enseignantes : Sixtine Haye / Anaïs Trevisan anais.trevisan@univ-paris1.fr

Théorie de l'art : approche des œuvres 1

TD12 - Vendredi 16h-19h

Salle 111

Séance 2-3

František Kupka, *Disques de Newton. Etude pour Fugue à deux couleurs*, 1911-1912, huile sur toile, 49,5 x 65 cm, MNAM-Centre Pompidou, Paris.

structurer sa description

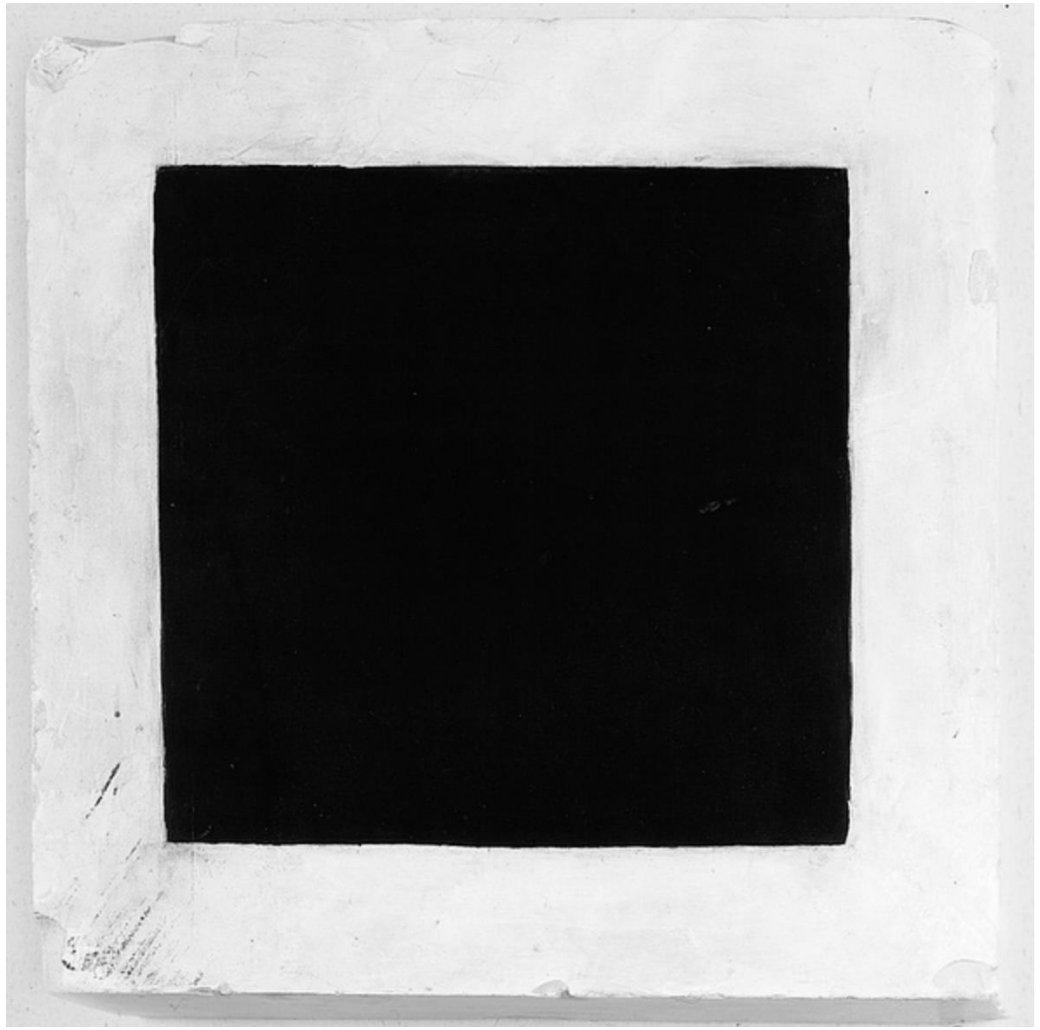
- sous la forme d'un plan détaillé comprenant 2 ou 3 parties et des sous-parties
- le plan doit être équilibré entre les parties et doit suivre une progression
- il existe pour chaque description une multitude de plans possibles :
  - du plus général au particulier : partir de la composition jusqu'à la facture
  - partir d'une caractéristique immédiatement remarquable dans l'œuvre (usage de la lumière, de la perspective...) au moins évident
  - aller de la description du motif central au fond de l'image...
  - créer des oppositions dans les parties pour traduire effets d'opposition dans l'image...
- une bonne description contient de l'analyse : elle doit être structurée et soutenue par une thématisation des caractéristique de l'œuvre. ex : un certain usage de la couleur **pour quel effet** ?...

monochrome et camaïeu

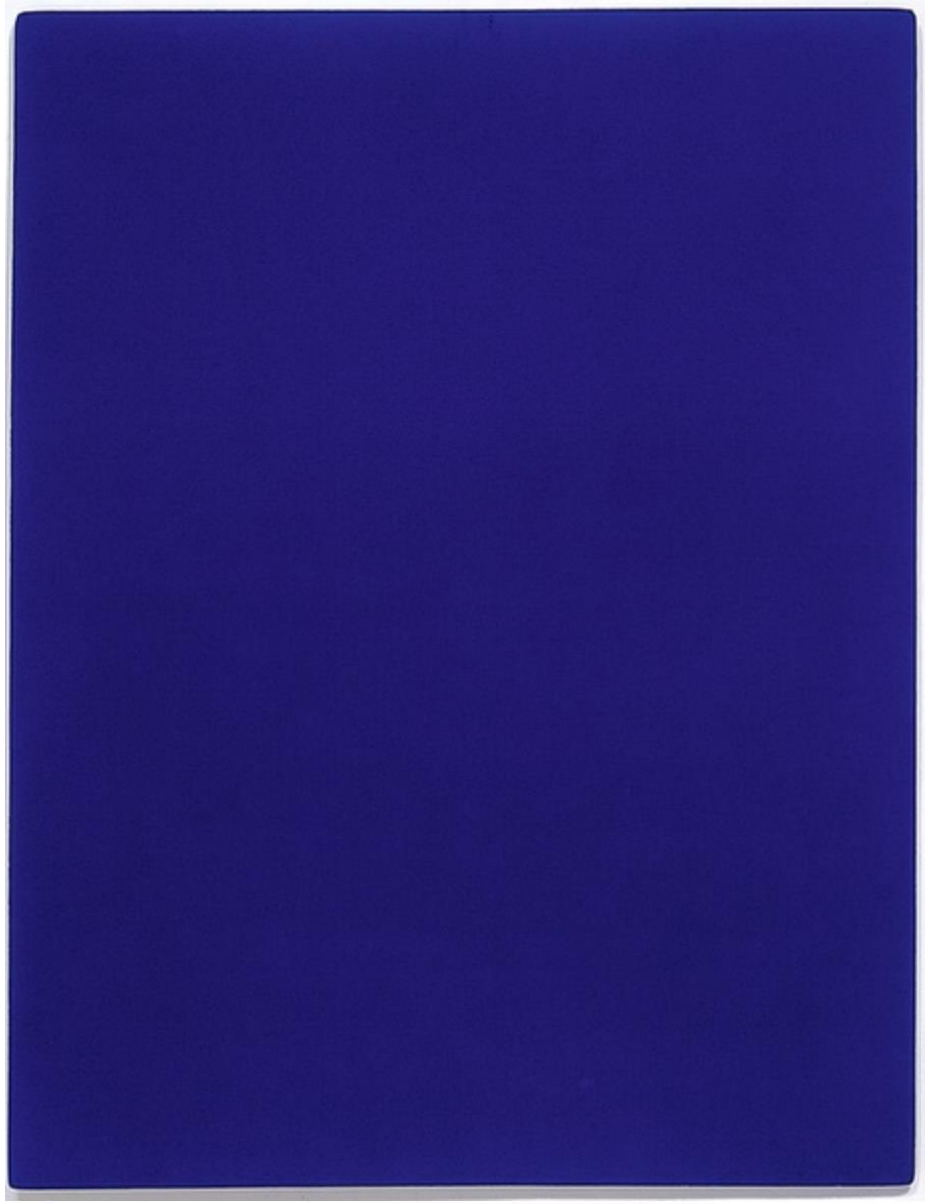
- « monochrome » : **d'une seule couleur**. Le terme est longtemps utilisé dans l'histoire de l'art comme un **adjectif** qualifiant un camaïeu ou une grisaille.
- au XXème siècle, il devient un substantif et est consacré comme un **genre** à partir de de 1960 avec l'exposition « Monochrome Malerei » au Musée de Leverkusen (Allemagne)

*« Entre ces deux pôles extrêmes – **la manifestation de l'absolu et le rire nihiliste** – tout l'éventail des possibilités peut donner lieu à des versions monochromatisées. Les unes aspirent à la beauté, les autres au sublime, d'autres encore relèvent du spiritualisme, du matérialisme, de l'ironie ou du désespoir. Il en est de toutes les couleurs, et encore des blanches, des noires. On en rencontre des petites et des grandes, des lisses et des fripées, des rugueuses, des chaotiques, des brillantes, des mates et des satinées. Elles peuvent être peintes à l'huile, à l'acrylique, à la détrempe, avec un pinceau, une brosse, un rouleau ou un pistolet. […] Bref, il en est de toutes sortes, et le genre, si étroit qu'il paraisse a priori, n'en offre pas moins d'inépuisables possibilités d'invention aux artistes imaginatifs qui mettent ainsi à l'épreuve la sagacité des commentateurs. »*

Denys Riout, *La peinture monochrome. Histoire et archéologie d'un genre*, Gallimard, folio Essais, p.14.

Kasimir Malevitch, *Carré noir,* 1923-1930, huile sur plâtre, 36,7 x 36,7 x 9,2 cm, MNAM-Centre Pompidou, Paris.

Yves Klein, *IKB 3, Monochrome bleu sans titre*, 1960, pigment pur et résine synthétique sur toile marouflée sur bois, 199 x 153 cm, MNAM-Centre Pompidou, Paris.

Iris Clert vous convie à honorer, de toute votre présence affective, l'avènement lucide et positif d'un certain règne du sensible. Cette manifestation de synthèse perceptive sanctionne chez Yves Klein la quête picturale d'une émotion extatique et immédiatement communicable. (vernissage, 3, rue des beaux-arts, le lundi 28 avril de 21 h. à 24 heures). Pierre Restany

Pierre Restatny, Carton d'invitation, 28 avril 1958

Exposition d'Yves Klein à la galerie Iris Clert, « La Spécialisation de la sensibilité à l'état matière première en sensibilité picturale stabilisée » ou « Le Vide », avril 1958.

Yasmina Reza

«Art»

folio

camaïeu

- technique picturale consistant à n'employer qu'une seule couleur avec des valeurs différents
- étymologie incertaine mais probablement liée à celle ce "camée" (technique de sculpture en bas-relief, de la glyptique utilisée essentiellement sur les matériaux présentant des strates de couleurs contrastées)
- les sens de "monochrome" et "camaïeu" se recouvrent en grande partie

--> un camaïeu correspond à une technique picturale du monochrome dégradé tandis que le terme monochrome n’est pas toujours un camaïeu et renvoie à un tout un courant de peinture à partir des années 1950

Exemple de camaïeu : technique de la grisaille

- La grisaille est une peinture en nuances de gris utilisée aussi bien sur les vitraux que dans les panneaux et les livres peints

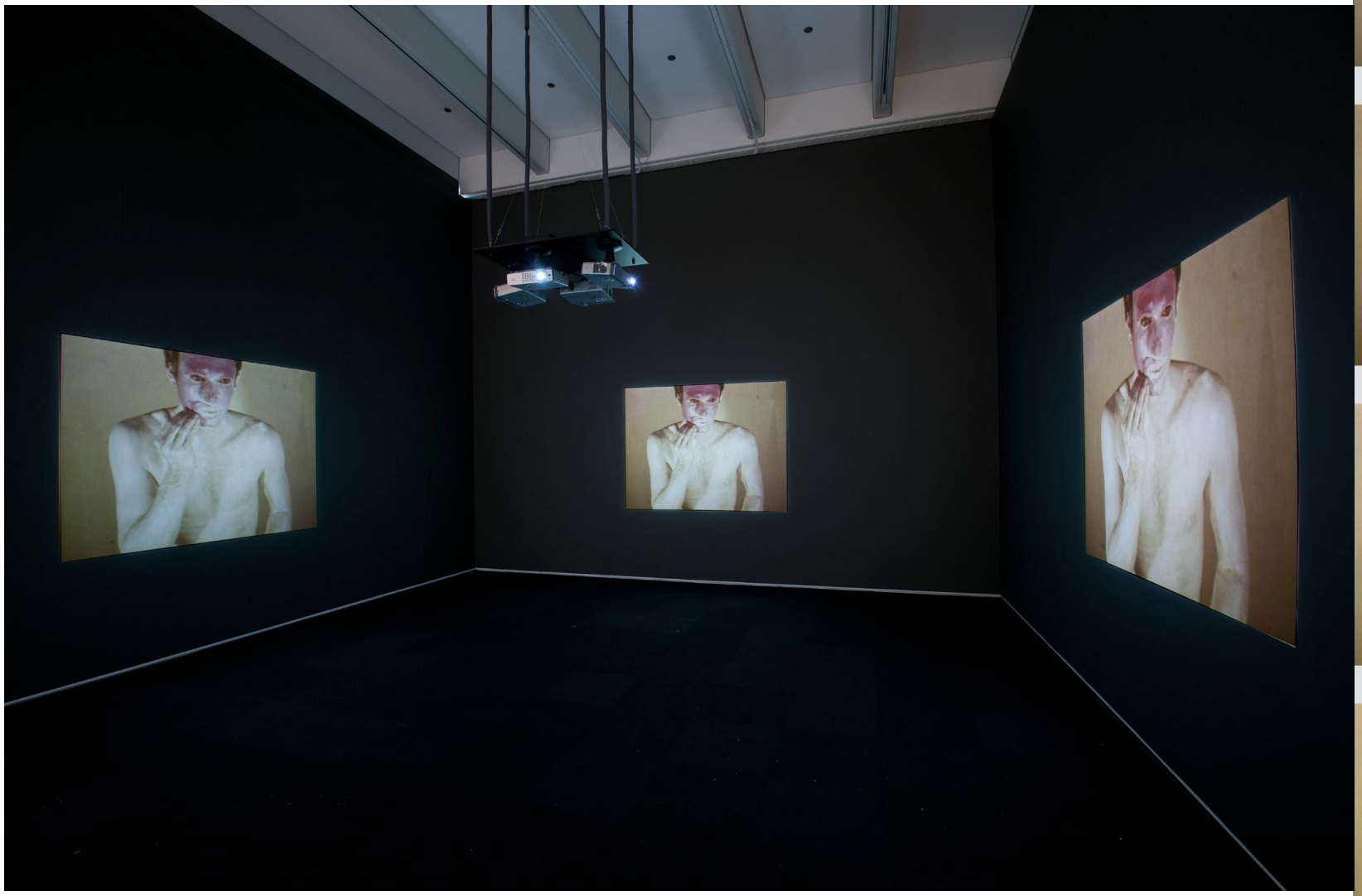
- Dans le vitrail, « grisaille » signifie clarté, austérité et économie, avant d'être un jeu de lumière. En peinture, elle a d'abord été un parti pris d'austérité religieuse avant de devenir trompe-l'œil, jeux de volumes et de lumière.

Le Maître du Girart de Roussillon (enlumineur), *David Aubert présentant sa transcription à Philippe le Bon*, 1462, parchemin, 41 x 29 cm, 1 miniature à pleine-page, 16 miniatures à mi-page, Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique.

Édouard Vuillard, *L'intérieur vert*, 1891, huile sur toile, 31,1 x 21 cm, Metropolitain Msuseum of art, New York.

Bruce Nauman, *Art Make-Up: No. 1 White, No. 2 Pink, No. 3 Green, No. 4 Black*, 1967-1968, Film 16 mm transféré sur vidéo (couleur, son), 40min, MoMA, New York.

https://www.youtube.com/watch?v=OJxo0Nbq9IY

No. 1, White

Bruce Nauman

1967, 10 min, color, sound

No. 2, Pink

Bruce Nauman

1967-68, 10 min, color, sound

No. 3, Green

Bruce Nauman

1967-68, 10 min, color, sound

No. 4, Black

Bruce Nauman

1967-68, 10 min, color, sound

description structurée d'une œuvre

- par groupes de quatre
- réaliser une description structurée d'une œuvre
- passage à l'oral de chacun des groupes, environ 10 min par groupe

devoir sur table semaine prochaine (9 octobre)

- À partir d'une œuvre projetée
- en 1h30 : faire une description rédigée et structurée selon un plan avec parties et sous-parties apparentes

La lecture par arpentage

- La technique de lecture par arpentage s'est développée à la fin des années 1990 et au début des années 2000 et était employée par les ouvriers pour assimiler des documents législatifs ou politiques

- Cette technique s'est ensuite répandue dans des cercles d'éducation populaire dans une démarche de renouvellement pédagogique

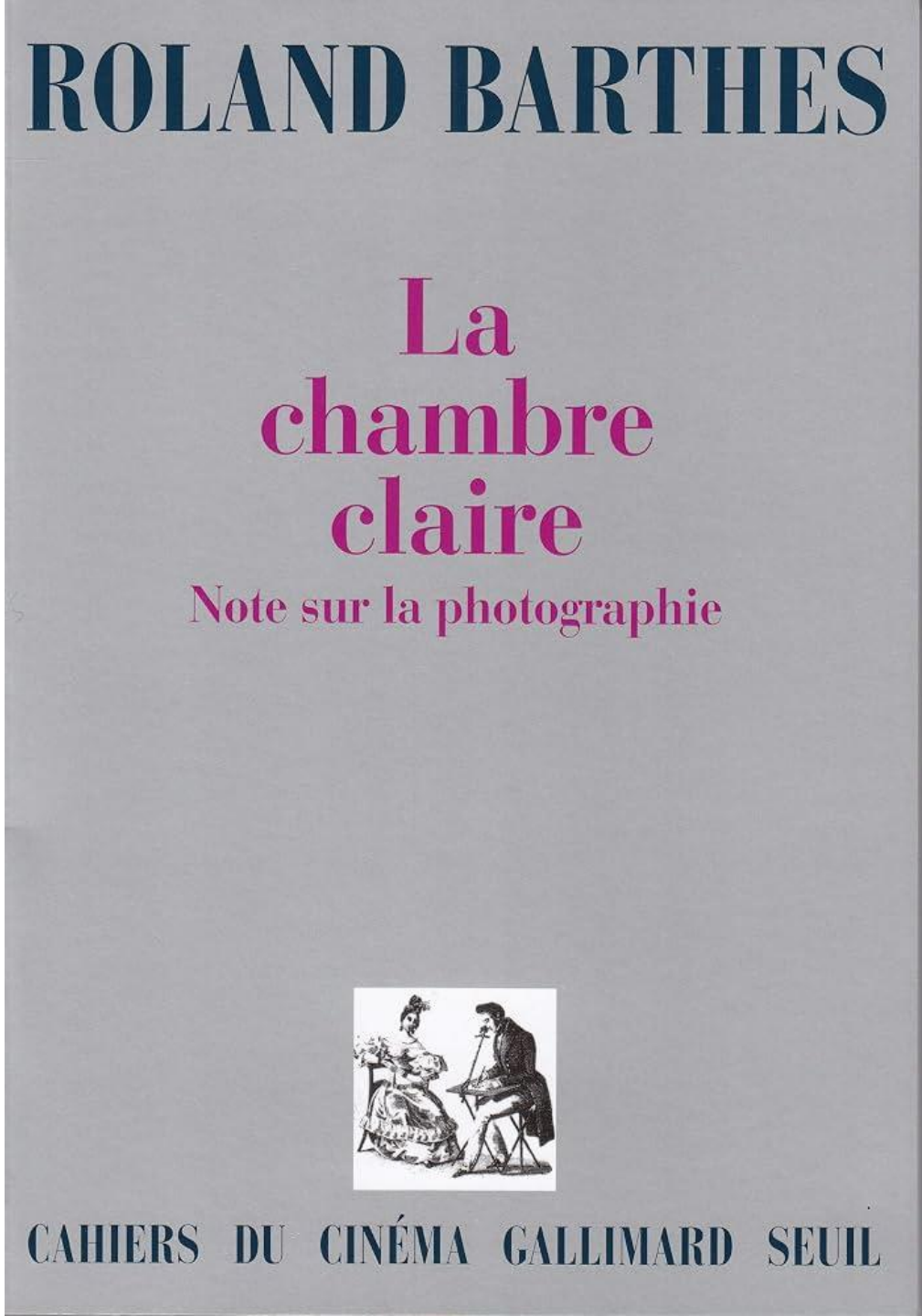
- L'arpentage littéraire fait intervenir le principe d'**interdépendance positive** : la réussite du projet repose sur la contribution de chaque membre de l'équipe

- Ce travail va aussi se reposer sur la **responsabilité individuelle**, chaque personne étant responsable de la lecture et de la restitution de sa partie

La lecture par arpentage

Roland Barthes, *La chambre claire. Notes sur la photographie*, Paris, Gallimard, 1980, p. 13-96.

Partie I/II, 24 chapitres

- Lecture individuelle
  - Citations et formules éclairantes
  - Reformuler les idées importantes
  - Notez les mots et idées non comprises
  - Analyse du style du discours
  - Critique personnelle
- Mise en commun – 45min
  - Relever et discuter des incompréhensions
  - Relire éventuellement vos parties à la lumière de la restitution des autres
  - Reconstitution du sens général de l'extrait
  - Identifier la progression et de l'articulation des idées
  - Synthèse écrite
- Restitution en classe – 35 min
  - Chaque groupe fait sa synthèse à l'oral, environ 10 min
  - Co-construction du sens global du texte

La vie en relief, photo-documentaire de Denis Gaubert à partir des stéréoscopies de Jacques Henri Lartigue