

+L'abstraction, n'a-t-elle aucun référent ?
+ En quoi déconstruire, est-il un acte de création ?

FAIRE TABLE RASE

SUPPORTS / SURFACES

André-Pierre
ARNAL
Alain **CLÉMENT**
Daniel
DEZEUZE
Simon **HANTAI**
Bernard **PAGÉS**
Patrick
SAYTOUR
Claude **VIALLAT**

André-Pierre **ARNAL**
Sans titre, 1970
Acrylique sur toile libre,
217 x 216 cm.

VOCABULAIRE

ABSTRACTION

Géométrique
Gestuelle
Systématique
Automatique
Processus
Déconstruire
Symbolique
Textuelle

BMPT

Daniel
BUREN
Olivier
MOSSET
Niele
TORONI

Daniel **BUREN**, *Peinture sur tissu, 1972*, peinture acrylique blanche sur tissu rayé blanc et rouge, 248 x 209,5cm.

PEINTURE
Toile libre
Toile tendue
Châssis
Cadre
Support
Surface
Espace
Forme
Couleur
Geste
Outil
Corps

ABSTRACTIONS

Stéphane
BORDARIER
Bernard
FRIZE
Bertrand
LAVIER

Bernard **FRIZE**, *Sans titre, 1980*, laque alkyo-uréthane sur toile, 92x73 cm

DANS L'HISTOIRE DE L'ART

Suprématisme
Néo-plasticisme
Expressionnisme
abstrait
Color-field
Minimalisme
Art conceptuel

Période de bouleversement sociaux, politiques et économiques, **les années 1960** marquent une période de libérations artistiques.

Supports/Surfaces élargit les codes de la peinture, dans une version *post avant-garde* du début du XXème siècle. Les artistes de ce courant sont représentés avec force au sein de la collection de Carré d'Art. Ils procèdent à la **déconstruction de la peinture et de la sculpture** dans leurs composantes primaires et originelles.

Ce mouvement participe au retrait de l'artiste pour **faire place aux processus de création** : plier, imprégner, répéter, réitérer, assembler, coller... Affranchi des conventions de la peinture, l'artiste ne peint presque plus. On parle de **toile libre** - libérée de tout cadre, de tout carcan, de tout formalisme. Cette **jubilation à réinventer** se poursuit dans les façons de montrer les œuvres: hors du cadre traditionnel, en plein air, se déroulant d'une falaise ou posée dans un village. Le critique d'art Romain Mathieu résume les actions de ces artistes en parlant de « **pratiques buissonnières** ».

Faire table rase des notions de création et de peinture est aussi au fondement des pratiques du groupe **B.M.P.T.** Chacun rejette toute émotion pour une peinture programmatique. Ces artistes pratiquent un **geste répétitif dénué de tout fondement artistique** qui donne à voir que ce qu'il présente. **Buren** raye verticalement ses toiles de façon uniforme et mécanique. **Parmentier** réalise des bandes horizontales monochromes, modifiant chaque année la couleur. **Mosset** répète des cercles noirs identiques sur des toiles blanches. **Toroni** utilise l'empreinte de son pinceau n°50 comme unique motif sur une toile cirée à intervalle régulier. Ces quatre artistes poursuivent le « **degré zéro** » de **la peinture**, initié par le Suprématisme.

Toutes les œuvres de la collection et leurs notices sur <https://>

LES ATELIERS DU MUSÉE

Le service de médiation et d'animation propose aux enseignants du secondaire des ateliers visites en **arts plastiques** à destination des élèves du **cycle 2 à 4**.

Ces ateliers combinent une **visite de l'exposition**, suivie d'un **atelier de pratique plastique**.

| Jeux de peintures

Peintures abstraites

| Boîte à outils

Série de jeux créatifs dans les salles du musée ou dans l'atelier.

Oui à la révolution - Mai 68
Comité d'action des publicitaires
Affiche entoilée, 52 x 45cm.

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525102978.item>

Les propositions pédagogiques de ce focus sont mises en lien avec les oeuvres exposées, un corpus d'oeuvres, du vocabulaire...
Le professeur s'en empare, modifie, adapte selon le contexte et les objectifs ciblés pour les mettre en lien avec la visite de l'exposition de la classe.

DANS LES PROGRAMMES D'ARTS PLASTIQUES

CYCLE 2

| L'expression des émotions |
Exprimer ses émotions et sa sensibilité en confrontant sa perception à celle des autres

CYCLE 3

| La représentation plastique |
L'autonomie du geste pictural
| Les constituants de l'oeuvre |
Les effets du geste et de l'instrument

CYCLE 4

| La matérialité de l'oeuvre |
La matérialité et la qualité de la couleur
| L'oeuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur |
La présence matérielle de l'oeuvre dans l'espace

LYCÉE

| Passage à la non-figuration |
Détermination de l'abstraction
| Figuration & image, la non-figuration |
Détourner les codes de la non-figuration

PISTES ÉVOQUÉES

La collection

Les matériaux

La peinture

Circuit court

Ruptures

Engagement

L'objet

Où sont les femmes ?

IN SITU À CARRÉ D'ART

Richard LONG
Mud line, 1990.

Peinture noire, argile,
600 x 200 cm.

À partir du **09 mai 2023**, dans le cadre des **30 ans du musée**, le parcours autour de la peinture abstraite se continuera au 3ème étage. L'accrochage de la collection sera complété avec des œuvres plus récentes, en particulier Christopher Wool, Sigmar Polke et Gerard Richter.

PROPOSITIONS EN CLASSE

UNE ÉMOTION, UN GESTE

Sur des supports en papier A3 au minimum, l'élève choisit un outil, une couleur à disposition pour exprimer par le geste son émotion du moment. Aucune figuration, restez dans le geste.

SON OUTIL, SON ESPACE

Fabriquez votre propre outil pour peindre en grand. Faites des essais. Une fois votre geste expérimenté, ainsi qu'en accord avec une composition anticipée, lancez-vous dans une danse gestuelle sur un support plus grand que vous.

DÉCONSTRUIRE LES CODES DE LA PEINTURE

Un support en tissu, un châssis, de la peinture : proposez une peinture sous la forme d'une installation. Donnez-lui un titre irrévérencieux, comique, décalé, hors-norme... Enregistrez les réactions des autres.

FAILLE VISUELLE

En équipe, investissez un espace du lycée qui proposera un trouble visuel dans un espace concret. Trouvez votre propre identité visuelle abstraite : forme, couleur, motif, que vous répéterez dans cet espace sur un support papier. Gardez la trace de votre processus de création lors de votre intervention pour en témoigner. Faites-tout disparaître.

+ La figuration, quelles sont ses sources ?

+ Pourquoi le texte s'invite-t-il dans la peinture même ?

Jean-Michel
ALBEROLA

Miguel
BARCELO

Jean-Charles
BLAIS

Robert
COMBAS

Gérard
GAROUSTE

Juan
MUNOZ

Robert COMBAS
Tokyo Joe, 1981
 acrylique sur toile, 200,5 x 185
 cm.

Juan MUNOZ
Mobiliario, 1996 (Détail)
 Aquarelle, manière noire,
 aquatinte, 160 x 120, 5cm.

Miguel BARCELO
Alea Jacta Est, 1983
 Polyane au revers
 Technique mixte sur toile
 375,5 x 200,5 x 3 cm.

Jean-Charles BLAIS
Sans titre, 1985,
 Acrylique sur collage d'affiches,
 240 x 280 cm.

VOCABULAIRE

FIGURATION
 Mythes
 Contes
 Légendes
 Symbolique
 Narrative
 Libre
 Écriture
 Narration

Cases
 Plein/vide
 Cacher/dévoiler
 Clair-obscur

ÉCRIRE !

PROJET
 ACADÉMIQUE EN
 ARTS PLASTIQUES
 2022-23

BEN
L'art est inutile, 1967
 Acrylique sur bois,
 50 x 50cm.

RÉINCARNATION DE LA PEINTURE

L'histoire de la peinture traverse une longue histoire de disparitions, réapparitions et transformations. Épuisée par les questionnements conceptuels des années 1960 et 1970, rejetées par les tenants de l'art minimal, de la performance et de l'art vidéo, **la peinture revient dans les années 1980**. Une renaissance sous un visage inattendu avec un retour à la figuration. Associant un tempérament expressionniste à des **sujets classiques**, **Miguel Barcelo et Gérard Garouste** développent une peinture symbolique et riche abordée sur de **grands formats**. Dans des styles picturaux bien différents, ils accordent mythologie grecque, référence historique et mythologie personnelle avec une grande maîtrise formelle et un sens du spectaculaire.

À rebours de ces démarches, la peinture trouve une forme de liberté en France dans la **Figuration Libre**. Ce mouvement présente des **œuvres parfois agressives, souvent animées et toujours colorées**, dans le prolongement de la culture évoquée par le "Pop Art" américain, la simplicité de l'art brut européen, de la publicité et de la bande dessinée ainsi que d'une forme initiale d'art urbain, **Street Art**. Se revendiquant d'une culture urbaine de masse, ce n'est pas dans l'histoire de l'art mais bien dans la **culture populaire** que les artistes qui se réclament de la figuration libre enrichissent leurs pratiques. À l'image de **Robert Combas** dont deux toiles détonnent sur les murs du musée. **Humour, enthousiasme, désinvolture** nourrissent une créativité débridée, qui s'affranchit de tout académisme et bouscule le sérieux de l'art. Une nouvelle forme de réinvention pour la peinture, un médium qui traverse l'histoire de l'art.

LES ATELIERS DU MUSÉE

Le service de médiation et d'animation propose aux enseignants du secondaire des ateliers visites en **arts plastiques** à destination des élèves du **cycle 2 à 4**.

Ces ateliers combinent une **visite de l'exposition**, suivie d'un **atelier de pratique plastique**.

| Figuratif narratif

En regard la figuration narrative

| Bestiaire, nature

En regard Arte Povera, Ugo Rondinone.

IN SITU À CARRÉ D'ART

Ugo RONDINONE
SUNRISE. east.
october.
 2005

Bronze coulé, peinture métallisée de voiture, socle béton, 200 x 160 x 100 cm.

PISTES ÉVOQUÉES

La collection

Les matériaux

La peinture

Le récit

Le jeu

L'objet

Culture populaire

Où sont les femmes ?

RÉSONANCES

Couverture de la BD, *Batman, année un*, édition limitée pour les 75 ans du super héros, 2014.

Keith HARING & Andy WARHOL, *Sans titre (New York Post, première page - Madonna)*, 1984-85. Acrylique et encre sérigraphie sur toile de lin.

Jean-Michel BASQUIAT, *Slave Auction*, 1982, collage de papiers froissés, pastel gras et peinture acrylique sur toile, 183 x 305,5cm

Les propositions pédagogiques de ce focus sont mises en lien avec les œuvres exposées, un corpus d'œuvres, du vocabulaire...

Le professeur s'en empare, modifie, adapte selon le contexte et les objectifs ciblés pour les mettre en lien avec la visite de l'exposition de la classe.

DANS LES PROGRAMMES D'ARTS PLASTIQUES

CYCLE 2

| La narration et le témoignage par les images |
 Raconter des histoires vraies ou inventées
 Transformer un récit en une image
 Articuler texte et image

CYCLE 3

| La représentation plastique |
 La narration visuelle

CYCLE 4

| La représentation ; image, réalité, fiction |
 La narration visuelle

LYCÉE

| Figuration et image |
 Dialogues entre narration figurée, temps, mouvements et lieux

PROPOSITIONS EN CLASSE

VICE ET VERSA

À partir d'un texte ou une image, créer une peinture ou un écrit en regard du point de départ choisi.
 Exposer cette confrontation sous la forme d'un diptyque.

STRIP & PAINTING

Par groupe de 4 élèves, inventez une histoire en 4 cases. Chacun son support. Présentez l'ensemble pour la partager. La cohérence de votre *strip painting* s'effectuera par la couleur, la forme, l'écriture, la narration.

BAD PAINTING

Sur un support de grand format, réalisez une peinture figurative qui associera du texte. Partager un combat, une idée.
 Variante : La une d'un magazine, comme support d'intervention.

DES MURS POUR LE DIRE

Concevez une intervention *in situ*, qui mêlera image et texte. Réalisez votre projet sous la forme numérique. Gardez la trace de la progression de votre travail, pour présenter l'ensemble.

Toutes les œuvres de la collection et leurs notices sur <https://www.navigart.fr/carredart/artworks>