sous nos yeux par plaisir. La mise en boucle de la vidéo renforce l'idée d'une absence de temporalité.

Alternance de séquences longues et de séquences plus courtes. La musique structure l'ensemble et crée des ruptures.

Musique

Différentes sensations, la musique donne corps aux expressions des personnages.

La musique donne le ton, et semble être en adéquation avec les mouvements des objets.

Turak Théâtre

Marionnettes du musée Gadagne

Georges SAND, *L'Homme de neige*,
Actes Sud, 2005 (1859)

George SAND, *Le théâtre de marionnettes
de Nohant*, 1876.

<http://www.amisdegeorgesand.info/theatremarionnettes.pdf>

Spectacle de marionnette javanaise
(Wayang).

Ombre

Lotte REINIGER, *Les aventures du
prince Ahmed*, 1926.
(film d'animation)

Tim NOBLE et Sue WEBSTER
André KERTESZ, *La fourchette*,
Paris, 1928.

Giuseppe ARCIMBOLDO
Tony CRAGG

Pablo PICASSO, *Tête de Taureau*, 1942.
La Guenon et son petit, 1951.

Marcel DUCHAMP, *Roue de bicyclette*,
1913.

John LASSETER, *Luxo 3R*, 1986,
Studio Pixar.

<http://www.youtube.com/watch?v=Hrnz2pg3YPg>

Wolfgang REITHERMAN, *Merlin
l'enchanteur*, studio Walt Disney (Scène
dans la cuisine : les objets se mettent à nettoyer
et à ranger sur un air de musique entraînant)

Norman MAC LAREN, *Dots*, 1940.

Exploitation pédagogique de l'oeuvre

Arts plastiques

6ème : L'objet et l'oeuvre

- L'objet et les réalisations plastiques : Détournement
- L'objet dans la culture artistique

5ème : Images, oeuvre et fiction

- La construction, la transformation des images
- L'image et son référent

4ème : Images, oeuvre et réalité

- Les images et leur relation au réel
- Les images et leurs relations au temps et à l'espace

Ces notions sont abordables en primaire.

Français

Narration, récit

Rédiger le scénario d'un petit film d'animation

Dresser le portrait d'un des personnages

Imaginer un dialogue

6ème : vocabulaire des émotions / les métamorphoses / les attitudes et les mouvements du corps.

5ème : vocabulaire des sensations

Travaux d'écriture : récit rendant compte d'une expérience personnelle incluant l'expression de sentiments, portraits de personnages réels, imaginaires ou inspirés d'une oeuvre étudiée ; dialogues fictifs ou réels.

4ème : vocabulaire des sentiments ; - vocabulaire du jugement

Théâtre : faire rire, émouvoir, faire pleurer

3ème : vocabulaire de l'argumentation ;

Rédaction d'un article de presse, par exemple une critique de film ou d'oeuvre littéraire ;

Education musicale

Ecoute

Dissocier l'écoute de la bande son du film et faire imaginer et verbaliser sur les images qui pourraient aller avec (ou vice versa)

Autour de la marionnette, découvrir des instruments traditionnels comme par exemple, le gamelan javanais qui accompagne le théâtre d'ombre.

HDA

« Arts, Techniques, Expressions » :

Naissance du cinéma

Cinéma d'animation

Philippe FAVIER, série *Capitaine Coucou*, 1985.

Séries d'eau-fortes réalisées à partir de boîtes de conserves.
Opposition entre la finesse des motifs et l'objet banal.

Statut de l'objet / Statut de l'image

Des objets quotidiens (ici des boîtes de conserve) servent de support à la gravure. La date de péremption, le contenu de la boîte et l'image publicitaire peuvent aider l'artiste à créer son oeuvre.

Cette utilisation de supports d'origines diverses est récurrente dans le travail de Philippe Favier. Il utilise notamment des cartes géographiques et des cartes de visites.

Une seconde vie est donnée à l'objet, qui gagne alors une dimension imaginaire et poétique.

Passage d'un objet banal (tridimensionnel) à une image artistique (bidimensionnelle).

La matérialité de l'objet reste présente dans l'image qui en dévoile la trace, l'empreinte.

HDA : Arts, ruptures et continuités : *Comment le banal peut-il devenir artistique ?*

Philippe FAVIER, *Meurtre en Saône et Loire*, 2008-2009.

Philippe FAVIER, *Abracadavra*, 1998.

Mouvement dada : désacralisation des formes et du sens, utilisation d'objets récupérés, détournés.

Marcel DUCHAMP et le ready-made.

Andy WARHOL, *Campbell's soupe*, 1962.

Nouveau Réalisme : Réutilisation des rebuts de la société.

Accumulations d'ARMAN

Compressions de CÉSAR

Arthur DANTO, *La transfiguration du banal*, 1981.

Le déchet dans l'art

Notion de recyclage.

Faire du neuf avec des débris. Induit une certaine poésie, une certaine profondeur dans l'oeuvre obtenue qui garde trace de la vie précédente de l'objet.

Nous renvoie à l'oeuvre de Tony Cragg où le bébé naît des fragments d'objets.

Duane HANSON, *Supermarket Lady*, 1970.

Tim NOBLE et Sue WEBSTER, *Dirty white trash*, 1998

La boîte

Le mot boîte et tout ce à quoi il se réfère :

Boîte de nuit, Boîte de conserve, Boîte à sardine, Mettre en Boîte, C'est dans la boîte, Aller en boîte, La boîte aux lettres, La boîte crânienne...

La boîte comme matériau : idée de mémoire, de conservation, de relique.

Dimension symbolique de l'objet.

Christian BOLTANSKI, *Personnes*, 2010.

Marcel DUCHAMP, *La boîte en valise*, 1936.

Wolf VOSTELL, *Salade*, 1970-1971.

Piero MANZONI, *Merda d'Artista*, 1960.

Exposition Joseph CORNELL et les surréalistes à New York au musée des Beaux-arts de Lyon.

Processus de production de l'image

Utilisation d'un processus de production traditionnel, mais la boîte de conserve remplace la plaque de métal.

Tradition et modernité / arts, continuités et ruptures.

L'eau-forte :

Procédé de gravure sur métal s'effectuant par l'intermédiaire d'un acide. Le mot s'applique à la fois à la technique, au mordant et à l'estampe elle-même. Cette technique de gravure en creux est basée sur l'utilisation de l'acide nitrique. La matrice en cuivre est revêtue d'une légère couche de vernis gras résistant à l'action de l'acide. Sur ce fond sombre, le graveur trace le dessin en se servant d'une pointe d'acier qui découvre le cuivre de la plaque. Celle-ci est alors plongée dans un bain d'eau et d'acide nitrique qui attaque et creuse les parties découvertes, en laissant intactes celles qui sont protégées par le vernis : c'est la phase de la morsure. Puis la couche de vernis est éliminée et on passe à l'encre et à l'impression. L'eau-forte, souvent associée à la pointe sèche, se caractérise par le naturel des lignes, semblables à celles que l'on obtient par le dessin. (source : <http://www.artactif.com/>)

REMBRANDT, *Autoportrait*, 1630.

<http://expositions.bnf.fr/rembrandt/>

La pièce aux cent florins, 1649.

Pablo PICASSO, *La chute d'Icare*.

Série

Boîtes de conserve : objet produit en série par l'industrie.

A partir des boîtes, une série d'images est obtenue. Chaque boîte devient un exemplaire unique qui peut servir au tirage de plusieurs images identiques.

Les images sont présentées en série pourtant la forme des boîtes varie. On parle de série car il s'agit d'un processus identique qui se répète dans chacune des images.

Série

Katsushika HOKUSAI, *36 vues du Mont Fuji*, 1831-1833.

Claude MONET

Andy WARHOL

Bernd et Hilla BECHER

Miniature / petit / délicat

Contexte historique de création de l'oeuvre : années 80, explosion de la figuration libre (grands formats barriolés). Philippe FAVIER prend le contre-pied de cette tendance en proposant des oeuvres fines et délicates.

Philippe FAVIER, *Bataille d'Athènes*, 1982.

Narration / Détournement

Un personnage de fiction est créé à partir d'une image publicitaire : l'association de mots et d'idées dans l'oeuvre ont fait du Capitaine Cook, dont le nom célèbre la marque de sardine, *le Capitaine Coucou*. La succession des images peut suggérer la suite de ses aventures.

Exploitation pédagogique de l'oeuvre

Arts plastiques

6ème : L'objet et l'œuvre

- L'objet et les réalisations plastiques : Détournement
- L'objet dans la culture artistique
- Le statut de l'objet

5ème : Images, œuvre et fiction

- La construction, la transformation des images
- Le statut de l'image, significations, symboliques

4ème : Images, œuvre et réalité

- Nature de l'image
- Moyens de production de l'image
- Geste et support

Français

Travail d'écriture autour des oeuvres.

Physique-Chimie

3ème : La matière

Reconnaissance d'une transformation chimique, les produits acides ou basiques concentrés.

SVT

- le recyclage des objets
- développement durable

HDA

« Arts, continuités, ruptures »

Comment le banal devient-il le point de départ d'une création artistique ?

Anthony CRAGG, *Baby*, 1981.

Oeuvre composée de fragments d'objets colorés disposés de manière à former la silhouette d'un bébé. Un dialogue s'instaure entre le rebut (Cragg se considère comme un archéologue de la vie moderne) et la nouveauté (le bébé et la création artistique).

Nature de l'oeuvre

Tony Cragg se rattache au mouvement de la Nouvelle sculpture anglaise. Pourtant, l'oeuvre présentée ne relève pas à proprement parler d'un travail sculptural : on ne peut pas tourner autour, elle s'inscrit dans la planéité du mur. Un nouveau rapport à l'acte sculptural se crée lorsque les artistes se mettent à utiliser de nouveaux matériaux.

La notion d'assemblage et celle de collage peut également être remise en cause dans cette oeuvre.

Un assemblage est une sorte de collage en trois dimensions. Les éléments ici ne sont pourtant pas solidaires les uns des autres, et les fragments utilisés s'inscrivent davantage dans la planéité du mur.

La nature de l'oeuvre reste donc problématique, ce qui va permettre aux élèves de s'interroger.

Notion d'installation : en quoi est-ce différent d'une sculpture ?

Nouvelle sculpture anglaise dans la collection de l'IAC : Anish KAPOOR, *Full*, 1983

Oeuvres de Tony CRAGG dans la collection de l'IAC :

The Stack, 1981

Factory Fantasies I, 1981.

Fragments et Mosaïque

Tony CRAGG utilise des fragments d'objets quotidiens, des déchets d'objets ayant depuis longtemps perdu leur utilité, certains d'ailleurs ne sont plus vraiment identifiables. Il les organise ensuite de manière à faire naître une forme.

Une tension s'installe entre chaque objet et la forme à laquelle il appartient.

Chaque élément pourrait être considéré comme le fragment d'une mosaïque (les fragments sont solidaires les uns des autres dans une mosaïque alors qu'ils ne le sont pas dans cette oeuvre).

Dès l'origine, la mosaïque se constitue comme la représentation unifiée de la divinité qui s'oppose à celle morcelée du monde du péché. La mosaïque qui fut dévalorisée à la Renaissance au nom de la continuité du visible revient au cours du XIXème siècle comme fait social (Balzac, *la comédie humaine*), et s'impose à la modernité puisqu'elle revendique la matérialité de l'oeuvre au détriment de ce à quoi elle se réfère. La partie compte alors autant que la totalité.

Patricia CAMET, *Emoticons*, 2011, résidus de consommations journalière moulés en céramique et disposés de manière à former des visages.

Lucien DÄLLENBACH, *Mosaïques*, Paris, Seuil, 2001.

La Bataille d'Issos, IIème av. JC., Maison du Faune, Pompéi.

Composition et Formes

Aléatoire ou organisée ?

Présence d'axes forts.

Circulation du regard en fonction des couleurs.

Certaines formes, comme le cercle ou les bandes rectangulaires, se répètent plusieurs fois, créant ainsi un sens de circulation pour le regard.

La question du choix des formes : qu'évoque le cercle ?

Aux objets sont associés des lettres.

Vik MUNIZ, *Don Quixote in his Study, after William Lake Price (from rebus)*, 2004.

Stuart HAYGARTH, *Lustre Tide*, 2004.

Dérisoire, rebut

Opposition entre matériaux nobles (tradition artistique) et matériaux de rebut, impropres à l'art que les artistes introduisent dans la peinture dès le début du XXème siècle.

Tony Cragg parle de ses objets comme de « fossiles artificiels ».

L'objet non artistique dans l'art.

Objet de rebut : doté d'une mémoire, d'un passé.

Baby : figure de ce qui est nouveau, de la naissance.

« Construire un nouveau monde avec des débris » Kurt Schwitters.

On passe ainsi d'un monde désorganisé (déchets) à une forme organisée. A cela, nous pouvons également associer le passage de l'horizontalité à celui de la verticalité dans laquelle est présentée l'oeuvre.

Pablo PICASSO, *Nature morte à la chaise cannée*, 1912.

Guitare, 1926.

Kurt SCHWITTERS, *Merzbau*, 1919-1933.

Francis PICABIA, *Femme aux allumettes* (1923-1924).

Nouveau Réalisme

Daniel SPOERRI, *Tableaux-pièges*, 1960.

Poétique de l'objet

L'objet utilitaire est utilisé comme matériau d'un assemblage, il devient en quelques sortes un objet transitoire entre la vie quotidienne et l'oeuvre d'art. Les objets perdent leur fonction d'usage pour devenir, par leur rapprochement au sein de l'oeuvre un support pour l'imaginaire.

Joseph CORNELL, *Untitled (Cockatoo and Corks)*, 1948.

Exposition *Joseph Cornell et les surréalistes à New York*, Musée des Beaux-arts, Lyon.

Raoul HAUSMANN, *L'esprit de notre temps*, 1919.

René MAGRITTE, *Les valeurs personnelles*, 1952.

Echelle de l'oeuvre

Opposition entre la petitesse des objets récoltés et la grandeur du bébé (communément petit) sur le mur.

SLINKACHU, *Little People*.

Lilian BOURGEAT, *Le dîner de Gulliver*, 2007.

Exploitation pédagogique de l'oeuvre

Arts plastiques

6ème : L'objet et l'oeuvre

- L'objet et les réalisations plastiques : Détournement
- L'objet dans la culture artistique
- Le statut de l'objet

4ème : Images, oeuvre et réalité

- Dialogue entre l'image et son référent

3ème : Espace, Oeuvre et spectateur :

- Les dimensions de l'espace et du temps
- L'espace de présentation de l'oeuvre

SVT

- le recyclage des objets
- développement durable

HDA : « Arts, continuités, ruptures ».

La mosaïque, forme intemporelle de création?

En quoi l'utilisation de rebuts est-elle symptomatique de la création contemporaine ? En quoi cela nous informe sur l'époque dans laquelle nous vivons ?

Dominique BLAISE, *Trois chaises*, 1991.

Série de trois photographies représentant trois chaises dans des configurations différentes.

Objet : chaise

De nombreuses oeuvres de Dominique Blaise utilisent la chaise. La chaise est mise en scène dans des équilibres précaires. Elle est dans certaines de ses oeuvres associée à la table. Ses lignes horizontales et verticales font d'elle un objet graphique et contribuent à annuler sa dimension d'objet utilitaire.

La question du choix des objets : Banalité supposée, caractère d'archétype.

Qu'est-ce qui différencie la chaise réelle de la chaise photographiée ? Comment la photographie peut-elle élever la chaise au rang d'oeuvre d'art ?

Représentation de la chaise

Vincent VAN GOGH, *Chaise avec pipe*, 1988.

Joseph KOSUTH, *One and three chairs*, 1965.

Transformation de la chaise

Bert LOESCHENER

Tadashi KAWAMATA, *Cathédrale de chaises*, 2007.

Philippe RAMETTE, *Lévitacion de chaise n°2*, 2005.

Chaise comme objet symbolique

Chaise Curule

Vincent VAN GOGH, *Chaise avec pipe*, 1988.

L'objet photographié

L'objet n'est pas photographié dans un but publicitaire (comme dans les premières photographies d'objets des années 20), mais pour lui-même et pour les qualités graphiques et plastiques qu'il induit. C'est la photographie qui élève l'objet au rang d'oeuvre d'art.

Straight photographie :

Edward WESTON, *Poirron*, 1930.

Patrick TOSANI, *C*, 1988

Peter FISCHLI et David WEISS, *The apparition*, 1984.

Un après-midi tranquille, 1984-1985.

Joachim MOGARRA, *Les images du monde*, 1982-1985.

Espace

L'espace autour des chaises nous est rendu instable, incertain. En tant que spectateur, nous perdons nos repères puisqu'aucun détail ne permet de déterminer s'il s'agit des murs ou du plafond. Les chaises forment presque de micros architectures.

Bruce NAUMAN, *Stamping in the studio*, 1968.

Série

Trois images différentes réalisées selon des modalités différentes :

Changement de point de vue. Perte de repère : on ne sait plus comment est constitué l'espace réel. Les photographies sont semblables, et pourtant d'infimes variations s'opèrent entre les images.

Protocole

Prise de vue :

Dans le coin de l'atelier, trois chaises ont été disposées, l'une debout, une autre couchée, pieds appuyés sur le mur de gauche, la dernière également couchée, pieds appuyés sur le mur de droite.

Le groupe de chaises a été photographié trois fois, selon la verticale de chaque chaise. Ainsi il y a toujours une chaise d'aplomb sur le sol constitué tour à tour du sol réel, puis des murs de gauche et de droite. Les deux autres chaises paraissent affairées dans des gravités latérales.

Accrochage :

Les photos doivent être accrochées de manière à ce que les cadres constituent un groupe, un triptyque d'éléments séparés. Ils ne doivent pas se toucher. Leur écartement doit être de 38 cm. Cette cote peut être modulée selon le contexte d'accrochage.

L'ordre en est le suivant :

- à gauche, la photographie montrant le sol réel redressé à gauche,
  - au centre, la photographie "normale",
  - à droite la photographie montrant le sol réel redressé à droite.
- (Dominique Blaise, février 2001, note transmise lors de l'acquisition de l'oeuvre)

Michael SNOW, *Authorization*, 1969.

Le dispositif prend le pas sur la représentation.

Exploitation pédagogique de l'oeuvre

Arts plastiques

6ème : L'objet et l'oeuvre

- L'objet et les réalisations plastiques
- Le lieu de présentation de l'objet
- L'objet dans la culture artistique
- Le statut de l'objet

5ème : Image, oeuvre et fiction

- La construction des images : Le cadrage, le point de vue

4ème : Images, oeuvre et réalité

- La nature de l'image.

3ème : Espace, Oeuvre et spectateur :

- Les dimensions de l'espace et du temps
- L'espace de présentation de l'oeuvre, l'échelle de l'oeuvre, l'échelle du lieu.