GRAND
De l'œuvre à l'expo 2013-2014
Activité de mise en situation

Les œuvres présentées aux élèves à partir du diaporama servent de base de discussion (comparaisons et analyses), pour aborder les critères du jugement esthétique par ses multiples questionnements; qualités d'une œuvre dans la diversité des sujets, des styles, des genres, des techniques et des époques, par exemple.

Le prétexte de création pour la 6e édition du Concours De L'œuvre à l'expo, sous le thème Grand est lancé par une question : **Qu'est-ce qu'une grande œuvre?**

Que ce soit dans la dimension étymologique (une grande œuvre est haute, longue, vaste, intense, importante, remarquable, démesurée, majestueuse, noble, à grande échelle, belle, grandiose, magistrale) ou dans une dimension esthétique (Beau, grandiose, noble, œuvre cohérente dans sa composition — éléments et des principes —, qui invite à la réflexion, a une dimension de pertinence, d'innovation ou d'actualité historique), l'élève fera des liens entre sa production et la réussite de son œuvre *Grand*, à proposer aux jurés qui évalueront les œuvres dans le cadre du concours *De l'œuvre à l'expo* 2014.

La présentation contient des œuvres qui proviennent de sites WEB ou d'autres œuvres dont l'AFÉAO possède les droits d'auteur. Nous vous invitons à inviter vos élèves à explorer les sites WEB cités au-delà des œuvres présentées.

UNE GRANDE ŒUVRE EN ART EST UNE BELLE ŒUVRE

- Une BELLE ŒUVRE répond à des critères SPÉCIFIQUES de beauté. Le JUGEMENT DU BEAU s'est définit et à évolué à travers les temps selon les mouvements artistiques, la philosophie, la psychologie et la sociologie. Beaucoup de penseurs – philosophes, théoriciens, ESTHÉTICIENS, critiques, historiens et écrivains de tous les siècles se sont posé la question : **QU'EST-CE QUE LE BEAU?**

- Le concept du «BEAU » est applicable aux œuvres d'art (théâtre, musique, vidéo, sculpture, peinture, danse), comme elles le sont aux objets utilitaires de notre environnement. C'est la démarche que nous faisons de manière inconsciente lorsque nous choisissons vêtements, musique, film ou voiture.

- Une visite sur le site Le site d'histoire de l'art en ligne offre une vaste présentation d'œuvres et il est facile de relever une transformation picturale d'une époque à l'autre. Si la représentation picturale de la Renaissance favorise la ligne verticale, oblique et horizontale droite, une succession de plans dans un espace calculé, orienté vers un point de fuite, des couleurs lumineuses, la Peinture Baroque rapproche le sujet du spectateur par un cadrage resserré où les formes sont enroulées, la profondeur spatiale réduite et l'éclairage dirigé vers un point de l'œuvre, ayant pour effet d'éteindre les autres couleurs représentées.

Questionnement face aux œuvres d'art

- Pourquoi trouves-tu belles des œuvres que je n'aime pas?
- Pourquoi des personnes aiment l'art figuratif?
- Pourquoi d'autres aiment l'art abstrait?
- Pourquoi les musées présentent-ils des expositions que les « gens » ne comprennent pas?
- Pourquoi cette œuvre est reconnue?
- Qu'y a-t-il à comprendre?
- Quelle place a le cheval dans chacune des œuvres ci-dessous?

Haut-relief grec
Crédit photographique : Marie-Anne Lesaux

http://www.pablopicasso.org/guernica.jsp

- Un bel objet est-il une œuvre?
- L'œuvre a-t-elle une fonction?
- Comment l'artiste travaille-t-il?
- La technique est-elle nouvelle?
- Le format est-il nouveau?
- Qu'est-ce que ces deux images ont en commun et quelles sont les différences?

http://mode.vogue.fr/wp-content/uploads/2010/12/chaussures-valentino-2011.gif

Vincent Van Gogh, Vieux souliers à lacets ou les bottes noires, 1886, huile sur toile, 37,5 x 45 cm
http://4.bp.blogspot.com/-pAPQqucMRKY/UNWQQHOg6DI/AAAAAAAABTM/9fulMfh3YWQ/s1600/vangog10.jpg

Clés pour apprécier la BEAUTÉ des œuvres d’art

L'œuvre est Belle parce qu'elle imite bien le sujet représenté

IMITATION – représentation de la réalité – LE SUJET EST IMPORTANT
CERTAINS CRITIQUES PENSENT QUE L'ŒUVRE EST
RÉUSSIE SI ELLE IMITE EXACTEMENT LE SUJET À REPRODUIRE

Questions :

- ✓ Comment le sujet est-il interprété?
- ✓ La maîtrise des techniques contribue-elle au réalisme du sujet à reproduire?
- ✓ Quelles sont ses qualités d'exécution de l'objet ou du sujet représenté?

Vermeer, *Jeune fille à la perle*, 1665, huile sur toile, 46,5 x 40 cm

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johannes_Vermeer_(1632-1675)_-_The_Girl_With_The_Pearl_Earring_(1665).jpg

L'œuvre est réussie pour les qualités de sa compositions.

L'ART POUR L'ART - SEULE LA FORME EST IMPORTANTE – LE SUJET N'EST PAS LA PREMIÈRE IMPORTANCE

L'ŒUVRE EST RÉUSSIE EN CONSIDÉRANT UN CHOIX JUDICIEUX DE LA DISPOSITION DES PRINCIPES DE LA COMPOSITION APPORTANT UNITÉ ET VARIÉTÉ.

Questions :

- ✓ De quelle manière l'œuvre est-elle organisée?
- ✓ Quelles sont les qualités de la composition?
- ✓ L'œuvre a-t-elle cohérence et unité? Est-elle équilibrée?
- ✓ A-t-elle des contrastes qui contribuent à la variété?

Nicole Bélanger

Fuseau horaire 3 de la série des six murales *Fuseaux horaires 2010*
Techniques mixtes, 244 x 244 cm
Collection Institut Historica-Dominion
Ottawa, Ontario

L'œuvre est BELLE parce qu'elle communique des émotions, des aspirations religieuses, etc.

Question :

- ✓ L'œuvre provoque-t-elle une émotion? Une ambiance particulière?
- ✓ Une idée?
- ✓ Une interprétation?

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adoration_magi_Pio_Christiano_Inv31459.jpg

Adoration des mages www.museivaticani.va

L'œuvre est BELLE parce qu'elle suggère un sentiment d'ADMIRATION :

(C'est une belle voiture, un beau cheval, un beau paysage…)

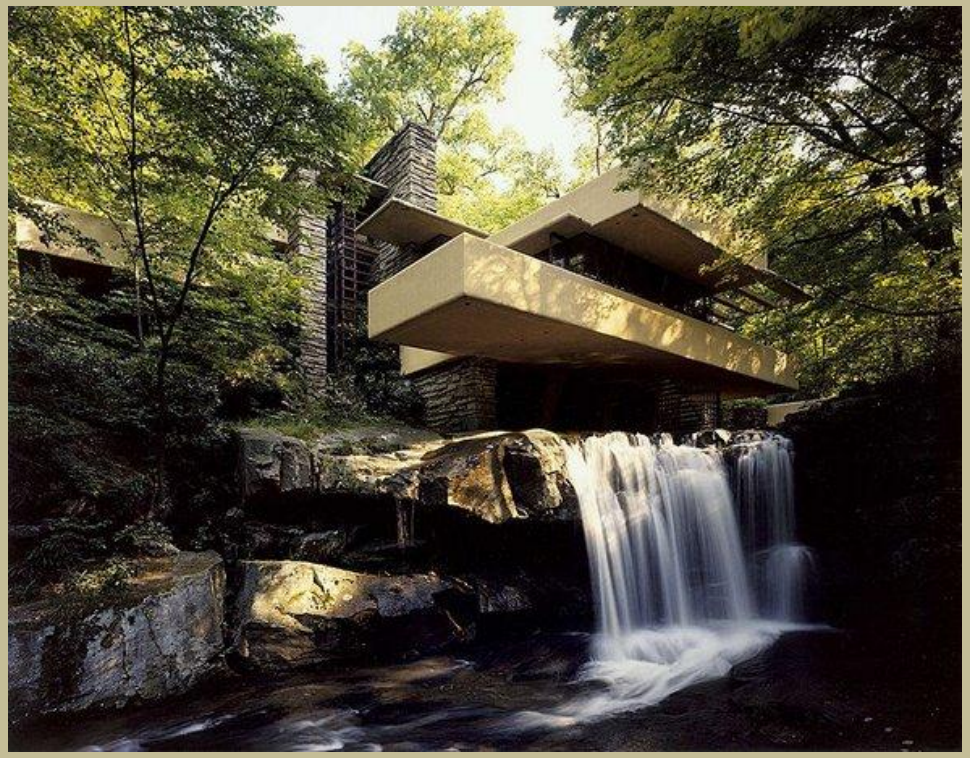
Questions :

- ✓ La voiture est belle – pourquoi?
- ✓ Est-ce à cause de ses formes aérodynamiques?
- ✓ De son allure sportive?
- ✓ De la vitesse qu'elle peut atteindre?
- ✓ De son prix?
- ✓ Du prestige qu'elle procure à la conduire?
- ✓ De son tirage limité?
- ✓ Etc…

http://www.linternaute.com/auto/salons-mondial/salon-de-geneve-2013-les-voitures-de-luxe/

L'œuvre est Belle parce qu'elle témoigne de la pensée LOGIQUE/SCIENTIFIQUE/MATHÉMATIQUE –

(C'est une belle réussite technique, un beau design)



Frank Lloyd Wright, *Maison sur la cascade,* 1935,

http://www.orgone-design.com/blog/histoire-du-design/
http://www.orgone-design.com/blog/fallingwater-frank-lloyd-wright/

Questions :

- ✓ Pourquoi la maison est construite au-dessus la rivière?
- ✓ Quels matériaux ont été choisis pour construire la maison?
- ✓ Pourquoi l'architecte a assemblé une suite de parallélogrammes superposés dans la structure?

L'œuvre est BELLE parce que l'artiste s'exprime en fonction d'une réalité sociale, environnementale ou historique de l'époque où il vit ?

- GRANDEUR MORALE
- ÉVÉNEMENT POLITIQUE DE L'HEURE

Questions :

✓ Quelles étaient les préoccupations de la société de l'époque?

Les réponses des artistes sont variées :

- Les impressionnistes peignent des scènes de loisirs, de vie heureuses dans la nature, au bord de l'eau, parce que la société industrielle bat son plein, que les débuts du train permettent aux travailleurs d'aller se distraire, puisqu'ils ont maintenant un jour entier de congé .
- Dans Guernica, Picasso rappelle les désastres provoqués par le bombardement de la ville de Guernica en Espagne le 26 avril 1937.

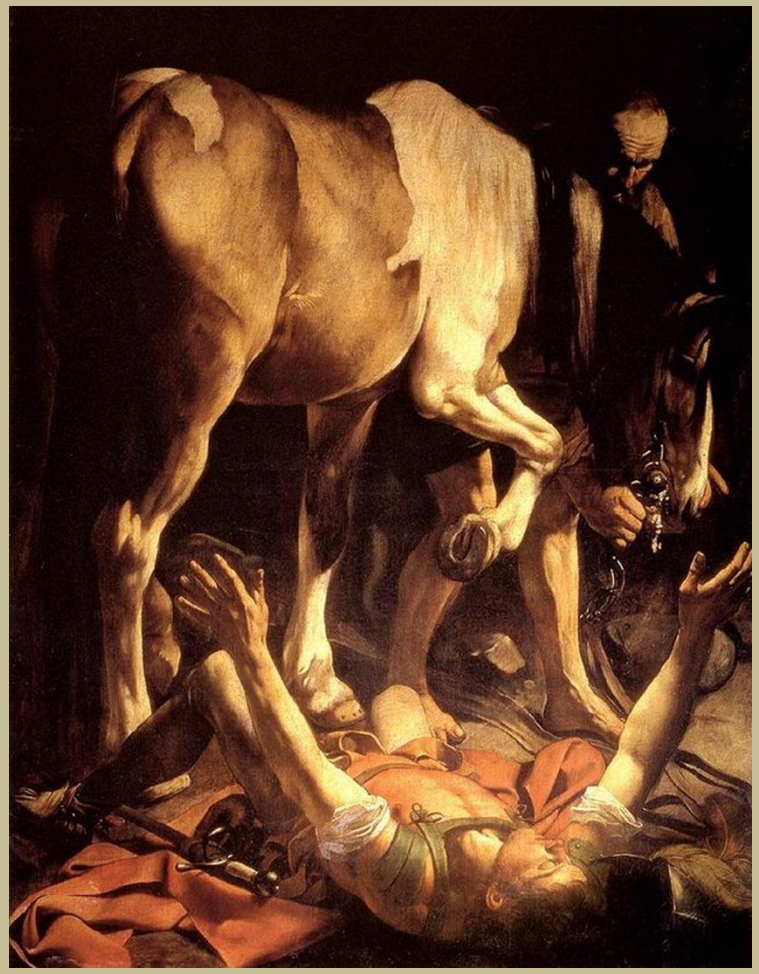
L'œuvre est BELLE parce qu'elle présente les normes et les codes d'interprétation d'une époque.

L'ARTISTE A FAIT UNE DÉMARCHE POUR CRÉER L'ŒUVRE selon l'usage en fonction à cette époque (les critères de représentation changent en fonction des époques)

Question :

- ✓ Quelle était la norme d'une Grande œuvre à cette époque? (p.ex., format, couleurs, utilisation de l'espace, plans, éclairage, techniques)

Le Caravage, *La conversion de Saint-Paul*, v.1600, huile sur toile, 230 x 175 cm



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Caravaggio_-_La_conversione_di_San_Paolo.jpg

L'œuvre est BELLE parce qu'elle présente un exemple MORAL

(beau geste, belle action, beau sentiment, noble)

Aujourd'hui certains artistes produisent des œuvres en matériaux récupérés et recyclés pour attirer l'attention du public sur des problème majeurs de la société actuelle, comme le gaspillage versus la détérioration de l'environnement,

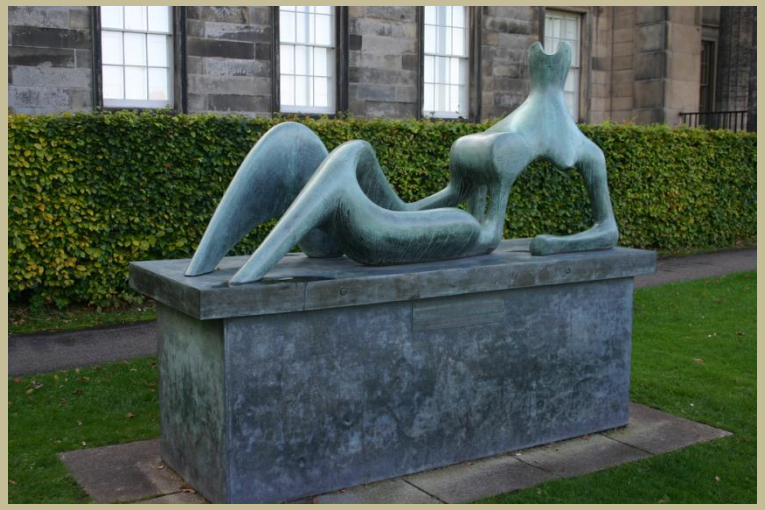
Pascal Demonsand
Mon poulailler en 1000 morceaux
2009
Planches de bois, clous et tôles récupérés
Installation dimensions variables

« Mon poulailler en mille morceaux est une installation réalisée à partir des matériaux de mon vieux poulailler que j'ai récupérés. Je devais démolir un vieux poulailler afin d'en construire un nouveau pour y héberger mes poules. L'œuvre est construite avec 1000 morceaux des planches et plancher récupérés du vieux bâtiment. Des nids faits de vieux clous ont trouvé leur place à l'intérieur. Cette œuvre fait référence aux poulaillers-villes de notre civilisation. »

L'œuvre est BELLE parce qu'elle représente l'artiste, (son style, son originalité en tant que créateur, ses origines et sa culture)

ORIGINALITÉ – espèce particulière du beau – chaque artiste – musicien, écrivain, sculpteur, vidéaste, peintre et autre vise non pas la beauté mais un idéal ou une idée personnelle du beau

- AUCUN ARTISTE NE CRÉE DE LA MÊME FAÇON



Henry Moore, *Figure couchée*, 1951,
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_Moore_Scotland_02.jpg

Questions :
Quelle est la recherche de l'artiste dans son travail?
Le sujet est le même, mais quelles sont les différences?

Rose-Aimée Bélanger
Volupté, Bronze patiné,
30x32x33 cm, série de 8, 2002

La Beauté, définie au travers des temps est présente dans la vie des individus, sur tous les continents.

Nacre gravé, Lonka-Lonka, aborigène d'Australie,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_des_Aborig%C3%A8nes_d'Australie
La spiritualité des aborigènes est grande. Leur création se rapporte à la continuité de leur origine par la tradition , ici des coquillages en nacre gravés de motifs. Ils peuvent suggérer les itinéraires sacrés parmi les manifestations des éléments (tonnerre, pluie, mouvement de l'eau, traces laissées sur le sable, ou encore, symbole du mouvement du serpent.

Sac autochtone brodé de perles – Collection du Musée des civilisations du Canada
Crédit photographique : Marie-Anne Lesaux

http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_africain_traditionnel

Questions :

- ✓ Comment se fait-il que les individus de tous les continents ont en commun le sens de l'harmonie, de l'unité et de la variété dans leurs création?
- ✓ Connaissaient-ils les critères de Beauté pour leurs créations?
- ✓ Comment savaient-ils que la répétition de la ligne , le choix des couleurs , etc…, était gage de réussite de ce qu'ils créaient?

http://www.australia-australie.com/articles/laustralie-en-france

Les musées et les galeries participent à notre perception et notre compréhension des arts

LES COLLECTIONS DES MUSÉES, CHOISIES ET GÉRÉES PAR DES SPÉCIALISTES, PARTICIPENT À NOTRE CONNAISSANCE DES ARTS ET DU MONDE ET TÉMOIGNENT DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE.

Les œuvres présentées répondent aux normes de sélection du musée.
Elles introduisent le visiteur à reconnaître le BEAU et le VRAI selon leur jugement esthétique.
La présentation d'expositions organisées en fonction de thèmes ou de l'évolution dans le temps, nous guide pour faire des liens et consolider notre connaissance et notre appréciation des œuvres d'art. Le musée est un grand livre d'images.

Les œuvres témoignent :

- de l'histoire de l'art.
- d'une grande diversité des pratiques artistiques du monde entier et de toutes les époques.
- d'événements marquants de l'histoire du pays, qui ont été sources d'inspirations pour les artistes.
- de mœurs et de coutumes des peuples et des civilisations anciens et modernes.

DÉFINIR LE « BEAU » n'est pas toujours facile sans outils.

L'appréciation de la BEAUTÉ d'une œuvre est abordée par le processus D'ANALYSE CRITIQUE. Les étapes du processus d'analyse critique permettent de répondre aux critères du Beau et de cheminer dans l'œuvre pour arriver au jugement final. Plus on a pris connaissance de toutes les autres étapes du processus, plus il sera facile de porter un jugement.

Étape 1 - La réaction initiale
Étape 2 – La description
Étape 3 – L'analyse
Étape 4 – L'interprétation
Étape 5 – Le jugement

Le jugement esthétique permet [1] DE COMPRENDRE UNE ŒUVRE ET [2] D'EXPLIQUER POURQUOI SELON NOUS, ELLE EST RÉUSSIE.

La connaissance de l'histoire d'une époque nous guide pour porter un jugement esthétique.