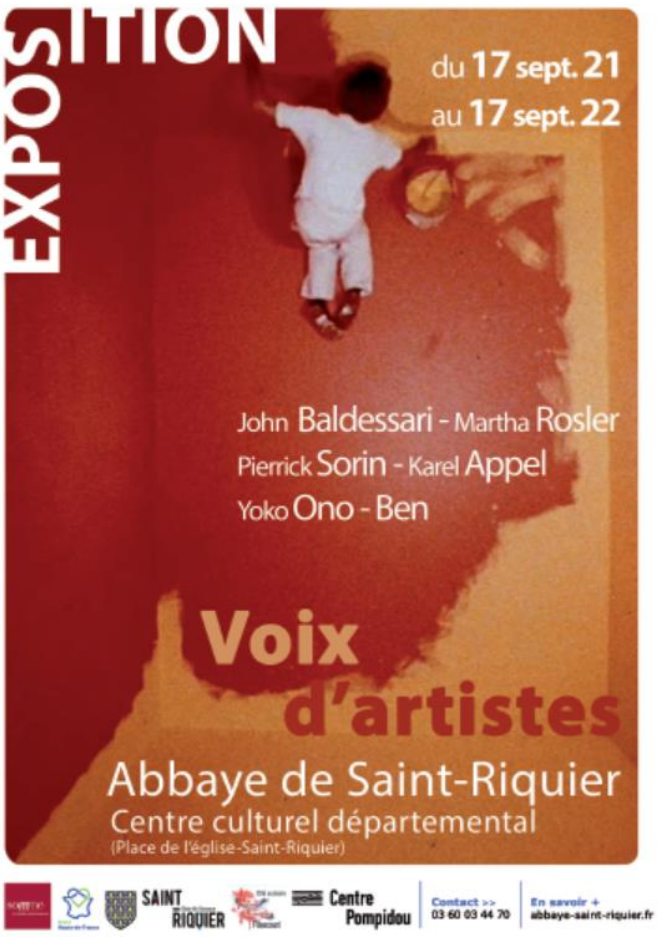


Dossier pédagogique réalisé par Coralie Tery
coralie.tery@ac-amiens.fr
education.striquier@somme.fr

Une exposition d'art vidéo mêlant voix d'artistes et voix de collégiens…

1. Une exposition conçue dans le cadre d'un projet innovant

2. L'art vidéo : quelques éléments de présentation

3. Dans quelles disciplines ?

4. Un "nuage" de questions

5. "Voix d'artistes" : des autobiographies contemporaines ?
   Les 6 œuvres en question
   - ► Pierrick SORIN – *Réveils*, 1988
   - ► Jan VRIJMAN – *The Reality of Karel Appel,* 1962
   - ► Martha ROSLER – *Semiotics of the Kitchen,* 1975
   - ► John BALDESSARI – *6 Colorful Inside Jobs,* 1977-1997
   - ► BEN – *Regardez-moi cela suffit,* 1960-1972
   - ► Yoko ONO – *Eye Blink,* 1966

6. Dans l'exposition…

7. "*I Hear Voices*" : voix de collégiens

8. Deux expositions en une : œuvres d'art sonores et correspondances…

1. Une exposition conçue dans le cadre d’un projet innovant

Pendant plusieurs mois, c’est une classe CHAAP (classe à horaire aménagé arts plastiques) du collège Alfred Manessier de Flixecourt qui a participé à la conception de cette exposition, à chacune de ses différentes étapes.
Les œuvres présentées relèvent ainsi du choix de ces élèves.

Après la découverte du centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier et des espaces d’exposition, les élèves sont entrés en immersion au sein du centre Pompidou à Paris pendant une semaine de résidence. Entre des rencontres-métiers, des visionnages de films, des visites inédites et des ateliers de pratiques artistiques au Studio 13/16, le séjour a permis aux élèves de découvrir l’histoire du centre Pompidou, l’art contemporain et toutes les notions qui s’y rattachent.

« Voix d’artistes » est un moyen d'acter et de rendre vivante la question de la transmission, et ainsi de faire participer les jeunes à la création d'un vrai projet créatif et collaboratif.

Bien sûr, les jeunes spectateurs de cette exposition et en particulier les publics scolaires seront d’autant plus sensibles aux œuvres qu’ils rencontreront dans la mesure où ils se projetteront d’autant plus facilement dans les choix effectués par leurs camarades commissaires d’exposition...

2. L’art vidéo : quelques éléments de présentation

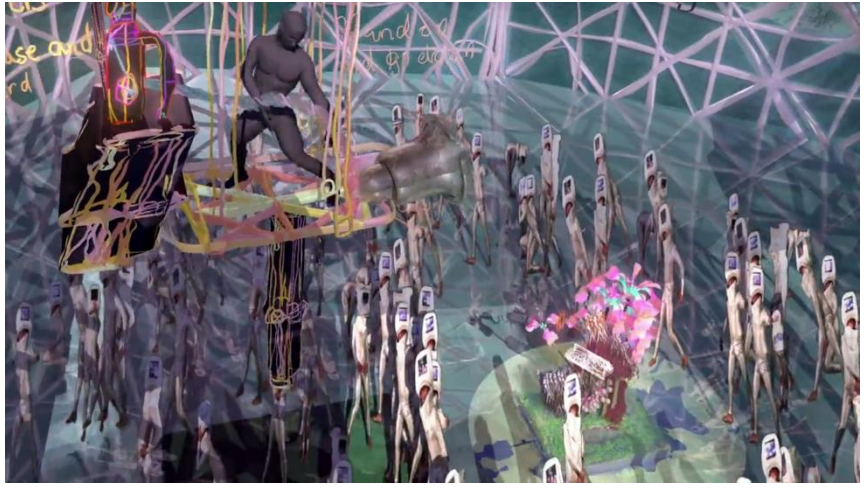
- **Une synthèse de qualité sur l’histoire de l’art vidéo ici:** https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiredesarts/option/Cage/video.pdf

- **Quelques exemples variés d’art vidéo :** https://www.beauxarts.com/videos/8-videos-dart-qui-vont-vous-scotcher/

A noter que la dernière vidéo (*Semiotics of the Kitchen* de Martha ROSLER) fait partie des œuvres présentées au centre culturel de l’abbaye de Saint-Riquier

- **Pour aller plus loin, les œuvres de référence (art vidéo, cinéma) :** https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/cinema-et-video-quelques-oeuvres-de-references-984731.kjsp?RH=PER

Chelsea Hotel No. 2, Alex Da Corte, 2010, 3 min 4



Reifying Desire Three, Jacolby SATTERWHITE, 2012, 17 min 04

One minute of doubt, Carsten HÖLLER, 1999, 1 min 13

3. Dans quelles disciplines ?

Arts plastiques

► « Explorer l'ensemble des champs de la pratique plastiques et leurs hybridations notamment avec les pratiques numériques. » (cycle 4)

► « La monstration et la diffusion de l'œuvre, les lieux, les espaces, les contextes. » (spécialité 1ère/Tle)

► Liens possibles avec l'œuvre de William Kentridge (en Tle)

Histoire des arts

► « Matières, techniques, formes » ; « L'artiste, le créateur… » ; « Les lieux de l'art » (spécialité 1ère)

► « Femmes, féminité, féminisme », à travers les œuvres de Martha Rosler et Yoko Ono.

Voir cette page consacrées aux pionnières de l'art vidéo : https://awarewomenartists.com/decouvrir/art-en-mouvement-les-pionnieres-de-lart-video/

Lettres, Histoire, EMC…

Des questions transversales d'actualité sont posées indirectement par cette exposition :

► La place de l'intime dans un monde où tout peut être filmé ou photographié

► La place des femmes dans la société

► Violence réelle et violence symbolique

N.B. La seconde exposition présentée en fin de dossier pédagogique (autour d'œuvres d'art sonores) peut également intéresser des enseignant·es d'autres disciplines à dominante scientifique : **SVT, Physique-Chimie, Technologie…**

4. Un “nuage” de questions :

Quelles conséquences sont associées au caractère reproductible de l’œuvre d’art ?

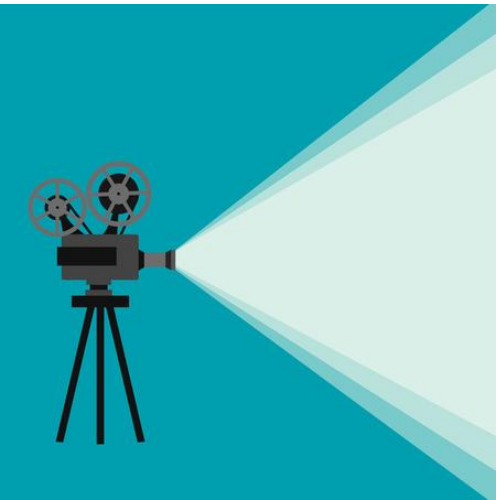
Cf. le court essai de **Walter Benjamin** « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique » ici : https://ia600109.us.archive.org/20/items/BENJAMINWalterLoeuvreDartALeppoqueDeSaReproductiniliteTechnique/BENJAMIN%20Walter-L%27%C5%93uvre%20d%27art%20a%CC%80%20l%27e%CC%81poque%20de%20sa%20reproductinilite%CC%81%20technique.pdf

Pourquoi est-ce de l’art à part entière ?

Quelles techniques sont employées ?

Quelles questions suscite cette vidéo ?

Quelles différences entre l’art vidéo et le cinéma (court et long métrage) ?



Est-ce la même chose de visionner cette vidéo de chez soi sur Internet, dans la salle de classe, ou dans une salle du centre culturel ?

Art vidéo, performance filmée, documentaire sur le geste de l’artiste...quelles nuances de genre entre ces différentes vidéos ?

Est-ce ainsi qu’on imagine l’artiste traditionnellement ? Quel geste artistique? Quelle intention ?

5. “Voix d’artistes” : des autobiographies contemporaines ? Les 6 œuvres en question

Pierrick SORIN – *Réveils*, 1988

Dans cet autofilmage réalisé en Super 8, l’artiste se met en scène, en plan fixe, au moment du réveil. Un dispositif qu’il a conçu déclenche lumière et caméra dès son réveil. Ces réveils, filmés pendant deux mois, sont répétitifs : tous les matins, l’artiste se plaint d’un manque de sommeil et affirme que « cela ne peut plus durer ». Or, cela recommence, chaque matin !

Pierrick Sorin, *Réveils*, 1988
© Adagp, Paris, Centre Pompidou, MNAM-CCI/Service de la documentation photographique du MNAM/ Dist. RMN-GP

Pierrick Sorin
1960, Nantes
Réveils, 1988
Vidéo Betacam SP, PAL, couleur, son
Durée : 5 min 16 s
AM 1994-33

> La répétition, ressort comique classique.
Les types de comique, de Molière à Charlie Chaplin...

> Les techniques d’art vidéo et leurs effets
Le Super 8, ancêtre du smartphone?

> « Extime » et mise en scène de soi-même
Entre narcissisme et vide existentiel, la naissance d’une passion contemporaine, bien avant les réseaux sociaux.

> L’archive, la mémoire, la trace laissée
Trace numérique, données personnelles : des enjeux actuels.

> Art et vie, une frontière qui s’amenuise au fil du XXème siècle.

« Youtubeur du quotidien »
Travailler l’oral en demandant aux élèves de se filmer pendant une semaine ou deux à la même heure de la journée. Lors du visionnage (par petits groupes), interroger les élèves sur la part de mise en scène.

5. “Voix d’artistes” : des autobiographies contemporaines ? Les 6 œuvres en question

Jan VRIJMAN – *The Reality of Karel Appel,* 1962

© Karel Appel Foundation - Adagp, Paris
Référence image : 4N81476
Crédit photographique : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP

Karel Appel
Femme et Oiseau, 1953,
Huile sur toile
97 x 130 cm
AM 1981-90

Karel Appel
1921, Amsterdam (Pays-Bas) - 2006, Zurich (Suisse)
Jan Vrijman, La réalité de Karel Appel (The Reality of Karel Appel), 1962

Karel Appel est l’un des fondateurs du groupe Cobra (acronyme formé du nom des villes de résidence de la plupart des artistes : **Co**penhague, **Br**uxelles, **A**msterdam). Pour lui, « l’art doit faire violence » et refléter le « cri de la vie ». Il entend ainsi donner à l’acte pictural une spontanéité retrouvée ainsi qu’un pouvoir de révolte. Dans ce documentaire, Jan Vrijman raconte la « réalité » de Karel Appel : aux gestes de l’artiste se mêlent le rythme des déplacements citadins, des vues de Paris, des tableaux de la vie moderne...

> L’art vidéo comme trace du processus créateur
De la vie à l’œuvre : un continuum

> L’art vidéo comme œuvre à part entière
Quels choix de plans, de prises de vues, de montage ?
Quelle bande son ? (musique de Dizzy Gillepsie)
Quel regard finalement porté par le réalisateur sur l’artiste ?

> Un geste artistique brut voire brutal
Prolongements autour du geste de l’artiste ici :
https://www.beauxarts.com/videos/6-videos-fascinantes-dartistes-a-loeuvre/

5. “Voix d’artistes” : des autobiographies contemporaines ? Les 6 œuvres en question

Martha ROSLER – *Semiotics of the Kitchen*, 1975

Crédit photographique : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. RMN-GP

Martha Rosler
1943, New York (Etats-Unis)
Semiotics of the Kitchen, 1975
Vidéo Betacam SP, PAL, noir et blanc, son
Durée : 6min 09sec
Achat, 2000
AM 2000-53

Artiste multiforme (image, texte, installation, art vidéo…) impliquée dans toutes sortes d’engagements activistes, Martha Rosler propose ici de questionner la représentation des femmes dans les médias.
Dans cette parodie féministe de démonstration culinaire, les ustensiles se muent en armes qu’elle énumère selon l’ordre alphabétique. L’artiste met ici en question l’image de la cuisine comme lieu d’éducation féminin, véhiculé par la télévision.

> Un art par définition hybride
Entre performance filmée, art vidéo mais aussi clins d’œil au medium télévisuel (et peut-être à la caméra de surveillance?)

> Une œuvre féministe
Contextualisation : dans les années 60 et surtout 70, véritable prise de conscience et révolution des mœurs, qui s’opère évidemment aussi dans le monde de l’art

> Performance et violence ; art et vie
D’autres références peuvent nourrir cela, en particulier chez les artistes femmes : Marina Abramovic, Gina Pane, Orlan...autant d’artistes qui mettent leur corps au service de leur art, souvent avec violence.

En s’inspirant de la démarche de Martha Rosler, imaginer le détournement de la fonction habituelle d’un objet du quotidien associé à une symbolique particulière.

Pour en savoir plus sur l’artiste :
https://awarewomenartists.com/artiste/martha-rosler/

5. “Voix d’artistes” : des autobiographies contemporaines ? Les 6 œuvres en question

John BALDESSARI – *6 Colorful Inside Jobs*, 1977-1997

John Baldessari, *6 Colorful Inside Jobs*, 1977-1997
© John Baldessari, légende image : Capture vidéo Référence image : 4W01080
Crédit photographique : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. RMN-GP

John Baldessari
1931, National City (Etats-Unis) - 2020 Venice (Etats-Unis)
6 Colourful Inside Jobs, 1977 - 1997
Vidéo Betacam SP, PAL, 4/3, couleur, silencieux
Durée : 32 min 53 s
AM 2000-187

Baldessari (1931-2020) est un célèbre artiste conceptuel américain : décoré par Barack Obama, il est également apparu dans l’un des épisodes des Simpson !
Ici, il se met en scène vêtu d’une blouse en train de repeindre une pièce : à chaque jour de la semaine sa couleur !

> Un angle de prise de vue inhabituel
S’interroger sur la plongée et ses effets sur le spectateur (impressions d’immersion, voire d’écrasement du sujet).

> L’artiste, figure ambivalente
Entre créateur-démiurge (qui d’ailleurs à l’instar de Dieu dans la Genèse se repose le septième jour !) et peintre en bâtiment, l’artiste semble ici chercher sa place…

> Le geste de l’artiste
Un geste ample, mais est-ce lui qui « fait » l’artiste et l’œuvre ici ? Ou plutôt l’intention, la démarche de Baldessari ?

5. “Voix d’artistes” : des autobiographies contemporaines ? Les 6 œuvres en question

BEN – *Regardez-moi cela suffit,* 1960-1972

Ben
1935, Naples (Italie). Vit et travaille à Nice (France)
Regardez-moi cela suffit (Fluxfilm n°41), 1962
Cinéma, Film cinématographique 16 mm couleur,
Durée : 6 min 53 s
AM 1994-F1267 (41)

Artiste à la signature et à l’écriture ronde connues internationalement, Ben pratique la peinture, la sérigraphie, l’action, etc. Il est associé à deux mouvements artistiques :

> **Fluxus** : initié par George Maciunas qui en inventa d’ailleurs l’appellation, Fluxus interroge le statut de l’œuvre d’art, le rôle de l’artiste, la place de l’art dans la société. L’aléatoire, la spontanéité mais aussi l’humour sont au centre de Fluxus, qui se définit comme un non-mouvement produisant de l’anti-art ou plutôt un art-distraction.

> **Les Nouveaux Réalistes** (Arman, César, Christo et Jeanne-Claude…) portent un nouveau regard sur le monde, sur les objets du quotidien, l’insignifiant, le non-spectaculaire.

Dans cette vidéo, Ben tient une pancarte sur laquelle est écrit « Regardez-moi cela suffit » ; il déambule ou s’installe dans plusieurs endroits, comme la Promenade des Anglais à Nice. La seule action est sa présence, mais aussi la perturbation qu’il crée chez les passants.

Facile à transposer pour un atelier autour de l’art de la performance : demander aux élèves d’imaginer ce qu’ils inscriraient sur leur pancarte et dans quel objectif.
Les plus téméraires peuvent passer à l’action et par exemple se faire filmer dans la cour en observant la réaction des autres.

> Performance et action :
la vidéo qui garde trace de l’éphémère

> Désir d’exister, orgueil voire jalousie :
une œuvre qui témoigne de ce qu’est qu’être artiste ?

5. “Voix d’artistes” : des autobiographies contemporaines ? Les 6 œuvres en question

Yoko ONO – *Eye Blink*, 1966

Yoko Ono
1933, Tokyo (Japon)
Eyeblink (Fluxfilm n°9), 1966
Caméra : Peter Moore
Cinéma, Film Film 16 mm noir et blanc, silencieux
Durée : 1 min
AM 1994-F1267 (9)

Pour en savoir plus sur l’artiste :
https://awarewomenartists.com/artiste/yoko-ono/

Artiste plasticienne, poète, performeuse, musicienne, chanteuse, compositrice, écrivaine, comédienne et cinéaste japonaise.
Membre de l'avant-garde new-yorkaise dans les années 1960, qui gravite autour de John Cage, Yoko Ono développe des formes artistiques entre poésie, performance, cinéma et musique expérimentale. Elle a participé au courant artistique Fluxus.
Pour le grand public, elle est notamment connue pour le couple qu'elle forma à partir de mai 1968 avec John Lennon, jusqu'à son assassinat sous ses yeux à New York le 8 décembre 1980.

> Une œuvre d’art vidéo originale
Plan fixe, gros plan sur l’œil de l’artiste, ralenti…

> Une mise en abyme du regard
L’artiste est comme dédoublé, des deux côtés de la caméra. Il s’agit presque d’un autoportrait vidéo. Le gros plan sur l’œil de l’artiste interroge le spectateur : qu’est-ce que voir le monde pour un·e artiste ?

> Art et vie
Ici un micro-événement à l’échelle de notre corps (le clignement d’une paupière) est saisi par la caméra et mis en avant, nous donnant à voir un geste inconscient que l’on exécute pourtant des milliers de fois par jour.

> **Scénographie** de l’exposition qui débute par « Réveils » et se termine par cet œil qui se clôt…

6. Dans l’exposition…

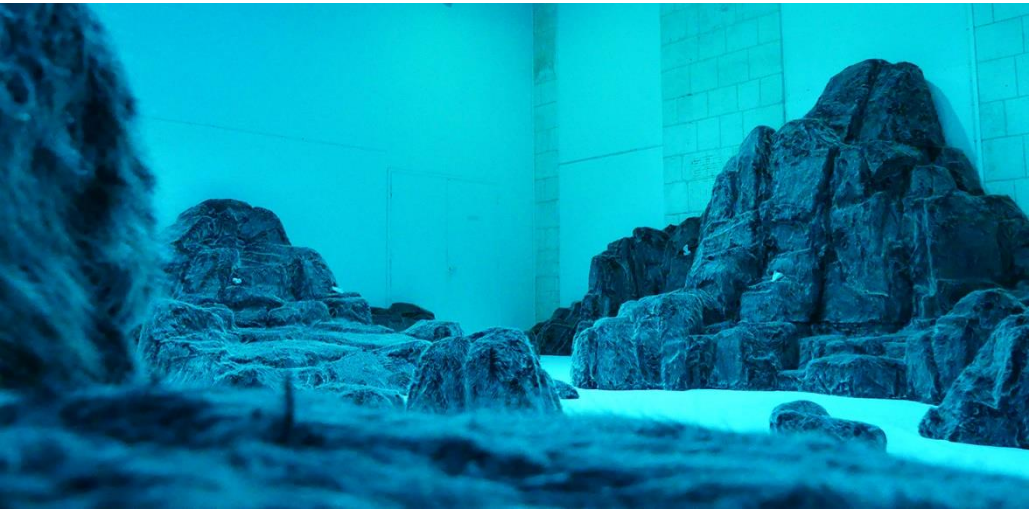
Pour guider le regard des élèves, on pourra leur distribuer un tableau de synthèse inspiré de celui-ci :

Titre de l’œuvre, artiste, date	**I. Comment ? Pourquoi ?** Quelle technique ? Quel plan choisi ? Et pour quel effet ?	**II. Quel regard sur l’artiste ?** Quelle vision est ici donnée de l’artiste Quel(s) lien(s) entre l’art et la vie ?	**Autres remarques :** commentaires plus personnels ? hypothèses d’interprétation ? « ça me rappelle… »

7. “*I Hear Voices”* : voix de collégiens

Dans la salle qui suit immédiatement l’exposition « Voix d’artistes » se trouve une installation étrange, fruit de l’imagination de l’artiste scénographe Nadia Lauro. Elle s’intitule *I Hear Voices.* Jardin d’hiver aux textures contrastés, cette salle est aussi un salon d’écoute.

Dans une banquise baignée de lumière bleutée sont installés des rochers à la texture soyeuse, rappelant celle des ours en peluche… Secrètement lovées au creux de ces rochers duvetés, des enceintes diffusent en boucle des podcasts réalisés par les élèves de Flixecourt ayant conçu l’exposition « Voix d’artistes » : ils expliquent leurs choix et certains des enjeux des six œuvres d’art vidéo.



> Scénographie, installation, design
Genèse de cette œuvre déroutante : comment est pensée l’œuvre ? Comment est-elle concrètement installée ? Peut-on parler d’œuvre in situ ? (à voir sur place avec les médiatrices du centre culturel).

> Une « chasse au trésor » multisensorielle
Les enceintes sont nichées dans les rochers : les élèves doivent donc mener une quête qui met en jeu la vue, le toucher et bien entendu l’ouïe.

> Un jeu d’aller-retour entre les deux espaces
À partir des podcasts, il est possible d’imaginer l’œuvre d’art vidéo correspondante, d’émettre des hypothèses sur celle-ci avant de la découvrir « réellement ». À l’inverse, il peut s’agir de deviner les enjeux des œuvres avant d’écouter les podcasts des élèves-commissaires d’expo !

8. Deux expositions en une : œuvres d'art sonores et correspondances…

Outre l'installation de Nadia Lauro et les enceintes diffusant les podcasts d'élèves, ce « salon d'écoute » recèle également un autre type d'œuvre : il s'agit d'**œuvres d'art sonores**.

Celles-ci proviennent de la « collection des nouveaux médias » du Centre Pompidou.

La **diversité des œuvres** est remarquable : certaines rappellent la musique électronique parfois très saturée, d'autres œuvres appellent davantage à la méditation…

Certains artistes qualifient leurs œuvres de **poèmes sonores**
(ex. Vito Acconci) voire de performance élargie, partant de cette idée que la poésie doit être incarnée, sortir du corps.

D'autres artistes pratiquent la **musique concrète** (ex. Eliane Radigue): plutôt qu'une gamme abstraite (comme c'est le cas pour la musique traditionnelle), ce sont des sons existants - parfois des bruits ou des enregistrements précis, « zoomés » - qui servent de base à la création sonore.

Entre les œuvres, des moments de **silence** sont ménagés. Les élèves peuvent ainsi prendre conscience du caractère vertigineux du vide sonore, et tenter d'accéder à une écoute profonde…

> Immersion sonore à l'aveugle
Les élèves peuvent aborder le salon d'écoute les yeux bandés, afin d'appréhender par l'ouïe ce lieu particulier.

> Focus sur la matière sonore
Des ateliers autour de l'émission et de la captation sont proposés par notre équipe : créer un maximum de sons (une « palette sonore ») à partir d'objets, jouer avec le rythme, etc. Par binôme, les élèves peuvent aussi créer une sorte de petite performance pour l'autre.

> Jeux sur les « correspondances »
Pour aller plus loin, il pourra s'agir de trouver une apparence à ce que l'on entend. On pourra utiliser le crayon de bois comme sismographe, ou encore associer un son à une émotion, une couleur, une forme, voire un geste…
Bien sûr, ces « correspondances horizontales » - ou synesthésies - peuvent être associées à la découverte de la poésie baudelairienne et/ou rimbaldienne :
https://www.etudes-litteraires.com/baudelaire-correspondances.php
https://www.franceinter.fr/emissions/un-ete-avec-rimbaud/un-ete-avec-rimbaud-06-aout-2020

ACADÉMIE
D'AMIENS

Liberté
Égalité
Fraternité

SAINT
Baie de Somme
RIQUIER

somme
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL