

« Point(s) de rencontres ! »

Workshop 24-28 mai 2010

11. Art contemporain ?

Claude Yacoub

Architecte

Introduction

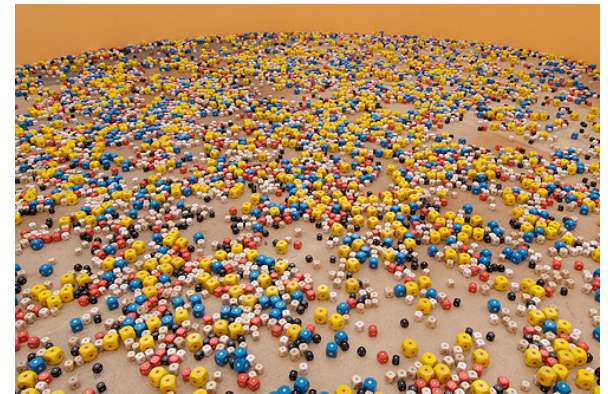
Comment aborder l'art contemporain ?

Comment ne pas se perdre ?

Comment se perdre ?

« L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. »

Robert Filliou

Quelques pistes pour mieux (s') approcher
(de) l'art contemporain...

1

Toujours (re) mettre l'œuvre dans son contexte ...

l'Art s'inspire de la société dont il est issu, dont il fait partie.

Il est essentiel d'en retracer le contexte historique, géographique, social, géopolitique, culturel, artistique, etc.

« Toute œuvre d'art est l'enfant de son temps, et bien souvent, la mère de nos sentiments...

Chaque artiste, comme créateur doit exprimer ce qui est propre à sa personne (élément de la personnalité).

Chaque artiste, comme enfant de son époque, doit exprimer ce qui est propre à cette époque (élément de style).

Chaque artiste comme serviteur de l'art, doit exprimer ce qui, en général, est propre à l'art (élément d'art pur et éternel)... »

Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier

Vassily Kandinsky

1866-1944

Contexte

ambiance,
atmosphère,
background,
concordance,
environnement,
situation,
teneur,
toile de fond...

Hors de son **contexte**, l'œuvre perd une grande partie de son sens, de son discours, de son « succès »...

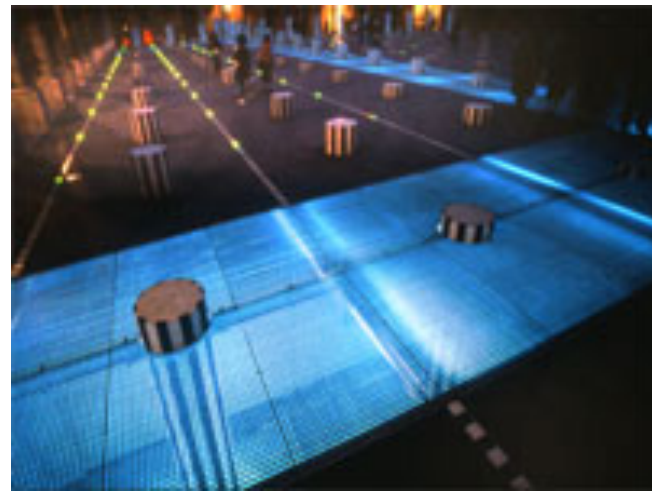
Le contexte signifie bien l'ensemble des circonstances dans lesquelles s'insère un fait.

Dans notre cas notre ce fait est l'œuvre elle-même.

Le contexte d'une œuvre se résume à son environnement : l'artiste et son monde personnel, le milieu dans lequel il vit, la société où il se chemine et dans laquelle il trouve sa place ou non.

« Je demande que l'on fasse bien attention au contexte.
A tous les contextes. A ce qu'ils permettent, ce qu'ils refusent,
ce qu'ils cachent, ce qu'ils mettent en valeur. »

Daniel Buren

2

Ne pas oublier que l'artiste
est un être en contact avec son époque ...

Epoque

age,
temps,
période,
règne,
instant,
moment,
date...

Il la regarde

il la juge,

il montre ses aberrations,

il se moque d'elle, cherche des solutions, dénonce des injustices,

il la parodie, détourne ses réalités...

Il a son mot à dire sur ce monde dans lequel il vit.

Il est co-auteur et acteur de ce scénario qui se joue en direct.

L'époque nous permet de resituer dans le temps et dans l'idéologie ambiante une œuvre et nous apporte un éclairage essentiel à la perception qu'on peut avoir de cette réalisation.

L'artiste est à l'écoute du monde,

il a (presque toujours) un temps d'avance sur les autres.

Il capte les forces et les secousses du moment, les enregistre,

les retranscrit, les projette...

« On fait la peinture du présent et non celle du futur. »

Ernest Pignon Ernest

3

Ne pas croire que les artistes actuels
sont oublieux de l'art du passé
(bien au contraire !) ...

Passé

accompli,

révolu,

terminé,

antérieur,

préalable,

précédent,

précurseur,

préexistant,

préliminaire,

diminué,

altéré...

Les artistes sont plus érudits qu'ils ne laissent paraître.
Ils connaissent ce qu'ont fait leurs aînés
(génération d'avant et bien avant encore) et y font référence.

La temporalité de l'art contemporain s'inscrit au présent
dans l'histoire de l'art.

L'art actuel nous invite à revisiter ce(s) passé(s)
et à renouer avec ce fil créatif grâce aux artistes contemporains.

Le dialogue avec « les maîtres » a toujours existé
et existera toujours...

« Inventer une langue dans une nouvelle langue,
une langue étrangère en quelque sorte. »

Gilles Deleuze

L'artiste invente dans l'art un art autre (il emprunte pour mieux créer).

Ce n'est pas un réemploi mais bien des œuvres originales
qui s'inscrivent dans une réflexion entamée par d'autres artistes dans le passé.

L'œuvre actuelle découle d'une chaîne qui remonte à l'œuvre source.

Nous aurons alors à nous poser les questions relatives
au point de départ et au point final de l'œuvre
et aux intentions de réinterprétation de l'artiste
(dans quel but, pour quelles raisons, quel en est l'enjeu, etc.).

« Quiconque n'a pas commencé par imiter ne sera jamais original. »

Théophile Gautier

1811-1872

4

Un artiste n'est pas forcément quelqu'un
qui cherche à faire passer un message ...

« Qu'est-ce que l'artiste a voulu dire ? »

La fameuse question !

Message

avertissement,
déclaration,
arrière-pensée,
mission,
objectif,
dépêche,
missive,
propos,
pensée...

L'artiste peut (juste) se contenter d'amorcer un récit,
non linéaire, à peine esquissé.

Il n'est donc pas obligatoirement un raconteur d'histoires
mais un déclencheur d'étincelle
pour laisser ainsi au spectateur son libre-arbitre.

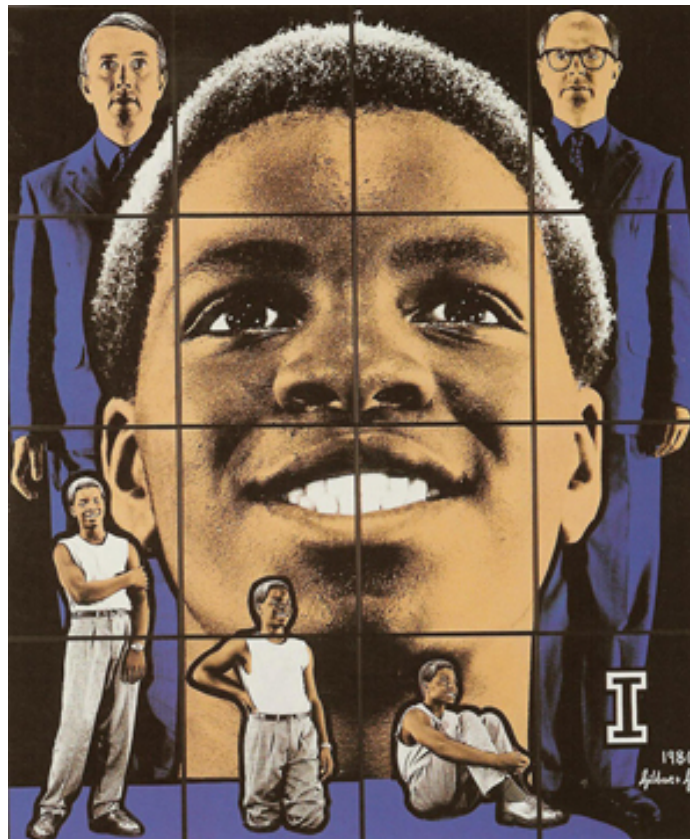
Nous sommes alors loin d'une recherche (exclusive)
de beauté, d'harmonie, de « vrai », d'ailleurs...

L'artiste veut nous faire rire, pleurer, rêver...

Il veut nous montrer, nous instruire, nous déstabiliser...
Tout et tout... sauf nous laisser indifférent.

« Frapper le spectateur avant qu'il n'ait eu le temps de réfléchir. »

Gilbert & George

5

SVP, un effort :

l'artiste requiert la participation du spectateur ...

L'artiste requiert cette participation :

Participation

assistance,
collaboration,
concours,
intéressement,
apport,
appui....

soit sous la forme d'interrogations qui seront formulées
par le public,

soit sous la forme d'une narration à peine ébauchée
et qu'il nous faut poursuivre selon notre propre imagination,

soit encore en incitant une interaction
entre le spectateur et l'œuvre.

Le spectateur doit prendre le temps de regarder,
de s'impliquer, de participer...

Il doit accepter l'immersion et le face à face.

« C'est le regardeur qui fait l'œuvre. »

Marcel Duchamp

1887 - 1968

Le « regardeur »

est maintenant l'expérimentateur, l'acteur...

L'art contemporain ne se livre qu'à celui qui est curieux, patient,
qui se laisse emmener sur des sentiers autres,
dans des univers étrangers et étranges,
qui se laissent perdre et perd ainsi tous ses repères habituels.

Il ne faudra pas juste comprendre (y a-t-il à comprendre ? ! ?)
mais ressentir, appréhender et saisir.

Les questions nombreuses qui nous viennent face à la création
doivent être mise en ordre : sur l'art, sa fonction,
sa finalité, mais aussi sur notre propre conception de la société et de la réalité.

Ces questions sont des étapes et des obstacles obligatoire à franchir.

Elles ne seront pas les même si l'on se trouve face à une peinture, une photo, une installation, une vidéo, une sculpture, etc.

Deux temps du regard :

Le premier, celui de l'identification qui permettra de s'intéresser aux paramètres de l'analyse technique, c'est-à-dire sur ce qui constitue le visible.

Le second, celui de l'interprétation où l'on pourra tenter de s'interroger sur l'intelligible de la création. C'est notre perception qui est alors sollicitée pour approcher l'intelligence, l'entendement et le sensible de l'œuvre.

Il n'y pas de boussole, pas de points de repères (ou très peu), pas de règles à suivre (surtout pas), pas de chemin tracé....

Il faut donc commencer par identifier l'œuvre, sa nature :

peinture, sculpture, vidéo, photographie, etc. ?

Quelle technique est utilisée (sa matière, sa texture, ses dimensions...) ?

Comment est-elle faite (par exemple pour une photo : argentique ou numérique) ?

Se renseigner sur l'artiste et l'œuvre (origine, parcours, « école », catégorie, etc.).

Explorer « l'image »

Que voyons-nous ?

De quoi est composée cette œuvre ?

Comment est-elle construite ?

Interpréter cette « image » selon les pistes de l'artiste

(références littéraires, historiques, faits réels, etc.), ses influences,

le mouvement dont il peut se revendiquer, son indépendance, etc.

Quelles sont les intentions de cette « image » :

informer, provoquer, argumenter, émouvoir, raconter, témoigner, etc.

« Le monde des musées et des expositions rend le public trop souvent passif, au lieu de l'activer. »

Olafur Eliason

6

L'artiste n'est plus détenteur d'un « savoir-faire » ...

Cela ne veut pas dire qu'il y a une perte de savoir-faire ou d'un langage artistique.

Il y a une modification de la position de l'artiste,
un déplacement de celui-ci qui passe du rôle d'artisan à celui de concepteur.

Le travail artistique peut consister, non plus en un résultat,
mais parfois en un seul geste; une action ou une idée.

Il devient « plasticien », il est manipulateur de « choses ».

De même, il ne réalise plus des œuvres
mais fournit « un travail », présente des « pièces ».
Son atelier prend la forme d'un laboratoire où s'expérimente l'art.

« Le rôle de l'artiste n'est plus de créer une œuvre,
mais de créer la situation. »

Nicolas Scöffer

1912 - 1992

7

L'artiste n'est pas (plus) obligatoirement
à la recherche de l'idée nouvelle...

Puisque « tout » a été fait, l'artiste poursuit sa démarche personnelle en utilisant les matériaux de son époque pour donner son interprétation des choses et du sens à son regard.

Il tente de nouvelles expériences...
et nous entraîne avec lui dans ces autres mondes....

« Ne sois pas original, sois unique. »

Jean Cocteau

1889 - 1963

8

La compréhension de l'œuvre vient de nous.
A nous d'élargir notre vocabulaire ...

Se familiariser avec le jargon de l'art contemporain.

Mouvements et tendances

de l'histoire de l'art de la seconde moitié du XXe siècle :

Art conceptuel

Art contextuel

Art féministe

Art minimal

Art vidéo

Arte povera

Art corporel

Figure narrative

Land art

Nouveau réalisme

Nouvelle figuration

Postmodernisme

Pop art

Support / surface

Etc.

Pratiques artistiques :

Accumulation
Action
Attitude
Avant-garde
Citation
Concept
Cyber art
Démarche
Dispositif
Document
Documentaire
Environnement
Happening
Hybridation
Image numérique
Installation
Performance
Etc.

Présences de l'art contemporain :

Biennale (s)	Triennale
...	
Fnac	
Frac	
Foire	
Musée / centre d'art contemporain	
Etc.	

Conclusion

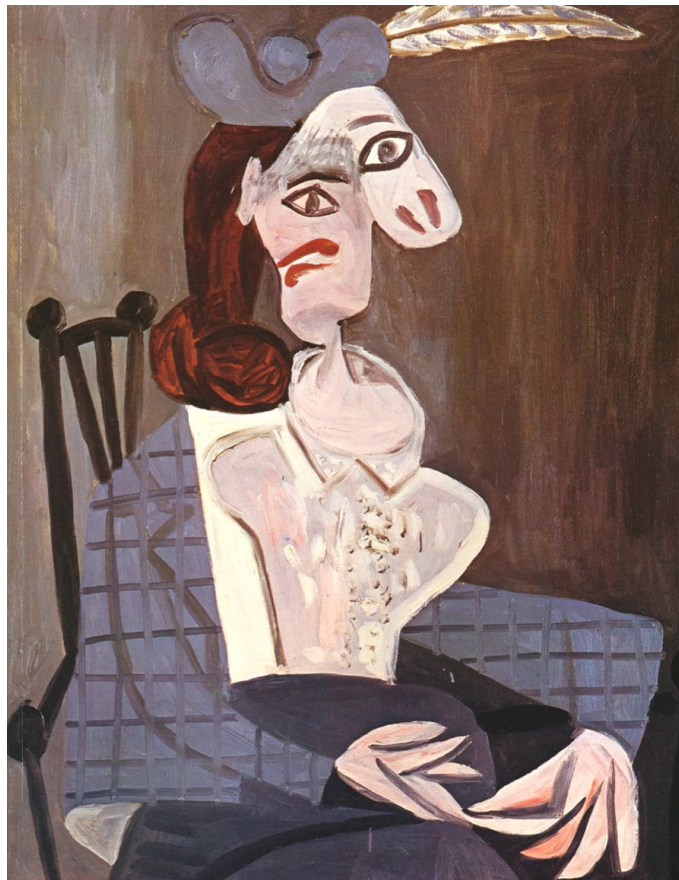
S'exposer, se confronter aux œuvres...

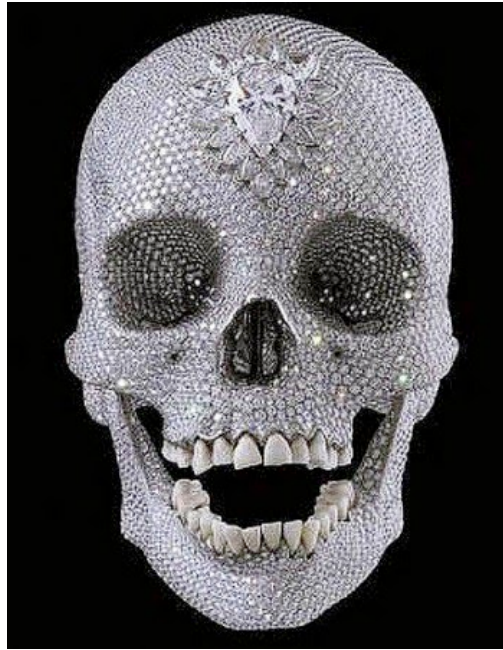
Contemporaines !

« Il n'y a en art ni passé, ni futur.
L'art qui n'est pas dans le présent ne sera jamais »

Pablo Picasso

1881 - 1973

11. Art contemporain

www.claudeyacoub.com