

SCULPTER UN LIVRE

PROGRAMME :

LA FIGURATION ET L'IMAGE :

Conjuguer ou hybrider les espaces de la figuration narrative avec le lieu, le texte, la voix, le son, le mouvement

LA MATIERE, LES MATERIAUX :

Les propriétés de la matière, des matériaux et les dimensions techniques de leur transformation : caractéristiques et qualités (physiques, plastiques, techniques, sémantiques, symboliques) des matériaux, de la matière colorée.

Élargissement des données matérielles de l'œuvre : intégration ou détournement du réel, matériaux artistiques et a priori non-artistiques, lumière naturelle ou artificielle ;

LA PRÉSENTATION DE L'ŒUVRE :

Conditions et modalités de la présentation du travail artistique : éléments constitutifs, facteurs ou apports externes (*cadre, socle, cimaise... et dispositifs contemporains*).

QUESTIONNEMENT TRANSVERSAL :

L'œuvre et la pluralité de ses formes et statuts : Le livre-objet / le livre d'artiste

CONSIGNE :

Réalisez un livre-objet, soit un objet à mi-chemin entre la littérature et la sculpture : un objet artistique de techniques et de format libre qui nous fait découvrir une histoire, un monde, un poème, des phrases, des mots mis en espace, en matières. La présentation de votre travail sera pensée et anticipera le regard et l'action éventuelle du spectateur.

Votre livre-objet pourra nous parler de votre rapport à la littérature, ou à un livre en particulier mais aussi déployer une histoire personnelle sous forme d'un objet unique, sculptural et littéraire à la fois.

CONTRAINTE :

Votre travail devra entretenir un rapport (proche ou lointain) avec le livre. Si vous utilisez un livre, celui-ci pourra être repeint, recollé, découpé, combiné à d'autres livres ou objets... Si vous n'utilisez pas de livre, l'objet artistique inventé devra avoir des points communs avec le livre : présence de texte, lettre, histoire, pages (par exemple).

PROBLEMATIQUE : Un livre devenu œuvre d'art ? Un livre se déploie dans l'espace, se métamorphose en objet artistique et propose une nouvelle relation au spectateur.

COMPETENCES TRAVAILLEES ET EVALUEES :

- s'engager dans une démarche personnelle, proposer des productions en deux et trois dimensions
- choisir et maîtriser ses propres moyens d'expression en fonction d'un projet, d'expérimenter des langages plastiques et des techniques au service de ses intentions, de tirer parti de ses découvertes et des techniques ;
- trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontre, de réajuster la conduite de son travail par la prise en compte de l'aléa, l'accident, la découverte
- présenter sa démarche par différents moyens, oralement et à l'écrit, en choisissant des langages et techniques permettant de donner à voir avec efficacité un projet, une démarche, une réalisation
- engager un dialogue sur son travail et celui de ses pairs en motivant des choix et écoutant des observations

ŒUVRES EN LIEN AVEC LE SUJET DONNE : (*toute les œuvres ne sont pas étudiées en classe, l'élève pourra compléter par des recherches personnelles ces références, explorer les références non présentées, trouver des références qui font écho à sa réalisation, imprimer des reproductions des œuvres et les coller*)

<ul style="list-style-type: none"> • Eugène DELACROIX, <i>les camels du Maroc</i>, 1832, Musée du Louvre, Département des Arts graphiques • Kurt SCHWITTERS, <i>Merz 458 Wriedt</i>, 1922, collage • Marcel DUCHAMP, <i>La Boîte verte</i>, 1934 • Marcel DUCHAMP, <i>Prière de toucher</i>, 1947 • Raymond HAINS, <i>Paix en Algérie</i>, 1956, affiche déchirée • RAYMOND QUENEAU, 10000000 de poèmes, 1961 • William S. BURROUGHS and Brion GYSIN, <i>Untitled (Primrose Path, the Third Mind, p.12)</i>, 1965 • Tom PHILLIPS, <i>A humument</i>, 1966 • LUCIEN SUEL, poèmes CUT-UP • Warja LAVATER, <i>Blanche Neige</i>, 1974 • Shinro OHTAKE, <i>Scrapbook #42 et #43</i>, 1985 	<ul style="list-style-type: none"> • Patrick SINGH, <i>Carnet d'Amérique du Sud</i>, 2001-2002 • Christelle GUENOT, <i>Grimoire de Brest</i>, 2002 • Mathias SCHMIED, <i>Nuff Said</i>, magazine découpé, 2005, • Georges MACIUNAS • Pierre ALECHINSKY • Guy LARAMEE • BRIAN DETMER • MARCEL BROODTHAERS, pense-bête • SONIA DELAUNAY & BLAISE CENDRARS, <i>La prose du Transibérien</i> 1913 • ROBERT RAUSCHENBERG, <i>Shades</i>, 1964 • Dave McKEAN et Grant MORRISON, <i>Arkham Asylum</i>, 1989,
--	--

« **Un livre** c'est un objet physique que l'on tient dans sa main. Il a un poids que l'on sent quand on le porte dans son sac. Il peut avoir l'odeur de la poussière et du vieux papier. Il peut être doux au toucher. Son aspect contribue à nous faire entrer dans un univers, une ambiance qui lui est propre, et que nous pourrions invoquer mentalement en souvenir, indissociable du contenu lui-même. Que l'on change, au grès d'une réédition, l'image de couverture ou le type de papier et voilà notre expérience de lecture toute différente car, bien que ce qu'il raconte soit souvent sa raison d'être, la forme du livre a une grande importance dans le rapport que nous entretenons avec lui. Un livre c'est aussi un vecteur de transmission, un outil de mémoire et d'information, un espace de rêverie séculaire. Grâce à cet outil extraordinaire, le lecteur capitalise de l'expérience et emmagasine des données, des savoirs, de la culture. Ce qui est en jeu lorsque nous lisons, relie intimement nos mains, nos sens et notre cerveau. Notre conscience se déploie bien au-delà de l'objet livre en une réunion de matérialité et d'immatérialité, dont l'assemblage s'est construit au fil des siècles de la main et de la mémoire des hommes. » **Yanaita ARAGUAS (Graphiste)**

« **Le livre-objet** est une transfiguration de la lecture. Les mots se métamorphosent, devenus visibles, ils se matérialisent : en rythmes, en jeux graphiques, en images, en objets réels et établissent une nouvelle émotion au "lecteur". Cet objet est à la frontière du livre et de la sculpture. » **Valérie LOISEAU**

« Il est difficile de délimiter la catégorie à laquelle appartient le « **livre d'artiste** » car sa définition et son champ de production fluctuent. Objet éditorial et artistique, il est à la lisière entre deux mondes, où le lecteur devient spectateur. À la différence du livre qui peut être identifié comme objet culturel et comme marchandise, le livre d'artiste est pris dans des contradictions ontologiques et historiques qui empêchent d'en fixer la définition : il peut aussi bien s'intituler livre sculpture, livre peint, portfolio, livre unique, magazine d'artiste, fanzine d'artiste, artist's book, book of artist, ouvrage de bibliophilie, livre illustré, livre d'atelier, etc. » **Marie Françoise QUIGNARD**