

ACADÉMIE
DE NANCY-METZ

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Du projet à la réalisation d'une œuvre monumentale

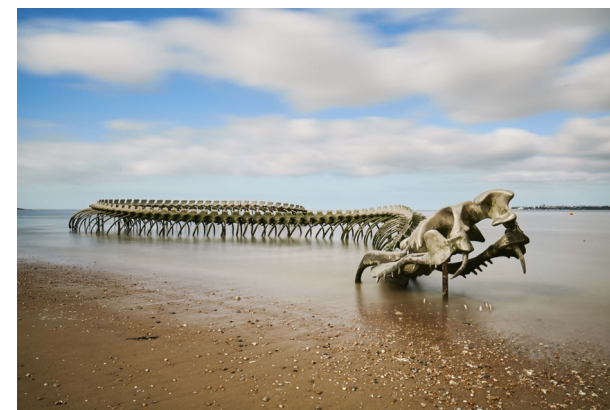
Œuvres, thèmes,
questions de
référence

Baccalauréat
Spécialité

ARTS PLASTIQUES

Claude MONET (1840-1926), *Cycle des Nymphéas du musée de l'Orangerie*, entre 1897 et 1926, huile sur toile, H. : 1,97 m, L. : environ 100 m linéaires, surface environ 200 m², Paris, musée de l'Orangerie.

Huang Yong PING (1954-2019), *Serpent d'océan*, 2012, aluminium, sculpture monumentale, L. : 128 m, H. : 3 m, création pérenne dans le cadre du parcours Estuaire, Saint-Brevin-les-Pins, Pointe de Mindin, Loire-Atlantique.

Glossaire

Co-conception : manière de concevoir en s'appuyant sur la contribution de plusieurs personnes toutes impliquées à des degrés divers dans le processus d'innovation, utilisée notamment dans le co-design.

Co-construction : implication d'une pluralité d'acteurs dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet ou d'une action avec l'idée d'interactivité, il existe une variété des usages, car le terme est mobilisé dans des contextes diversifiés.

Co-création : les pratiques de co-création se distinguent des pratiques de type participatif (participation du spectateur) au sens où elles réunissent plusieurs artistes (appartenant ou non à la même discipline) pour créer une œuvre commune, ou bien au sens où un artiste conduit avec d'autres (pouvant ne pas être des artistes) un projet artistique. Dans une pratique de type participative, le spectateur intervient dans un cadre préalablement défini par l'artiste sans pouvoir le modifier. À l'inverse, travailler en co-création repose sur un « partage [de] la responsabilité du développement de la structure et du contenu de l'œuvre en collaboration et dans un dialogue direct avec l'artiste » (Pablo Helguera, *Education for Socially Engaged Art*, Jorge Pinto Books, 2011).

Collaboration : étymologiquement, le mot vient du latin *co* (« avec ») et *laborare* (« travailler »). Il désigne un processus par lequel deux ou plusieurs personnes ou organisations s'associent pour élaborer une œuvre commune (du dessin à la performance) ou un projet artistique commun (revue, exposition, etc.) suivant des objectifs partagés. Les collaborations peuvent s'effectuer dans des temps synchrones ou non et depuis plusieurs lieux (voir, par exemple, les pratiques en réseau). Aujourd'hui, certains artistes préfèrent à ce terme celui de « co-création » ou encore celui de « coopération », qui leur paraît mieux mettre en évidence la réalisation d'une œuvre commune, le terme latin *opere* renvoyant à *opus*, « œuvre ».

Collectif : les associations d'artistes, au sens moderne du terme, existent depuis le début du XIXe siècle sous des formes diverses correspondant à des enjeux variés (confréries, villages et colonies, sociétés d'artistes, communautés, clubs, écoles, groupes, mouvements, etc.). L'usage du terme « collectif » (dans le sens « un collectif d'artistes ») se répand à la fin du XXe siècle pour désigner des regroupements d'artistes aux objectifs eux aussi divers mais dont le point commun pourrait être d'affirmer la force de l'action et du projet collectifs avant la singularité des membres le constituant. Exceptionnellement, un artiste travaillant seul peut se désigner comme un collectif au sens où il se donne pour objectif d'affirmer une position artistique indépendante de l'individu qui le compose. Les collectifs peuvent avoir des pratiques et des objectifs variés : créer des œuvres ou des événements à plusieurs, exposer ensemble, partager les frais de monstration, partager des espaces, des positions idéologiques, politiques et/ou esthétiques, etc.

Voir *glossaire Collaboration et co-création entre artistes*. éditions CANOPE

Collage : Procédé consistant à fixer sur un support des fragments de matériaux, hétérogènes ou non (papiers découpés, journaux, fragments d'images, objets divers...), à organiser un espace par combinaison de ces éléments. Technique imaginée par les cubistes dans les années 1910.

Croquis : Transcription rapide d'un sujet, observé ou imaginé, représentation figurative, réduite à ses éléments essentiels. Dessin préliminaire, fait à main levée, il joue un rôle important dans le processus de création d'une œuvre.

Dessin

Dessiner est souvent perçu comme la volonté de représenter ce qui est observé de la manière la plus « juste » : un objet, un paysage, un portrait etc. Toutefois, dès que l'on dessine, on fait des choix. En arts plastiques, ces choix, liés à la représentation, sont appelés « écarts », que l'objet soit observé, mémorisé ou imaginé. Ces choix ne sont pas dus au hasard mais sont étroitement liés à l'intention de l'artiste et aux moyens dont il s'empare (outils, support etc.). Ces choix sont porteurs d'une valeur expressive.

Dessiner peut également signifier explorer des outils, des gestes, des supports sans volonté de représenter. Le dessin est alors le lieu de formes imprévues, d'inventions graphiques, d'élaboration de langages inventés, telle l'exploration graphique réalisée par Paul Klee en 1922 sur le carnet de Nina Kandinsky.

Enfin, le dessin a également une autre fonction fondamentale en arts plastiques : il permet d'élaborer un projet. Par exemple, cette fonction peut être convoquée dans le cas d'un projet tridimensionnel, en sculpture ou en architecture : on dessine ce que l'on projette de réaliser. Il convient alors de confronter l'intention à la réalisation, tenant compte notamment des effets induits par la matière, les matériaux, etc.

Voir Eduscol, Lexique pour les arts plastiques : Les éléments du langage plastique.

Diorama : Le diorama est un dispositif visant à la reconstitution d'une scène (historique, naturaliste...), à faire apparaître le sujet principal dans son environnement habituel. Tableau (ou suite de tableaux) de grandes dimensions, en usage surtout au XIXe siècle, qui, grâce à de savants jeux d'éclairages, changeait d'aspect, de couleur et de forme, et donnait aux spectateurs l'illusion du mouvement. À la fois peinture géante animée par des jeux de lumière, théâtre optique des forains ou vitrine des musées d'histoire naturelle, le diorama est investi et revisité par un certain nombre d'artistes contemporains. Il interroge les liens entre réel et artificiel, illusion et réalité.

Dispositif d'exposition : Pensé alors que le processus de création est terminé, il consiste à concevoir et mettre en forme l'exposition d'une œuvre dans un espace donné. Il peut être mis en œuvre par l'artiste lui-même, un scénographe, un commissaire d'exposition, un conservateur de musée. L'objectif est de mettre en valeur l'œuvre aux yeux du public : cadre, piédestal, scénographie, mise en espace, mise en scène, théâtralisation...

Dispositif de monstration : le dispositif de monstration désigne tout moyen mis en œuvre pour montrer une réalisation artistique ou un objet. Le dispositif de monstration peut être déterminé par l'artiste (dans son atelier), le collectionneur privé (dans sa demeure), le cinéaste (séquence filmique), le journaliste (reproduction photographique ou vidéo dans son article, le marchand, le critique d'art, le commissaire-priseur...Le dispositif de monstration n'a pas nécessairement d'objectif expositionnel (lié à une exposition muséale), il peut être documentaire ou commercial et n'a donc pas nécessairement une portée artistique (dans le choix du lieu, de l'objectif).

Dispositif de présentation : Pensé par l'artiste dès la conception de l'œuvre, il fait partie intégrante du processus de création. Le dispositif de présentation est l'ensemble des moyens imaginés par l'artiste pour présenter une œuvre : socle, cadre, dispositif d'accrochage, éclairage, son...

+ Voir Glossaire profartspla.info.

Espace : L'espace est celui dans lequel l'œuvre s'inscrit matériellement. Il est donc essentiel de rencontrer des œuvres in visu afin de prendre conscience de leur existence matérielle au delà des reproductions qui leur sont présentées. En sculpture, on sera particulièrement attentif aux relations entre la matière et l'espace, dans lequel l'œuvre s'inscrit. De même, l'œuvre peut être conçue directement en relation au lieu dans lequel elle s'inscrit : en land Art, certaines œuvres du Street Art, un retable, etc.

L'espace est celui de l'artiste qui crée l'œuvre. Celui-ci est acteur avec son corps, il agit, bouge, évolue lorsqu'il réalise l'œuvre. Jackson Pollock effectue quasiment une danse lorsqu'il crée, Richard Long arpente le paysage dans lequel il crée.

L'espace est celui du spectateur. « On ne regarde pas de la même manière une miniature, vue de près dans une sorte d'intimité, et une très grande peinture, qu'il faut prendre du recul pour bien voir ». Le spectateur peut être amené à tourner autour d'une sculpture, déambuler dans une installation etc.

Voir Eduscol, Lexique pour les arts plastiques : Les éléments du langage plastique.

Étude / étude préparatoire : Travail de détail exécuté en marge et en vue d'une composition d'ensemble, mais pouvant parfois constituer une œuvre en soi. Travail de recherche qui constitue souvent une préparation ou une ébauche d'une œuvre plus importante.

Exposition : En art, elle est la présentation et la mise en valeur d'œuvres à destination d'un public. Élaborée avec des intentions scénographiques et esthétiques, elle a vocation à éclairer, donner du sens, questionner une œuvre, un ensemble d'œuvres. Elle peut être temporaire, éphémère, permanente, monographique, collective, rétrospective, thématique... Exposition monographique : exposition centrée sur la vie d'un artiste, son œuvre. Exposition permanente : exposition d'une œuvre ou d'un ensemble d'œuvre accessible de façon permanente pour le public. On utilise en général plutôt le terme, collection permanente. Exposition temporaire : exposition prévue pour une durée limitée.

Esquisse : Ce mot vient de l'italien schizzare jaillir, élabousser, suggérant l'idée de spontanéité et de rapidité dans la démarche d'un créateur. Fruit de l'imagination, l'esquisse ne répond à un souci ni de présentation ni d'achèvement puisqu'elle est l'état préliminaire d'un projet. Elle était destinée à demeurer dans l'atelier de l'artiste, servant à valider un contrat de commande, entre un commanditaire et l'artiste. Son format est presque toujours très réduit, sa technique hâtive mais plus aboutie que le croquis. .

Voir Glossaire profartspla.info.

Figuration : Du latin figuratio « figure, forme ». Action de figurer : façonner, donner une forme à représenter quelqu'un ou quelque chose (au propre ou figuré) par le dessin ou un autre procédé. Présenter sous une forme visible.

Installation : Disposition de matériaux, d'objets ou d'œuvres dans un espace, et formant un tout. Œuvre ainsi obtenue. Du fait de sa mise en espace, l'installation est considérée comme une forme nouvelle de la sculpture. Une installation peut être conçue pour un lieu précis, il s'agit alors d'une œuvre in situ.

In situ : Se dit d'une œuvre pensée et réalisée en fonction d'un lieu, son espace, son histoire... Une œuvre in situ ne peut être déplacée dans un autre lieu. Les œuvres in situ sont souvent accompagnées de dessins, textes, photographies ou vidéo qui témoignent de la démarche poursuivie et représentent une mémoire des œuvres réalisées.

Interdisciplinarité : Interaction entre plusieurs spécialistes et entre plusieurs disciplines pour travailler un domaine de la connaissance, un fait, un savoir complexe qui – a priori – ne peut être circonscrit à un seul domaine ou un seul champ du savoir scolaire. Dialogue et échange de connaissances, d'analyses, de méthodes entre deux ou plusieurs disciplines. La démarche implique une coopération entre spécialistes dans des temps partagés. L'interdisciplinarité est sans doute à saisir comme évolutive et intégrative. Elle peut se concevoir comme une méthode d'enseignement. Dans ce cas, les objets d'étude et les contenus sont pensés comme globaux : un problème, une question, une problématique sont présentés sous divers angles d'approches portés par plusieurs disciplines.

Voir glossaire *Collaboration et co-création entre artistes*, éditions CANOPE.

Maquette : Ébauche en réduction d'une sculpture ; en peinture, esquisse d'ensemble d'un panneau décoratif. Modèle réduit à trois dimensions, respectant les détails et les proportions d'une installation, d'une construction en projet, d'une scénographie, la construction devant être réalisée suivant ces données.

Mimesis : Écart le plus faible entre la représentation (image ou œuvre) et le réel. Volonté de représenter par le dessin ou la peinture aussi fidèlement que possible le réel. Volonté de créer une œuvre qui ressemble le plus possible à l'image du réel. Mythe de Zeuxis raconté par Pline l'Ancien.

Synonyme : imitation (l'œuvre cherche à imiter, à ressembler le plus possible au réel). « L'œuvre comme imitation de la nature, tout en obéissant à des conventions qui lui sont propres ». Poétique d'Aristote, d'après La République de Platon.

Voir Glossaire profartspla.info.

Mise en espace : La mise en espace fait dialoguer (harmonie ou opposition, conflit) l'œuvre avec son lieu d'accueil et avec les autres éléments s'y trouvant (autres œuvres, spectateur). Elle peut être pensée par l'artiste dans son processus créatif, par le commissaire d'exposition ou par le scénographe dans le cadre d'une exposition.

Dans l'art de l'exposition, le « pourquoi », le « comment », le « où » et le « avec quoi » jouent désormais un rôle aussi important dans l'aura, la reconnaissance et la signification d'une œuvre que les simples « quoi » et « par qui ».

Voir Choisir, montrer : dispositifs d'exposition dans la collection du Frac Centre.

Modélisation 3D : La modélisation 3D est l'étape en infographie 3D qui consiste à créer, dans un logiciel de modélisation tridimensionnelle, un objet en trois dimensions, par ajout, soustraction et modifications de ses constituants. Il s'agit d'une idée de sculpture, d'espace qu'on peut donc faire évoluer virtuellement de manière à l'appréhender sous différents angles.

Monument : Ouvrage d'architecture ou de sculpture édifié pour transmettre à la postérité le souvenir d'une personne ou d'un événement. Œuvre artistique, littéraire ou scientifique imposante par ses dimensions, ses qualités.

Monumental : Qui est propre aux monuments ; qui en a les particularités et notamment le caractère grandiose, imposant. Caractère grandiose d'une œuvre résultant de ses proportions, de son style.

Panoramique : Qui offre les caractères d'un panorama, qui permet d'embrasser l'ensemble d'un paysage. Cinéma, photographie. Qui permet de photographier, de reproduire un panorama ; par métonymie, le cliché ainsi obtenu.

Photomontage : Constitué d'éléments photographiques découpés et composant une nouvelle image à la manière des collages, il s'en différencie cependant car il efface les procédés de fabrication au profit d'une unité iconographique.

Planche de projet : Elle a pour but de rendre compte d'un projet, d'une démarche. Elle associe des éléments visuels (croquis, photomontage, collage, modélisation 3D...), des indications écrites et explications, des recherches, tous les éléments susceptibles d'éclairer les intentions de l'artiste et la forme d'un projet (matériaux utilisés, échelle, rapport au lieu, scénographie, dispositif de présentation, rapport au spectateur...). Elle est également un support de communication pour présenter l'œuvre avant sa réalisation. Elle devient parfois elle-même une œuvre à part entière, dont la vente permet de financer la réalisation du projet (Ex: Christo et Jeanne-Claude).

Processus : Le processus d'élaboration et de création d'une œuvre se déroule en de multiples étapes : idée ou intention, projet, croquis, esquisses, conception d'ébauche, genèse, réalisation ou fabrication, production, présentation, exposition, réception (par un spectateur), diffusion (par les reproductions), conservation.

Voir Glossaire profartspla.info.

Série : Lorsqu'on parle de série en art, on désigne le plus souvent : 1- une multitude d'œuvres, toutes liées par un même thème (des multiples). 2- un ensemble de figures plus ou moins semblables qui résulte de combinaisons ou d'un traitement répétitif systématique (des séries, évolutives ou répétitives).

Voir Glossaire profartspla.info.

Support : Le support d'une œuvre bidimensionnelle, est l'espace sur lequel l'artiste intervient : une feuille, une toile, un mur etc.

Voir Eduscol, Lexique pour les arts plastiques : Les éléments du langage plastique

Temps/narration : Le temps peut être lié à la narration. La narration est l'acte de langage par lequel on raconte quelque chose. Les éléments du langage des arts plastiques permettent ainsi de raconter de manière visuelle. La relation entre narration et temps semble évidente lorsqu'il s'agit d'un film, d'une vidéo ou d'une bande dessinée. Dans le cas d'une image fixe, le spectateur (re)construit mentalement le récit, à partir d'une répétition de formes, la mise en scène de personnages, le hors champ, une action arrêtée, une profusion de détails, une succession d'événements, l'organisation dans l'espace de l'œuvre etc. Il est possible également de faire cohabiter plusieurs temps dans un même espace, comme cela est l'usage dans les représentations du Moyen Âge.

Temps/mouvement : Le temps représenté dans l'œuvre peut être suggéré par un mouvement, la vitesse, par une répétition d'un même personnage évoquant un déplacement (dans les œuvres du mouvement futuriste, par exemple). Le temps peut être arrêté tel un instantané photographique (Le Sacre de Napoléon, David 1806-1807). L'œuvre peut rendre compte de moments fugaces (Série des Meules, Monet, plus d'une vingtaine de toiles vers 1890).

Temps de la création : Le temps est également celui de la création de l'œuvre, pouvant être rendu lisible par l'artiste. Il est également celui qui s'écoule depuis la création de l'œuvre, qui peut occasionner des changements, parfois voulus comme dans certains bâtiments en architecture par exemple ou encore des altérations nécessitant une restauration.

Temps du spectateur : Le temps est celui de la contemplation de l'œuvre par le spectateur.

Voir Eduscol, Lexique pour les arts plastiques : Les éléments du langage plastique

Sources :

- Choisir, montrer : dispositifs d'exposition dans la collection du Frac Centre

https://www.frac-centre.fr/upload/document/pedagogique/2010/FILE_4e14735645233_peda_10_thema_exposition.pdf/peda_10_thema_exposition.pdf

- Dictionnaire, Centre National de Ressources textuelles et Lexicales :

https://www.lexilogos.com/francais_dictionnaire.htm

- Glossaire in *Collaboration et co-création entre artistes : duo, groupes, collectifs en arts plastiques du début des années 1960 à nos jours*, éditions CANOPE

<https://www.Reseau-canope.fr/outils-bacs/collaboration-et-co-creation-entre-artistes-duo-groupes-collectifs-enarts->

- Glossaire, Site profartspla.info, site d'une enseignante en arts plastiques, Corinne Bourdenet Vicaire.

<http://www.profartspla.info/index.php/glossaire?letter=e>

- Lexique pour les arts plastiques : Les éléments du langage plastique, Eduscol.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/2/RA_C2C3_AP_Lexique_El%C3%A9ments_du_langage_plastique-dm_613822.pdf