

Arts pla
ICE

Souvenir,
mémoire et
oubli

ARTS ET MÉTIERS

individuelle

Réduire
mémoire
ou le faire
pas trop
à voir

la terre disparaît
mais la structure
reste?

fil de fer (épa)

Recherches sur la
mémoire

(fonctionnement)

NEW PROJECT

mémoire et oubli
nouveau

l'oubli

Terre dans le jardin
éphémère (se)
(laisse dans le jardin)

abstrait?
figuratif?

mémoire individuelle?
les souvenirs abstraits

trapèze
balancement

dedans
(cerisier)

mouvement

attrape cerise

attache

croquis préparatoires
des sculptures
(avec l'environnement)

rendu final → photos + miniatures

4 séries (1 par sculpture)

série → 1 photo grand
format vue d'ensemble

+ photo standards (pour
détail?) (pour évoluer?)

+ miniatures des
sculptures sur socles

les pas trop fines pour pas
casser dans le four
(réductibles de 5 à 10% du volume)

sculptures?

+ miniatures
des sculptures
craies

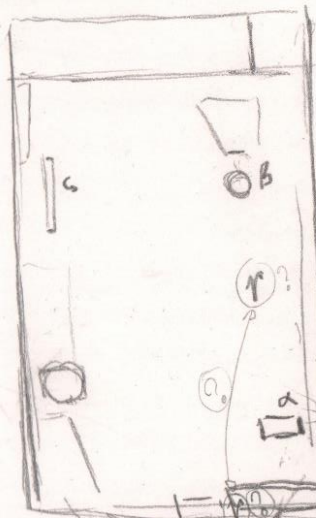
couleur
bien
craie terre

Couleurs terre?
(rouge
à contrast
avec le
jardin
hivernal)

Petit
murlet?

formes filiformes?
(mais pas
trop)

prendre en photo
l'évolution de la
disparition des sculptures

Histoire de la sculpture

(voir fascicule et
papier)

→ l'œuvre ?

+ ~~matériaux~~
~~techniques~~

Préhistoire → terre cuite

Figures féminines / masculines

"Venus paléolithiques"

Neolithique (3000 av Jc) → nouveaux matériaux
(cire, chaux, métal)

Antiquité → 1ère apogée

(6500 - 323 av Jc)

civilisation grecque et romaine

sculpture grecque → recherche de l'idéal, affranchissement
du hiératisme

Sculpture gallo-romaine → sculpture reliée à l'architecture
(ex: gargouilles, ornements monumentaux,
hommages funéraires...)

XIIIe → ivraie,

Paris → commerce d'objets sculpturaux,
minuscules bibelots,

Renaissance → 2ème apogée

Retour vers l'Antiquité, popularisation du nu,
beauté, idéal, vrai

XVIe - XIXe → la sculpture s'émancipe de l'architecture
(romantisme, réalisme, impressionnisme,
symbolisme, art nouveau...)

Sculpture moderne → évolue au travers des mouvements
(se rapproche des arts visuels)
dadaïsme, cubisme, futurisme, art abstrait,
futurisme...
→ Reste tout de même proche de l'archi
(→ constructivisme,

antique / de l'en

- Mémoire (fonctionnement), Souvenirs et faux souvenirs

- unie la terre? (avec structures en fils de fer?)

- artistes ref (sculpture in situ, sculptures sans la mémoire, mémoire individuelle)

Mémoire résulte de modif. des connexions entre neurones
d'un système de mémoire → Plasticité synaptique.

Mémoire → intégrer, conserver et restituer des infos pour inter
agir avec l'environnement. (savoir faire, connaissances,

Souvenir

souvenirs

La grande partie

- Mémoire de travail (court terme)

imagination et

- Mémoire sémantique / épisodique (long terme)

Reconstruction

langage

(représentation consciente)

pour cohérence

et connaissance

- Mémoire procédurale (automatismes)

naritative

sa soi

inconscients)

imagination → réalité

- Mémoire perceptuelle (modalité sensorielle)

(abstraction) /

Mémoire épisodique → moments personnels, pour

Emotion module la façon dont

de nous situer dans le temps

une information est enregistrée

et l'espace, se projeter dans

Amnésie dissociative (oubli d'une

le futur

partie des souvenirs autobiographiques)

due à émotion vive, stratégie défensive adaptée développée inconsciemment

Oubli nécessaire pour le cerveau (pour son équilibre). Élimination des
secondaires hypermémorisation idiopathique → abstraction et

Disproportion involontaire généralisation du souvenir dans lequel oubli
des souvenirs acquis pour des détails abstrait

apprentissage volontaire / implicite

Souvenir se constitue à partir des interactions entre le personnel, le
autres et l'environnement (lié au contexte social)

Mémoire collective / culturelle → événements historiques et culturels
(mémoire partagée et constituée des différents représentations
de l'événement par l'ensemble des personnes.)

Faux souvenirs → se remémorer un événement qui n'a jamais
eu lieu.

Andy Goldsworthy

dossier artistique que
Julien ANTOIRE

Artists sculptors in situ

KAWAMATA Tadaaki (1953 -) les chaises de travese, 1997

À ses débuts → peintures, puis
installations in situ.
Contribuants du tableau 3D (munielle de chaise chevolut
Puis concerve que amochas l'enceinte (Hotel de St Liren) et
→ Bois devient une cana chentype chaises suspendues entre sol
de sa travail et profond (figuagone)

1970 → in situ "la chaise est à la fois un microcosme

Ant Ant interview principalment et un macrocosme. Un microcosme
dans espace intérieurs privés, galeries. pance que chacune a son histoire
Puis → espaces ext., enveloppe façades indoliranche et par la vicatrics
de bâtiments avec plaques de bois, de sa vie... Quatre mille chaises assemblées
Sc (~ Mikado grant, caractères c'est déjà un macrocosme. liées
de fragilité) et maintient entre elles par des bracclets
Ses constructions investissent de de plastique, elles acquièrent la
environnement, investissent architecture stabilité d'une architecture durable
existantes. et d'un organisme vivant fait de cellules

Re he flueza son environnement
social et relations humaines qui
le définissent

Accumulation, fragmentation,
partition et extension de espaces
Installations éphémères
(traces photos/vidéos et
mémoire humaine.)

Collective Folie, 2010.

Tout éphémère construite pour les habitants
de l'annadissement en pleine reconstruction
Constructive jamais achevée, évolue
continuellement avant de disparaître
Devient un terrain de jeu et belvédère
pour les visiteurs

(Land Art → 1960, utilisation matériaux naturels (terre, eau, ...)
processus et nouvelle conception de la durée de l'art.)
esthétique minimaliste

Wally Miller?

(Anish KAPOOR), (Daniel BUREN)

Robin

(artistes in situ)

Les Terres unites?

Alberto GIACOMETTI (esthétique)

Alberto Giacometti (1901 - 1966)

père: Giovanni Giacometti → peintre d'expression

1922 → Académie de la Grande Chaumière
Antoine Bourdelle

1926 → s'intéresse à la sculpture africaine et
océanienne

→ s'éloigne d'une représentation natural
et académique pour vision ténue

1930-35 → Surréalisme
Vision onirique, malade, assemblage
fonctionnement métaphorique
(1 des rares sculpteurs du groupe)

Se penche d'intérêt dans objets utilitaires
et en crée beaucoup

1939-45 → retour en Suisse,
prototypes des figures debout d'après-guerre

1945-65 → recherche sur espace de la représentation
figures placées sur socles
Clairière (1950) → actrices: femmes
pièces: têtes d'homme.

Fragment → évocation de tout
surgissement d'une vision dans l'espace
du spectateur

Portraits → (peintures, sculpture)
→ traduction du modèle à tout
qui irréductible altérité
insaisissable dans son
intégralité

Capren
et nuque la
vie du modèle
paraît et na
sa psychologie.
Refus de
la perspective
classique.
Sans émotions / expressions → reçoit
de ce que le spectateur
y apporte.

1958 → projet pour monument à New York
→ reprend en grande taille ses 3 motifs
depuis 1948.

1961 → retour
au concubinage
• figure féminine debout
• femme qui marche
• tête monumentale

Ref 1: Alberto GIACOMETTI.

Ref 2: KAWAMATA ?

Ref 3:

DANIEL BUREN
↳ (les colonnes)
↳ oeuvre in situ

Alberto GIACOMETTI.

↳ technique sculpturale ? (des plâtres)
l'homme qui marche modelage préalable
 en terre
Ossature en métal puis rajout d'argile
qui'il modifie. → moule en plâtre
puis bronze.

Andy Goldsworthy (1956 -)

artiste britannique.
(Bradford Art College)

photographe
sculpteur,
land art.

Travail en plein air
pas d'autre matériaux trouvés sur place (naturels)
↳ neige, glace, feuilles, tiges...
a part papier et autres
et autres

land art → "art éphémère"
temps de dégradation
(entre secondes et années)

photographie en image
↳ conserve naturelle.
traces de ses
œuvres

"chaque œuvre pourse, subsiste, se
dégrade - composantes intégrales d'un
cycle que le photographe maintient à leur
point culminant, balisant le moment
où l'œuvre est la plus vivante. Il y a une
intensité dans une œuvre à son sommet qui
s'exprime s'exprime dans l'image.
l'évolution et le délabement son simplicité."

travailler
avec le
paysage,
pas y poser
sa marque
↳ harmonie avec
le monde naturel

REF

Sophie RISTELHUEBER (photographie)

Territaire et son histoire au travers des ruines
et traces laissées par l'homme
lieux dévastés par guerre ou bouleversement naturels
et culturels.

Empreinte de l'histoire dans corps et paysage.

Willie DOHERTY (vidéo et photographie)

Terrains souvent isolés, mystérieux qui semblent
avoir un passé trouble.
Comment l'homme évolue et ressemble dans de
tel lieux, leurs histoires cachées.
Ne parvient établir de perspective

Gabriele BASILICO (photographie)

(formation d'architecte)

transformation paysages urbains et industriels
(bamboues, zones frontalières, limites de villes)

1984 → D.A.T.A.R. (Pas-de-Calais)

analyse relative espace maritime et activité
portuaire

Antoni NUNTADAS

Pionniers Media Art (et art conceptuel.)

media landscapes (mass media, symboles,
images, slogans)

phénomènes contemporains, liés aux dynamiques
politiques, culturelles et éducatives.

↳ démontre les mécanismes.

condition humaine à l'époque du capitalisme
photographie, vidéo, internet, installation,
performances

Gillian WEARING (photographie, film)

clichés d'anonymes avec portraits.

→ documentation des comportements privés
et sociaux

documentaire
reportage

Tragédie vie quotidienne, situation de crise,
chocs traumatiques, trouble psychologiques

Valérie JOUVE

photographie → moyen d'investigation
des sociétés humaines
mise en scène de l'homme → sociologie et
anthropologie

August SANDER (photographe)

"Voir, observer et penser"

esquisse de son époque à la fois typologique et
topographique Transmettre image de son époque
portraits, paysages, études botaniques

La ~~invest~~ga inculcaine sociologique des types humains
classes sociales et métiers

Nature → repentaine topographique
lien entre homme et espaces naturels qu'il
l'acconne

après WWII → organisation

(Felix Taunachon)

Charles FRÉGER

Séries consacrées à des groupes sportifs, militaires
ou étudiants

Tenues et uniformes

effet de socialisation renforcé dans costumes
et tenues

Différences entre tenues, tribus...

Sa parmi les autres

Chuck CLOSE (peintre)

portraits hyperrealistes grands formats

HIROSHI SUGINOTO → (?)

(杉本博司)

Suki Dhanu
Simon Roberts
Ed Alcock

Mimet?

forme
arrondie
et carter

se mélange avec
les arbres

Trapière

les formes

carlante

(peut s'annuler
sur les
condens?)

Brassat

grand
cristal

les formes que
s'élèvent

Artistes in situ

Ernest P. pour l'

Bunier
Kapoor
Christo

with KAPOOR

Disembodied S.K.

Pk sculptures abstraites?

→ mémoire intangible

→ on ne peut appréhender son passé
dans le détail

(les images issues de la mémoire
sont glissantes et impenetrables)

Daniel BUREN (1938-)

peintre sculpteur français

Oeuvres in situ

(soulignent, contrastent ou mettent en
valeur les caractéristiques des lieux)

Perception, couleur, architecture, relations spatiales

perception directe → sensibilité et
Réflexion spectateur

envahit l'espace
pour en révéler les limites
spatiales, institutionnelles et esthétiques

Rapport
œuvre, lieu, spectateurs

1960 → peu
travaux
picturaux

base Vocabulaire

plastique & rares
de 8, 7 cm
de large

motif figuratif
industriellement

→ accentue le caractère
impersonnel de son
travail.

→ économie de
moyen
→ neutralisation
du contenu
illusionniste
et indifférence au
sujet narratif

Les deux plateaux, 1986

Palais Royal

↳ restituer au lieu son caractère populaire
(investissement de l'installation par
les visiteurs)

→ contraste avec le lieu

Nature de Caennaise et des Pyrénées

→ matériau les plus "nobles" de la
Sculpture (+ forme)

→ chef d'œuvre autonome. → architecture
classique

Ref 3: (2ème sculpture)

in dem

~~Edgar~~ Edgar DEGAS

- ~~dessins~~

- Ballet (1876), pastel sur monotype

- Fin d'alabastre
(1876)

peinture à l'huile
et à l'essence

pastel sur toile

reprise des mouvements des danseurs
→ influence sur la forme
de la structure.

+ lien entre mouvement danseurs et
figure au trapèze (deuxièm. aux derniers)

Demi-ange aérière:

Edgar Degas
(1834-1917)
- impressionniste -
(se considérait plus
comme réaliste)
étude du mouvement
peinture de la
vie moderne

équilibre sur la tête:

Sculptures abstraites (le souvenir dans l'art)

→ mémoire intangible, on ne
peut appréhender son passé
dans le détail

image issue de la mémoire soit
glissantes et impénétrables.

→ les
plaisirs
de la jeunesse

Reproduits par la mémoire sont des ruines
vues au flambeau"

— François René
de Chateaubriant
(les Némures d'automne
— l'automne)

"l'oubli est un puissant
instrument d'adaptation
à la réalité parce qu'il
détruit peu à peu et nous le
passé survivant qui est en constante
contradiction avec elle"

— Marcel Proust —

6 sens tous (à la recherche du
temps perdu)

→ nous de
souvenir, réflexion
sur l'écriture,
mémoire et temps
une femme → tous les
éléments sont
reunis à
découvrir sens de
la vie ~~pas~~ dans
littérature et art.

Nadine
de Proust

→ récit du temps
écoulé entre l'instant
vécu et sa représentation
littéraire et d'une volonté
mystérieuse revisite et éclairc
par la prise de conscience.

Temps de la
conscience est
extra-temps
un Bergson.

→ fait point
des événements
historiques
de sa vie privée
et de son Noé.

Structure en feu & représentation du
meilleur passé, de la
réalité passée.

Couverture d'angle & la représentation que
l'on se fait du
souvenir, les modifications
qu'on y apporte

