

AXE DE TRAVAIL LIÉ AU PROGRAMME :
Présentation des pratiques, des productions plastiques et réception du fait artistique.

Problématique croisant l'axe proposé et le corpus :

Par quels moyens ces installations donnent à vivre une expérience complètement immersive au spectateur ?

Repérez et nommez les éléments d'analyse principaux en lien avec votre problématique sur chaque œuvre proposée.

1 : Moyens utilisés

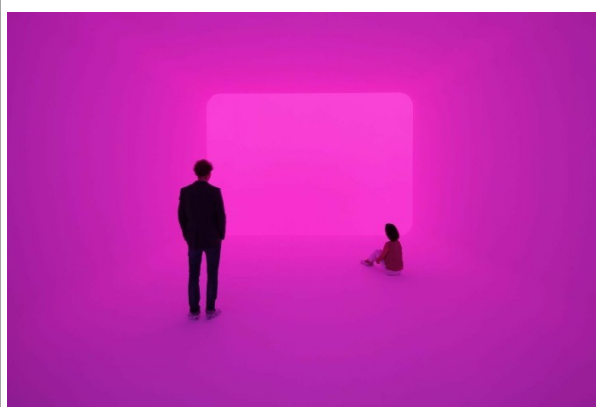
- Espaces complètement fermés
- Les installations invitent le public à se mouvoir grâce aux ballons de Martin Creed, à l'absence de décor et le jeu de lumière de James Turrell, grâce à la salle de Barbara Kruger et les inscriptions et images sur les murs et les sols, ou encore grâce aux miroirs de Yayoi Kusma. [Ex de Cézanne, Lumières de Provence : parcours thématique, intime et rétrospectif. Rapport à la lumière (James Turrell), immersion dans la nature, projection d'écrits sur le sol (Barbara Kruger)].
- La grandeur des espaces, la taille des installations, les dimensions des objets visent à perturber le public, à le troubler, à l'immerger dans la production. Les artistes manipulent les perceptions du public. [Ex palais augmenté, vue de dehors : Mains et téléphone géants où la vue se reflète infiniment]
- Sans le public l'œuvre n'a pas de sens, les ballons de Martin Creed serait alors simplement des ballons, les jeux de lumière de James Turrell serait alors simplement une salle lumineuse, celle de Yayoi Kusama serait seulement une salle avec des miroirs et celle de Barbara Kruger des inscriptions et des images sans importance. C'est l'effet que l'œuvre a sur le public qui donne son importance à l'œuvre. Tout repose sur la sensibilité du public, leurs réactions sensorielles face aux œuvres. [Ex du Los Angeles County Museum of Art : univers peu éclairé, jeux de lumière (Turrell) et son nous immergent au sein d'une balade sous la pluie sans jamais être mouillé ; système de détecteurs qui captent la présence d'un individu, l'eau s'arrête instantanément au dessus de la personne mais continue de l'entourer → sens bouleversés par le contrôle des éléments et de l'espace nous encerclant.]

2 : Expérience immersive pour le spectateur

- Le spectateur est plongé dans un « autre univers » qui lui fait oublier son monde, son quotidien,... Il va être fasciné, perturbé, trompé, submergé, sa perception va être troublée,... Cela permet au spectateur de s'évader et d'éprouver des sensations car elle le déstabilise, le poussant à interroger la frontière entre réel et virtuel. [Ex Palais augmenté *The looking glass* de ZEROTERA : formes mystérieuses, portails qui s'apparentent d'autant plus à des miroirs (Yayoi Kusama) faux reflets qui donnent l'impression de nous observer.]
- Le spectateur est amené à se déplacer, à lever les yeux, lever la tête, se baisser, se rapprocher, s'éloigner,... [Ex de l'exposition d'Yves Rocher en Bretagne : parcours-spectacle → expérience sensorielle]
- C'est le spectateur qui fait vivre l'œuvre, sans lui elle serait inachevée, incomplète, sans grande importance. [Ex de *Wonderland* à l'Art and science Museum de Singapour par Lewis Carroll : scénographie interactive : le public participe activement à la découverte de l'univers d'Alice au pays des merveilles grâce à une exposition ludique et interactive]
- Le fait que les espaces soient à taille réelle accentue l'immersion du public, il est dès lors dans un nouvel environnement. (Exemple de l'exposition de *La nuit étoilée* de Van Gogh aux Carrières de Lumières : création visuelle et sonore. Les images recouvrent et épousent parfaitement toutes les parois du lieu)
- Les couleurs vives de ces espaces attirent l'attention, l'œil, la curiosité du public. Ce dernier à envie d'entrer, et de se fait participer à son immersion. (Bleu, violet, rouge,...) [Ex de la Vue des Bassins des lumières aux couleurs de Monet à Bordeaux : couleur verte très vive et submerge la pièce entière + se reflète dans l'eau du bassin]

Martin Creed
La moitié de l'air dans un espace donné
Ballons aériens
Dimensions variables
A partir de 1998

James Turrell
Glanzfeld
2011, Biennale de Venise
Lumière, dimensions variables

Références complémentaires

Références complémentaires

Yayoi Kusama, *Dots Obsession*, 1998, peinture, miroirs, ballons, adhésifs et air, 280 × 600 × 600 cm, inv. : 1999.2.7. Collection les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse. Photo. : Damien Aspe

Références complémentaires

Sans titre, Barbara Kruger, 1994-1995 et 2014-2015, Sérigraphies de photographies, dimensions variables. Musée Ludwig, Cologne, Allemagne

Références complémentaires