

Pour traiter le sujet suivant : espaces narratifs de la figuration et de l'image qui sont deux éléments essentiels dans la conception d'une œuvre d'art pour expliquer cette importance nous étudierons la problématique suivante : En quoi une figuration ou une image peuvent-elle suggérer des espaces narratifs ?

Pour développer cette problématique, nous prendrons appui sur les œuvres suivantes :

«Paradis artificiel » de Miguel Chevalier est une œuvre numérique interactive créée en 2004 . L'artiste a imaginé un herbier virtuel composé de 17 graines qui possèdent chacune leur propre code morphogénétique ensuite nous pourrions comparer cette œuvre avec Serpent d'océan de Huang Yong Ping qui est une sculpture en ronde bosse au format monumentale de 128X3M le serpent est constitué de 284 vertèbres c'est une œuvre pérenne , in situ. Et avec l'œuvre de William KENTRIDGE, More Sweetly Play the Dance créée en 2015 qui est une installation vidéo panoramique à huit canaux avec des personnages, des éléments sculpturaux et des animations au fusain image par image.

Nous étudierons dans un premier temps La monumentalité des œuvres étudiées , dans un second temps nous étudierons la nature au cœur des œuvres étudiées et enfin nous étudierons dans un troisième temps la représentation du réel dans les œuvres étudiées.

Premièrement nous allons étudier la monumentalité des œuvres suivantes : « Serpent d'océan » de Huang Yong Ping , « Sur-natures » de Miguel Chevalier et enfin « More Sweetly Play the Dance » de William Kentridge. Les trois œuvres sont monumentales de plus les œuvres de Miguel Chevalier et de William Kentridge , sont toutes deux numériques. « Sur-natures » est un nouveau média interactif projetées sur un mur tandis que , « More Sweetly Play the Dance » est une performance cinématographique mais qui tout comme l'œuvre de Miguel Chevalier projette le spectateur dans leurs univers respectifs , alors que Serpent d'océan est une sculpture in situ donc qui n'est jamais déplacée , alors que les œuvres de Miguel Chevalier et de William Kentridge peuvent être déplacées , nous pouvons faire un parallèle avec « Cube pénétrable » créée en 1996 de Jesus Rafael Soto qui comme Miguel Chevalier est une œuvre où le spectateur a un rôle clé.

Deuxièmement nous allons étudier la nature au cœur des œuvres étudiées. Miguel Chevalier représente un amas de végétaux bougeant en fonction des mouvements du public , William Kentridge représente également des végétaux en mouvement mais en noir et blanc tandis que « Sur-natures » est une accumulation de végétaux colorés. Huang Yong Ping représente la nature avec un animal le serpent plus précisément son squelette mais également grâce à son lieu d'exposition qui est une plage la sculpture est donc une partie immergée dans l'eau des marées hautes , tout comme « More Sweetly Play the Dance » la représentation de la nature est plus sombre plus mélancolique que pour l'œuvre de Miguel Chevalier qui est plus dans une représentation joyeuse de la nature. D'autres œuvres où la nature est le principal sujet c'est le cas de « Spiral Jetty » de Robert Smithson qui tout comme « Serpent d'océan » est une œuvre aux cœurs d'un cadre naturel public mais qui tout comme l'œuvre de Miguel Chevalier a une signification positive étant donné que c'est une allégorie de la création de la vie tout fois l'œuvre de William Kentridge représente la vie mais d'une autre manière.

Troisièmement nous allons étudier la représentation du réel dans les œuvres étudiées. Les trois artistes représentent le réel dans leurs œuvres mais de façon différente , William Kentridge représente la mort et la crise des réfugiés dans une danse macabre , la crise des réfugiés , un sujet très bien ancré dans notre réalité mais tout fois très négative en comparaison avec Miguel Chevalier qui lui représente la nature , donc le réel mais de façon originale de par ses techniques numériques et sa palette de couleurs originale. Et enfin Serpent d'océan qui est une œuvre à la fois ancrée dans le réel de par la représentation du squelette du serpent et est également ancrée dans l'irréel car les serpents monumentaux n'existent pas , et tout comme William Kentridge représente la mort. Une autre œuvre représente à la fois le réel et l'irréel , La Bataille d'Issos (la Victoire d'Alexandre Le Grand) d'Albrecht Altdorfer créée en 1529 qui est une Huile sur bois de 158,4 x 120,3 cm, exposée à la Alte Pinacothek de Munich. L'espace cosmique englobe ici le monde réel et le monde des astres : deux espaces infinis offerts à notre regard en une seule vision.

Pour conclure nous pouvons dire qu'une figuration ou une image peuvent suggérer des espaces narratifs car comme nous l'avons constaté grâce à la comparaison entre les œuvres de Miguel Chevalier , de Huang Yong Ping et de William Kentridge car derrière chaque œuvre il y a une signification réelle et irréelle mais également un rapport à la nature toujours présent. Nous pouvons faire un parallèle avec des œuvres qui mettent en scène des catastrophes naturelles ou humaines qui se dérouleront dans le futur comme « is more than this more than this » de John Isaacs qui met en scène le réel du futur donc l'irréel du présent.