

Analyser une œuvre & Problématiser

**à partir des questionnements
artistiques des programmes du cycle 4**

Cette ressource propose de mettre en évidence la pluralité des problématiques artistiques soulevées par une œuvre. Elle invite le professeur à s'interroger et à expliciter les liens entre l'œuvre analysée et la question artistique travaillée par les élèves.

La ressource présente des fiches d'analyse croisant l'observation des constituants plastiques d'une œuvre et les questionnements artistiques du programme de Cycle 4 afin de problématiser les enjeux plastiques observables.

Le parti pris a été de choisir la question de l'objet et l'œuvre, puis de sélectionner quatre œuvres emblématiques de périodes variées de l'histoire de l'art, sur le thème de la chaise. Elles ont été analysées par des professeurs à l'aune des entrées du programme qui étaient les plus adaptées et à partir de trois axes : **description objective, éléments dégagés et questionnements artistiques**. Les analyses sont mises en regard de propos d'élèves de 3ème ayant une approche intuitive et sensible de ces œuvres.

En complément des analyses proposées, une liste non-exhaustive de références artistiques sur le même thème est à la disposition des professeurs, ainsi qu'un support vierge afin qu'ils puissent s'emparer de cette proposition d'analyse au gré des œuvres, des entrées du programme, des notions et des problématiques artistiques qu'ils souhaitent explorer avec leurs élèves.

Cette ressource a été élaborée par Lydie Martin-Godeau et Chloé Orveau, enseignantes en Arts plastiques, sous le pilotage d'Emmanuelle Vequeau, formatrice académique Arts plastiques. Elle ne constitue nullement un modèle figé ou exhaustif.

Pablo Picasso,
*Nature morte à la
chaise cannée*, 1912

Tadashi Kawamata,
Nest in Liaigre,
2023-2024

Joseph Kosuth,
*One and three
chairs*, 1965

Gonçalo Mabunda,
Big Chair, 2008

Grille vierge

Références
artistiques
complémentaires

Pablo Picasso
(1881,
Espagne -
1973, France),
*Nature morte
à la chaise
cannée, 1912*

≡ MENU

Propos des
élèves

+INFO

Analyser une œuvre et problématiser à partir des questionnements artistiques des programmes du cycle 4

> La représentation ; Image, réalité et fiction

Ressemblance

Dispositif

Narration visuelle

Autonomie de l'œuvre

Création, matérialité, statut, signification

> La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre

Transformation
matière

Matériaux
- Qualités physiques

Couleurs
- matérialité/qualité

Objet
- matériau

Objet
- représentations/statuts

> L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

Objet - Relation au corps

Présentation et présence matérielle
de l'œuvre dans l'espace

L'Expérience sensible de
l'espace de l'œuvre

Propos d'élèves de 3ème au moment de la découverte de l'œuvre *Nature morte à la chaise cannée* de Picasso.

OBSERVATIONS :

"Un tableau entouré d'une corde. Plusieurs formes mélangées qui laissent le spectateur en observation, en rêve. Il y a des formes géométriques comme des triangles, des demi-cercles ; il y a aussi des motifs. Je distingue quelques lettres, noires, grandes qui attirent l'attention. Le bas à gauche est plus simple. C'est une œuvre de forme ovale. Je vois des carafes avec des citrons et des verres. Il y a des formes qui s'entrecroisent."

"Cette peinture est abstraite car on ne sait pas ce qu'elle représente."

"On dirait que plusieurs éléments ont été superposés. En haut à gauche plein de formes ont été peintes les unes sur les autres. En bas, on observe des motifs en osier."

"Les tons de couleur sont sombres, chauds. Il y a des coups de peinture. Une lumière sur la droite."

"Le tableau est fait avec différentes matières qui appartiennent de base à un bateau. Le cadre diffère du reste à l'intérieur."

RESSENTIS :

"Cela me fait penser à un plateau dans les bars."

"Cela fait penser aux couchers de soleil."

"Cela me fait penser à un bureau de l'artiste."

"Cette œuvre me fait penser à du café. On y retrouve les tons marronnés et sur la droite il y a des traces de café qui auraient pu couler."

"L'ensemble donne une impression de calme comme si quelqu'un était plongé dans son travail. Le fait que l'œuvre ait un contour me fait penser à une œuvre encadrée, accrochée au mur d'une maison."

"On dirait qu'il s'amusait d'où le mot « JOU » à prendre plein d'objets qu'il avait sous la main et de les superposer. Il peint avec une contrainte comme si tous les objets ne devaient pas dépasser des bords qui sont représentés par une corde."

"Cette œuvre me fait penser à une table mais je n'arrive pas à imaginer, à distinguer ce qui est sur cette table. On a une impression de désordre."

"J'ai l'impression que c'est un tabouret vu du dessus."

"Cette œuvre me fait penser à un collage."

QUESTIONS :

"Y a-t-il un mot de dissimulé ?"

Entrées du programme

Description objective

Le professeur peut amener les élèves à observer plus particulièrement :

Éléments dégagés

Le professeur peut amener les élèves à réfléchir sur:

Questionnements artistiques

Le professeur peut amener les élèves à s'interroger sur:

Ressemblance

- Nature morte
- Remise en question de la représentation du référent (un verre, d'un verre à pied, de rondelles de citron, d'un cannage de chaise et d'une corde)

- Formes figuratives et non réalistes, formes fractionnées, écart avec la réalité
- Cubisme analytique
- Trompe-l'œil de toile cirée présentée
- Ecart par rapport au référent

- Comment représenter des objets observés ?
- En quoi l'écart, dans la représentation d'un espace observé, est force d'expressions ?

Dispositif de représentation

- Œuvre intégrant à sa forme circulaire deux éléments singuliers : une corde pour le cadre et une toile cirée, au motif de cannage de chaise, dans la surface de la peinture

- Œuvre bidimensionnelle
- Format ovale de l'œuvre originale
- Collages de deux éléments du quotidien, l'un dans la surface de la toile, l'autre pour le cadre
- Objets représentés sous forme de plans et de facettes

- Comment le format de l'œuvre fait partie intégrante de l'expression picturale ?
- En quoi le collage de fragments d'objet du quotidien dialogue avec la peinture ?

Narration visuelle

- Sujet représenté : une table de bistrot parisien, un journal et des verres
- Deux espaces : la toile cirée et la peinture
- Dans la moitié supérieure de l'œuvre : superpositions formelles et colorées

- Trois lettres « JOU » pour le mot « journal » ?
- Plusieurs niveaux de lecture du réel : la représentation picturale cubiste, les fragments du réel et le texte

- En quoi intégrer des textes, fragments de textes dans la peinture peut jouer un rôle dans l'expression artistique ?

Autonomie de l'œuvre

- Titre « nature morte à la chaise cannée »

- Titre oriente vers une compréhension figurative et narrative

- En quoi donner un titre à une œuvre est important ? (du « sans titre » à un titre ne faisant figurer que des chiffres, à un titre « narratif »...)

Création, matérialité, statut, signification

- Toile cirée (structurée par des coups de brosse et une bande de peinture horizontale) peut représenter une nappe ou une assise de chaise
- Fragments de réel et de texte dans la peinture

- Appréhension d'un sujet (la nature morte) à partir de la diversité de ses représentations et de formes ouvertes et fermées
- Multiplicité des expressions artistiques (iconique, sémantique et plastique)
- Polysémie d'une syllabe

- En quoi représenter une forme questionne la qualité de son contour, plus ou moins présent ?
- Comment et pourquoi évoquer, suggérer une forme, un espace sans les représenter de manière rigoureusement réaliste ?

Entrées du programme

Description objective

Le professeur peut amener les élèves à observer plus particulièrement :

Éléments dégagés

Le professeur peut amener les élèves à réfléchir sur:

Questionnements artistiques

Le professeur peut amener les élèves à s'interroger sur:

Transformation - matière

- Intégration d'éléments réels

- Collage
- Cadre

- Comment créer une œuvre en associant des éléments picturaux et réels ?

Matériaux - qualités physiques- Objet du quotidien, une corde, encadre l'œuvre
- Fragment de toile cirée collé dans la peinture à l'huile- Affirmation de la présence réelle de matériaux pour faire œuvre
- Première œuvre moderne utilisant ce procédé plastique
- Jeu avec les caractéristiques physiques de la matière

- Comment un objet du quotidien participe-t-il de la valeur artistique d'une œuvre ?

Couleur - matérialité/qualité- Au premier regard, œuvre sombre avec une dominante de tons gris-bruns et des effets brutaux de lumières blanches
- Effets d'opacité, de translucidité et de transparence
- Quelques traces de peinture sur la toile cirée, pour qu'elle fasse « corps » avec la peinture- Nuances de marrons et de gris
- Couleurs non réalistes
- JOU, noir sur blanc, en contraste très fort
- Interactions entre étendue, couleurs et formes- Comment la couleur se libère de la forme ?
- Comment une palette réduite peut unifier des éléments formels variés ?**Objet - matériau**

- Déplacement d'un contexte quotidien par le collage

- Détournement de deux objets du quotidien dans une intention artistique : le trompe-l'œil ou le "trompe-l'esprit" selon Picasso

- Comment le détournement peut-il être source de création ?
- Comment un objet du quotidien peut devenir le sujet d'une œuvre ?**Objet - représentations/statuts**

- Renouvellement du point de vue du spectateur quant au statut de l'objet

- Place de l'objet non-artistique dans une œuvre d'art (nappe, corde) par le collage

- Comment un objet du quotidien peut devenir un objet artistique ? Une œuvre ?

Entrées du programme

Description objective

Le professeur peut amener les élèves à observer plus particulièrement :

Éléments dégagés

Le professeur peut amener les élèves à réfléchir sur:

Questionnements artistiques

Le professeur peut amener les élèves à s'interroger sur:

Objet - relation au corps

- Echelle de l'œuvre originale (29 x 37 cm)
- Peu d'écart d'échelle entre les éléments réels et leur représentation (chaise, table, verre, journal, rondelle de citron, corde)
- Confrontation métonymique avec l'espace social du café

- Format petit et ovale suggérant la surface d'une table

- Pourquoi être bien vigilant à l'ensemble des informations figurant sur le cartel d'une œuvre ?

Présentation et présence matérielle de l'œuvre dans l'espace

- Œuvre, ovale, entourée d'une corde, présence de matériaux réels comme le morceau de toile cirée

- Vue en plongée sur une toile cirée au motif de cannage qui occupe la moitié inférieure de l'ovale
 - Représentation à l'aide d'une multitude de points de vue (cubisme analytique)

- Comment associer différents points de vue sur une surface bidimensionnelle ?

L'Expérience sensible de l'espace de l'œuvre

- Œuvre au format ovale
- Présentation et représentation de plusieurs espaces
- Vue frontale sur une représentation d'un espace vu du dessus, du fait de l'accrochage au mur

- Espace perçu / espace représenté
 - Espace construit / espace déconstruit
 - Figuration fragmentée par le collage
 - Un cadre atypique traité comme élément plastique

- Comment le cadre (ou son absence) peut jouer un rôle important dans l'expression picturale ?
 - Comment le titre peut (ou pas) guider la lecture et la compréhension de l'œuvre ?
 - Comment le corps de l'artiste et celui du spectateur peuvent interagir avec un objet du quotidien (en pensée, en acte, ...) ?

Analyser une œuvre et problématiser à partir des questionnements artistiques des programmes du cycle 4

➤
Joseph Kosuth
(1945, États-Unis),
One and three chairs,
1965

☰ MENU

Propos des élèves

+INFO

➤ La représentation ; Image, réalité et fiction

Ressemblance

Dispositif

Narration visuelle

Autonomie de l'œuvre

Création, matérialité, statut, signification

➤ La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre

Transformation
matière

Matériaux
- qualités physiques

Couleurs
- matérialité/qualité

Objet
- matériau

Objet
- représentations/statuts

➤ L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

Objet - relation au corps

Présentation et présence matérielle
de l'œuvre dans l'espace

L'Expérience sensible de l'espace de l'œuvre

Propos d'élèves de 3ème au moment de la découverte de l'œuvre *One and three chairs* de Kosuth.

OBSERVATIONS

"Je vois une chaise collée à un mur, une autre en photo et un texte qui la définit."

"Il y a trois éléments, une chaise, une photo en noir et blanc de cette même chaise et sa définition. Une chaise vraie, au milieu, en couleur alors que celle en noir est la représentation de la vraie chaise. En haut la traduction du mot chaise écrit en anglais et traduit en français. Le fond blanc met la chaise au 1er plan."

"Les ombres et position de la chaise sont exactement les mêmes ; seul le point de vue est différent."

"La chaise et la chaise photographiée sont exactement pareilles (ombre, emplacement, forme)."

RESSENTIS

"Cela fait penser aux expositions avec les cartels d'affichés."

"On dirait : une salle d'attente, le portrait d'une chaise."

"Peut-être l'artiste a-t-il voulu montrer le passé de la chaise avec sa photo en noir et blanc ?"

"Trois éléments en une œuvre c'est intéressant. La chaise est un élément basique de la vie auquel on ne penserait pas facilement à faire une œuvre dessus. Définir le mot chaise est également surprenant car, je pense, peu de personnes ont déjà regardé la définition dans un dictionnaire."

"On se croirait dans un magasin où une chaise est vendue."

"Il a mis la définition de la chaise pour dire que peu importe la couleur l'utilité est la même."

"Cela me fait penser à un « avant-après » comme si la photo en noir et blanc c'était la même chaise mais il y a des années dans le passé."

"Je pense que c'est une photo de la même chaise au même endroit. Cette œuvre me semble un peu vide.

Cette œuvre est très simple."

Entrées du programme

Description objective

Le professeur peut amener les élèves à observer plus particulièrement :

Éléments dégagés

Le professeur peut amener les élèves à réfléchir sur :

Questionnements artistiques

Le professeur peut amener les élèves à s'interroger sur :

Ressemblance

- Œuvre présentant trois chaises :
 - Chaise représentée (photo)
 - Chaise présentée (en volume, posée au sol)
 - Chaise définie en mots (image mentale)

- Rapport au réel : écart entre forme littérale et forme suggérée
- Images artistiques et rapport à la fiction

- Comment qualifier l'écart de l'œuvre avec le réel ?
- Comment faire œuvre en questionnant la présentation et la représentation d'un objet ?

Dispositif de représentation

- Installation de trois éléments

- Installation
- Organisation et composition (chaise réelle au centre du dispositif)
- Bi-dimension (photographie et texte)
- Tri-dimension (objet)

- Comment l'organisation d'éléments plastiques différents font-ils une œuvre ?
- Comment la présentation d'une création, son accrochage, son installation (in situ ou pas) est un geste artistique ?

Narration visuelle

- Trois temps de lecture
- Correspondance entre la chaise photographiée et la réalité de la chaise présentée

- Séquençage : trois modalités de présentation de l'objet
- Répétition d'un objet du quotidien sous trois temporalités
- Unité de lieu entre celui de la photographie et l'objet présenté

- Comment appréhender le(s) temps de lecture ?
- Comment la photographie, au-delà de la capture d'un instant, peut devenir atemporelle ?

Autonomie de l'œuvre

- Photographie de la chaise
- Vraie chaise
- Définition de la chaise

- Modalités de son autoréférenciation
- Mise en abyme de ses représentations

- Comment une mise en abyme peut apporter un nouveau regard sur un objet du quotidien ?

Création, matérialité, statut, signification

- Image d'une définition qui ouvre le champ des possibles sur les images mentales d'une chaise
- Image photographique resserrant le point de vue sur un objet iconique
- Présentation d'une chaise comme un objet matériel

- Appréhension d'un objet à partir de la diversité de ses représentations
- Multiplicité des expressions artistiques (iconique, sémantique et plastique) pour interroger la place de la photographie, du texte et de l'objet

- A quelles conditions un texte peut devenir une forme artistique ?

Entrées du programme

Description objective

Le professeur peut amener les élèves à observer plus particulièrement :

Éléments dégagés

Le professeur peut amener les élèves à réfléchir sur:

Questionnements artistiques

Le professeur peut amener les élèves à s'interroger sur:

Transformation - matière

- Chaise usinée
- Tirage photographique
- Photographie du texte

- Réalité concrète de l'objet dans l'espace
- Point de vue
- Enjeu de la signification (par la photographie et par les mots)
- Dissolution de la matière

- Comment un texte peut devenir une forme artistique ?

Matériaux - qualités physiques

- Objet de la vie courante en bois encadré par deux photographies sur papier

- Agencement de matériaux, de matières diverses
- Installation

- Quelles impressions donnent la juxtaposition d'éléments de qualités physiques différentes ?

Couleur - matérialité/qualité

- Photographies en noir et blanc
- Chaise en bois

- Contrastes des teintes/valeurs de gris qui soulignent la distance temporelle
- Ombres et lumière

- Comment une photographie en noir et blanc peut se révéler un parti pris dans l'art ?

Objet - matériau

- Déplacement d'un contexte domestique vers un espace d'exposition

- Modalités de son autoréférenciation
- Mise en abyme de ses représentations

- Comment un objet du quotidien peut devenir le sujet d'une œuvre ?

Objet - représentations/statuts

- Objet ordinaire qui a conservé ses fonctions et dont l'artiste interroge le statut

- place de l'objet non-artistique dans l'art

- Comment s'opère le déplacement d'un objet vers le champ de l'art ? (fonction d'usage vers fonction d'estime)
- Comment un objet du quotidien devient œuvre ? (la question du ready-made)

Entrées du programme

Description objective
Le professeur peut amener les élèves à observer plus particulièrement :

Éléments dégagés
Le professeur peut amener les élèves à réfléchir sur:

Questionnements artistiques
Le professeur peut amener les élèves à s'interroger sur:

Objet - relation au corps

- Chaise vide, photographiée et présentée, suggérant en creux le corps humain (absence/présence)
- Photographie d'une chaise

- Déploiement dans le temps et l'espace (possible décalage entre l'enregistrement photographique de la chaise vide et l'éphémère d'un corps assis)
- Traces, captations d'un instant de la chaise, de la relation du corps de l'artiste à l'objet

- Comment un objet peut-il évoquer, suggérer un corps ?

Présentation et présence matérielle de l'œuvre dans l'espace

- Chaise installée propice à donner envie au spectateur de s'asseoir

- Dispositifs de présentation
- Chaise photographiée à l'échelle 1 de la chaise présentée

- Comment le dispositif de présentation de l'œuvre suggère-t-il une interaction avec le corps du spectateur ? (question de l'échelle)

L'Expérience sensible de l'espace de l'œuvre

- Œuvre impliquant des points de vue différents et des déplacements du spectateur

- Espace perçu / espace représenté
- Espace représenté / espace construit
- Espace / temps comme matériaux de l'œuvre
- Le point de vue de l'auteur et du spectateur dans ses relations à l'espace
- L'inscription de son corps dans la relation à l'œuvre

- Comment le corps de l'artiste et celui du spectateur peuvent interagir avec un objet du quotidien (en pensée, en acte, ...) ?

Tadashi
Kawamata
(1953 - Japon)
*Nest in
Liaigre,*
2023-2024

≡ MENU

Propos des
élèves

+INFO

Analyser une œuvre et problématiser à partir des questionnements artistiques des programmes du cycle 4

> La représentation ; Image, réalité et fiction

Ressemblance

Dispositif

Narration visuelle

Autonomie de l'œuvre

Création, matérialité, statut, signification

> La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre

Transformation
matière

Matériaux
- qualités physiques

Couleurs
- matérialité/qualité

Objet
- matériau

Objet
- représentations/statuts

> L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

Objet - relation au corps

Présentation et présence matérielle
de l'œuvre dans l'espace

L'Expérience sensible de l'espace
de l'œuvre

Propos d'élèves de 3ème au moment de la découverte de l'œuvre *Nest in Liaigre* de Kawamata.

OBSERVATIONS :

"Je vois une photo avec un bâtiment, peut-être un appartement au niveau de la grande fenêtre."

"On peut y voir plein de chaises entassées qui « sortent » de la fenêtre. Je viens de remarquer qu'il n'y a pas que des chaises, on dirait qu'il y a des échelles. Je pense que cette œuvre est une photographie avec des chaises de la vraie vie."

"C'est une œuvre en volume, très grande ! Un amalgame de chaises, enchevêtrées les unes dans les autres. Les chaises défient la loi de la gravité en étant à la verticale contre un mur !"

"Les chaises forment une sorte de coulée vers le bas. L'artiste a-t-il fait exprès ou était-ce une contrainte ? Les chaises tiennent en équilibre dans le vide."

"C'est une photographie d'une installation réalisée sur un immeuble. Cela donne un effet de masse. Cette œuvre me fait plutôt penser à une sculpture photographiée qu'à une peinture."

RESSENTIS :

"On dirait une avalanche de chaises. Je trouve la photo assez étrange, l'œuvre est assez imposante sur le bâtiment. C'est du débordement, comme si les propriétaires avaient besoin de faire du vide dans leur appartement. Cela semble lourd ! Cela ne risque-t-il pas de s'effondrer ? C'est absurde."

"Je pense que c'est une vraie photo. Les chaises dégringolent et semblent sortir du bâtiment comme s'il était plein. Sentiment de libération, comme si la fenêtre s'était libérée de quelque chose mais de quoi ? Peut-être que l'artiste a voulu accumuler plein de chaises pour dénoncer la surconsommation ? Cela me fait penser à une sensibilisation au gaspillage (car les chaises sont faites en bois matériau devenu précieux). Un tas de chaises qui sort de la fenêtre comme une énergie débordante ! Une invasion de chaises ? Les chaises forment une sorte de nuage un peu comme de la fumée. Y a-t-il un ordre dans ce désordre ? Le bâtiment a-t-il été choisi pour certaines raisons ? On dirait un immeuble style Haussmannien. "

"Cela donne un effet de masse. Cela me fait penser à un nid d'abeilles agglutinées comme on peut en voir en été. De la colère, une énergie débordante. On dirait une cascade de chaises. On dirait une peinture comme si on avait figé le temps. Cette œuvre m'a fait rire car ce genre de chose n'arrive jamais. Je ressens du désordre. C'est imposant et cela semble improbable. On dirait qu'il y a toujours plus de chaises et que cela ne va pas s'arrêter. Cela me fait penser aux gens bloqués chez eux pendant le confinement (...) et qui veulent se libérer. "

Propos d'élèves de 3ème au moment de la découverte de l'œuvre *Nest in Liaigre* de Kawamata.

QUESTIONS :

"Pourquoi des chaises, des échelles ?

Est-ce réel ?

Comment est-ce accroché ?

Cela semble en équilibre, comment cela tient ?

Combien de chaises y a-t-il ?

Où a-t-il récupéré toutes ces chaises ?

Ce bâtiment est-il connu ? A Paris ?

Combien de temps c'est resté ?

Les chaises ont été achetées ? Réutilisées ?

Cette œuvre est une photographie originale ou un photomontage ?

Dans quelle ville figure cette œuvre ?

Cette œuvre est-elle unique ou y en a t-il d'autres ?

Cela procure un sentiment de curiosité.

De quelle idée cela part ?

Quel est l'intérêt de faire une œuvre pareille ?

Pourquoi des chaises en bois ?

Pourquoi l'artiste a pris des chaises et pas des tables, et pourquoi pas des lits ?"

Entrées du programme

Description objective

Le professeur peut amener les élèves à observer plus particulièrement :

Éléments dégagés

Le professeur peut amener les élèves à réfléchir sur :

Questionnements artistiques

Le professeur peut amener les élèves à s'interroger sur :

Ressemblance

Photographie d'une œuvre in situ:
 - des chaises, assez ordinaires
 - chaises accumulées, sur la façade d'un immeuble parisien, donnant forme à un nid

- Deux réalités : un bâtiment / une accumulation d'objets du quotidien (assemblage, débordement, suspension, équilibre)

- Comment et pourquoi détourner la fonction d'usage d'un objet sans en altérer sa forme initiale ?

Dispositif de représentation

- Volume monumental constitué d'une accumulation de chaises et de mobiliers qui se déversent à l'extérieur d'un bâtiment, par une fenêtre entre le troisième et le deuxième étage
 - Œuvre éphémère photographiée

- Installation éphémère in situ
 - Ecart entre la réalité de l'œuvre et sa photographie

- Comment un lieu bien précis peut ajouter du sens à une œuvre ?
 - Comment conserver une trace d'une œuvre installée in situ et éphémère ?

Narration visuelle

- L'emplacement, au cœur d'un «centre de pouvoir», situé rue du Faubourg Saint-Honoré, à deux pas du palais de l'Élysée
 - Installation d'un nid d'oiseau dans un immeuble comme «signe de protection»

- Habitats (intérieurs, extérieurs)
 - Rythme
 - Echelle

- Comment le passage d'un intérieur à un extérieur, la relation dedans/dehors peuvent être appréhendés dans un travail en volume ?
 - Comment travailler l'idée d'un équilibre très précaire ? En tension ?

Autonomie de l'œuvre

- La photographie de l'installation éphémère et in situ ne donne qu'une vision fragmentaire et n'en garde qu'une trace

- Œuvre éphémère dont la mémoire est conservée par des photographies

- Est-il possible d'appréhender véritablement une œuvre sans en faire l'expérience physique ?
 - Qu'apporte le document photographique d'une œuvre monumentale et que ne montre-t-il pas ?

Création, matérialité, statut, signification

- Sculpture évoquant la forme d'un nid

- Accumulation de chaises en bois formant une excroissance sur la façade en pierre de l'immeuble haussmannien

- Comment l'œuvre invite le passant / spectateur à déambuler et à multiplier ses points de vue ?

Entrées du programme

Description objective

Le professeur peut amener les élèves à observer plus particulièrement :

Éléments dégagés

Le professeur peut amener les élèves à réfléchir sur:

Questionnements artistiques

Le professeur peut amener les élèves à s'interroger sur:

Transformation - matière

- Assemblage de quatre tonnes de chaises en bois, suspendues pieds en l'air et dossiers à l'envers
- Processus de fabrication aux possibilités infinies permet d'adapter la forme de l'œuvre qui épouse son support

- Construction
- Assemblage
- Accumulation
- Recyclage

- Comment à partir d'un même matériau envahir/occuper une surface tri-dimensionnelle ?
- Comment un geste artistique peut-il modifier le statut de l'objet ?

Matériaux - qualités physiques

- Installation soulignant la relation entre l'art et l'architecture et interrogeant le public sur une utilisation différente des meubles
- Décalage entre la structure architecturale en pierre de taille et le bois du mobilier

- Intérieur/extérieur
- Architecture d'un bâtiment haussmannien (pierre de taille) par rapport à de simples objets en bois, de la vie quotidienne et récupérés

- Comment les propriétés physiques et formelles des matériaux peuvent-elles suggérer un chaos, un mouvement, une chute ?

Couleur - matérialité/qualité

- Chaises provenant d'un don de l'association Emmaüs et assemblées sur la façade « blanche » d'un bâtiment haussmannien, comme autant d'objets décoratifs

- Contraste entre le bois et la pierre de taille blanche
- Ornement

- Comment des matériaux « nobles » et des matériaux de récupération peuvent faire œuvre ensemble à la construction d'un volume ?

Objet - matériau

- Mobilier accumulé déversé sur la façade, de manière chaotique mais en exprimant une chute, un déversement du mobilier de l'intérieur vers l'extérieur

- Contraste entre les matériaux
- Détournement
- Chute
- Tension
- Équilibre / déséquilibre
- Geste / Action
- Excroissance

- Comment des matériaux « nobles » et des matériaux de récupération peuvent faire œuvre ensemble à la création d'un équilibre précaire, d'une tension, d'une dynamique ?

Objet - représentations/statuts

- Chaises renversées
- Quantité de chaises innombrable

- Détournement des usages

- Comment l'agencement et l'accumulation d'un objet (chaise) peuvent modifier notre rapport à son usage ?

Entrées du programme

Description objective

Le professeur peut amener les élèves à observer plus particulièrement :

Éléments dégagés

Le professeur peut amener les élèves à réfléchir sur:

Questionnements artistiques

Le professeur peut amener les élèves à s'interroger sur:

Objet - relation au corps

- Amas en façade offrant la possibilité au visiteur d'entrer (mentalement et physiquement) dans l'intérieur du «nid»
- Excroissance possible du bâtiment

- Installation in situ
- Multiplication des points de vue : de loin (dans la rue), juste au pied de l'immeuble, dans l'immeuble

- Comment une installation peut-elle inciter le spectateur à se déplacer ?

Présentation et présence matérielle de l'œuvre dans l'espace

- Immeuble emblématique du centre de Paris

- Espace de l'œuvre : public et/ou muséal

- Comment changer le regard sur un espace du quotidien ?

L'Expérience sensible de l'espace de l'œuvre

- Œuvre dans la rue et non dans un espace muséal

- Œuvre dans son espace de présentation institutionnel ou non-conventionnel

- Comment le dispositif de présentation peut éveiller la curiosité du spectateur ?
- Comment une intervention artistique dans l'espace du quotidien peut augmenter la perception de cet espace ?

Gonçalo
Mabunda
(1975 -
Mozambique),
Big Chair,
2008

MENU

Propos des
élèves

+INFO

Analyser une œuvre et problématiser à partir des questionnements artistiques des programmes du cycle 4

➤ La représentation ; Image, réalité et fiction

Ressemblance

Dispositif

Narration visuelle

Autonomie de l'œuvre

Création, matérialité, statut, signification

➤ La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre

Transformation
matière

Matériaux
- qualités physiques

Couleurs
- matérialité/qualité

Objet
- matériau

Objet
- représentations/statuts

➤ L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

Objet - relation au corps

Présentation et présence matérielle
de l'œuvre dans l'espace

L'Expérience sensible
de l'espace de l'œuvre

Propos d'élèves de 3ème au moment de la découverte de l'œuvre *Big Chair*, 2008 de Mabunda.

OBSERVATIONS :

"Je pense que c'est une chaise, une très grande chaise, assez détaillée. Il y a plein de petites choses différentes, la chaise n'a pas l'air confortable, dure. De près j'ai pu voir la matière de la chaise, je pense qu'elle est en acier, en fer."

" C'est une sculpture. On peut voir des pistolets au bout des accoudoirs. Il y a des balles, les pieds de la chaise sont des obus. Cette chaise est entièrement fabriquée avec des armes. Sur cette photo je vois un banc qui semble être en bois."

"C'est un siège avec des matériaux recyclés. La chaise n'est pas pleine."

"C'est une photographie d'un volume."

"L'artiste a pris des objets insolites pour former un objet du quotidien : une chaise." "Je vois un fauteuil." "On voit un banc." "C'est un assemblage d'objets. L'assise est faite avec des armes et les petits traits qu'il y a sur le dossier sont faits à partir de balles. Une chaise avec beaucoup de motifs. Cette chaise peut être considérée comme un fauteuil car elle a des accoudoirs."

RESSENTIS :

"Cette chaise me fait penser à la guerre." "On dirait un trône, avec des motifs." "Cette chaise me paraît dangereuse. Une chaise qui peut agresser des personnes, une chaise qui déclare la guerre car des armes dévastatrices y sont présentes, la soif de sang ?" "On peut voir une contradiction : une chaise sensée apporter repos et stabilité à son usager mais faite en métal, un matériaux rugueux, froid, coupant faite de fusils ; on peut en conclure que la chaise représente une forme d'autorité dominante." "Cette chaise à l'air d'un instrument de torture. Cela évoque la violence. Cela me provoque du dégoût, de la pitié, je suis mal à l'aise. En la regardant de près cela m'a étonné de voir de quoi elle était constituée. Cela pourrait dénoncer la violence de notre société à n'importe quelle échelle." "Ce banc représente la guerre de façon joyeuse, esthétique. Ça a l'air fragile. La partie où on peut s'asseoir semble en équilibre. Je ne vois pas le côté artistique."

QUESTIONS :

"A quoi sert cette chaise ? Est-ce une chaise de collection ? La chaise est peut-être la commémoration d'une guerre ? Est-ce du matériel de récupération ? Comment est-ce accroché (fer à souder ? Colle ?)"

"Peut-on s'asseoir dessus ? Pourquoi la chaise est-elle uniquement composée de matériel de guerre ? Est-ce du vrai matériel de guerre ?"

"Pourquoi avoir mis un fond blanc ? Comment a-t-il fait pour mettre les armes de cette façon ? Qu'a voulu dénoncer l'artiste ? Est-ce une chaise pour des rituels ?"

"Quelle taille fait cette chaise ? Comment a été construite cette chaise ?"

Entrées du programme

Description objective

Le professeur peut amener les élèves à observer plus particulièrement :

Éléments dégagés

Le professeur peut amener les élèves à réfléchir sur:

Questionnements artistiques

Le professeur peut amener les élèves à s'interroger sur:

Ressemblance

- Volume réalisé par un assemblage d'armes
- Chaise, large, avec accoudoirs
- 4 pieds
- Dossier à médaillon (trône)

- Dualité du rapport au réel : utilisation d'objets réels pour représenter un objet fonctionnel

- Comment faire œuvre en questionnant la présentation et la représentation d'un objet ?
- Comment la nature de la forme d'une assise peut proposer différents points de vue sur le volume et sur sa fonction usuelle ?

Dispositif de représentation

- Chaise, constituée d'objets métalliques assemblés : des armes issues de la guerre civile au Mozambique

- Assemblage formel
- Composition
- Détournement

- Comment qualifier l'écart entre les parties et le tout ?

Narration visuelle

- Chaise s'apparentant à un trône
- Fonction détournée car semblant peu confortable

- Histoire des objets assemblés pour produire une chaise inédite : un trône
- Provenance des armes
- Rapport au réel : écart entre forme littérale et forme suggérée
- Images artistiques et rapport à la fiction

- Comment des armes ne fusillent plus mais dessillent ?
- Comment une chaise peut exprimer la fonction de son usager ?

Autonomie de l'œuvre

- Différents points de vue et interprétation de la chaise et de ses fonctions

- Mise en abyme de ses propres constituants, métonymie de la guerre et du pouvoir

- Comment la rencontre de deux univers formels différents peut générer une œuvre engagée ?

Création, matérialité, statut, signification

- Armes assemblées (issues de l'histoire troublée du Mozambique, entre 1976 et 1992, le pays natal de l'artiste)
- Fer, armes recyclées

- Matière brute, signification immédiate et symbolique

- Comment les potentialités plastiques et artistiques des constituants de l'œuvre peuvent faire sens ?

Entrées du programme

Description objective

Le professeur peut amener les élèves à observer plus particulièrement :

Éléments dégagés

Le professeur peut amener les élèves à réfléchir sur:

Questionnements artistiques

Le professeur peut amener les élèves à s'interroger sur:

Transformation - matière

- Objets métalliques assemblés donnant forme à une chaise inconfortable tout en suggérant un univers violent

- Assemblage
- Vides et pleins
- Fauteuil à médaillon

- Comment une récupération d'objets du quotidien peut exprimer une vision, un regard critique sur le monde actuel ?

Matériaux - qualités physiques

- Au-delà des qualités plastiques de cet objet métallique, l'agencement des armes évoque une sémantique autour de la guerre

- Faits de société
- Détournement

- Comment les opérations plastiques permettent le passage d'un design d'usage à un design d'estime ?
- Comment l'exploitation des formes des armes peut créer un trône ?
- Comment s'opère le détournement des armes pour leurs qualités formelles au détriment de leurs qualités fonctionnelles ?

Couleur - matérialité/qualité

- Couleur des objets récupérés laissée à l'état brut
- Variation de gris
- Contraste entre les masses pleines et les vides

- Gamme chromatique restreinte autour du brun

- En quoi récolter puis créer sans modifier ni la nature des objets, ni leurs couleurs intrinsèques participe de l'œuvre ?

Objet - matériau

- Armes récupérées suite à la guerre civile du Mozambique

- Détourner un objet sans le déconstruire

- Comment une démarche artistique permet-elle de détourner des objets de leur contexte ?
- Comment la collecte d'objets (ou de matériaux) peut faire partie intégrante, dès le départ, d'un processus de création ?

Entrées du programme

Description objective

Le professeur peut amener les élèves à observer plus particulièrement :

Éléments dégagés

Le professeur peut amener les élèves à réfléchir sur:

Questionnements artistiques

Le professeur peut amener les élèves à s'interroger sur:

Objet - relation au corps

- Parti pris très fort de l'artiste pour utiliser les armes qui ont servi pendant la guerre civile du mozambique (1976 /1992)
- Objets guerriers contredisent l'usage de la chaise

- Lien historique
- Trace mémorielle
- Artiste engagé

- Comment un objet d'apparence fonctionnel peut-il provoquer des questionnements ?

Présentation et présence matérielle de l'œuvre dans l'espace

- Chaise (trône) à l'échelle 1
- Présence au sol sans socle

- Echelle
- Présentation sans socle de l'œuvre "sculpturale"

- En quoi la présence d'un socle participe de la perception et du statut de l'œuvre ?

L'Expérience sensible de l'espace de l'œuvre

- Echelle 1 utilisée amène le spectateur à vouloir s'asseoir mentalement sur le trône et à interroger sa réelle envie de le faire, son rapport au pouvoir, la violence de la guerre

- Expérience du spectateur restreinte au symbolique : un trône inaccessible et des armes de guerre désactivées

- Comment le détournement de l'objet participe du trouble de la perception sensible du spectateur ?

