Histoire des Arts Terminale 2013-2014 Visite de la Biennale de Lyon Travail d'accompagnement

12e Biennale de Lyon ENTRE-TEMPS...

du 12 septembre 2013 au 05 janvier 2014 BRUSQUEMENT, ET ENSUITE

Entre-temps, brysquement et ensuite

Cette biennale prend comme titre trois adverbes circonstanciels de temps. Ces mots s'utilisent pour structurer un récit narratif : « J'avais décidé de partir au lycée, quand, brusquement, la neige se mit à tomber. »

Les œuvres sélectionnées par Gunnar B. Kvaran et Thierry Raspail proposent donc des manières de raconter : raconter une histoire, présenter une séquence, dérouler un récit...

L'idée des commissaires d'exposition était que notre société « du spectacle », bien plus que d'être une civilisation de l'image, était en fait une civilisation de la « petite histoire ». Si on regarde aujourd'hui les stratégies de communication, on se rend compte en effet que l' « histoire », le « story-telling » est fondamental.

Les politiques mettent en place des « scénarios » lors de leurs campagnes électorales, les publicités fonctionnent par « épisodes », les séries télévisées sont adorées du public, la « télé-réalité » repose sur l'insertion d'un ressort narratif dans l'exhibition d'humains en vase-clos. Jusqu'aux réseaux sociaux qui proposent en fait une mise en récit des petits riens du quotidien des individus. Facebook présente les pages de profil sous la forme d'un « journal », forme élémentaire de la mise en récit de soi.

Les commissaires d'exposition sont donc partis du postulat que les artistes devaient être influencés par cette « mise en récit » omniprésente. Les œuvres présentées seraient donc « à lire », il y aurait « des histoires » dans ces œuvres.

Narration et représentation

Ce postulat est plutôt original, ou, du moins, problématique, car l'art moderne s'est normalement débarrassé de la « représentation ». Comment « raconter » sans « représenter » ? On n'est donc pas surpris de découvrir dans cette exposition des œuvres « figuratives » ; ça « représente », ça « raconte », ça « met en scène ». Très peu d'œuvres placent le spectateur dans une pure expérience sensible, comme pouvaient vouloir le faire les modernistes, minimalistes, abstraits, et autres amoureux du matériau brut.

En revient-on pour autant à des formes « traditionnelles » de représentation ? À vous de le dire, mais sans doute faut-il garder à l'esprit tous les systèmes narratifs que le cinéma et la télévision ont importés dans ces œuvres et dans la « représentation » en général.

Quelques mots-clé de la narration depuis le XX°s:

Collage: pratique artistique datant du début du XX°s, utilisée d'abord par les cubistes pour rompre l'illusion de la surface picturale. C'est lorsque les dadaïstes et les surréalistes s'emparent du collage que de nouvelles formes de narration vont voir le jour, résultant des associations spontanées que la mémoire fait entre des images qui n'ont a priori rien à voir... mais tout à se dire!

Cadavre exquis : pratique littéraire et plastique prisée des surréalistes qui voient dans le cadavre exquis un moyen pour contourner les règles et les codes imposés par le langage traditionnel. Selon eux, seules les associations libres de la mémoire permettent d'atteindre à des zones enfouies de l'inconscient et ainsi libérer une parole « authentique »

Montage : terme cinématographique qui consiste à créer du récit par la juxtaposition de deux plans. Le premier cinéma russe des années 20 (Eisenstein, Vertov, Koulechov...) va systématiser et radicaliser le récit par le montage qu'avait élaboré Griffith à la fin du XIX°s. Ce qu'on a appelé l' « effet kouletchov » est une expérience qui consiste à juxtaposer différents plans au même ; celui d'un homme filmé en plan serré, sans expression. En fonction du plan juxtaposé (le même homme mangeant de la soupe, un cadavre dans un cercueil, une femme sur un canapé), le spectateur ne va pas amorcer le même type de récit. Les plans ne prennent du sens que les uns par rapport aux autres, c'est ce qui crée la force du montage.

Séquence : au cinéma, ensemble de plans et de scènes qui définissent une unité narrative. L'idée de séquence cinématographique avec tout ce qu'elle implique sur le plan du récit (montage, juxtaposition, ellipses...) est aujourd'hui le modèle narratif dominant et remplace par exemple l'idée d' « acte » emprunté au théâtre, ou de « chapitre » emprunté au genre romanesque.

Questions préparatoires relatives à la narration :

- Faites une liste de tous les **genres** d' « histoires » différents que vous connaissez.
- Dans cette liste, repérez ceux qui utilisent les notions citées ci-dessus, et recherchez les **autres** systèmes narratifs présents.
- Déterminez de quels grands **genres** artistiques (littérature, cinéma, peinture, tradition orale...) ces systèmes narratifs relèvent.

Interrogez-vous:

- Aimez-vous qu'on vous raconte des histoires?
- Selon vous, d'où vient le **plaisir** de se faire raconter des histoires?
- Aimez-vous raconter des histoires ?
- Le plaisir de raconter est-il le même que celui de se faire raconter?

Quelques questions pratiques concernant les politiques culturelles:

- Comment s'organise la Biennale d'Art contemporain?
- Sur quels réseaux le commissaire d'exposition s'est-il appuyé pour la sélection des artistes de cette Biennale?
- Selon vous, est-il possible aujourd'hui de faire découvrir lors d'une biennale des artistes qui seraient complètement nouveaux et en-dehors des circuits officiels de l'art?

Lors de votre visite:

- Repérez une œuvre qui semble utiliser le principe du collage. Décrivez précisément comment elle fonctionne.
- Repérez une œuvre qui ne semble pas raconter d'histoire du tout. Décrivez précisément comment elle fonctionne, sur vous en tous cas.

Quelques questions et œuvres pour l'Ailleurs:

- Repérez-vous une ou plusieurs œuvres qui évoquent pour vous un **ailleurs**? Lequel ? (géographique, temporel, enfance, primitivisme, folie, sacré...)
 Pourquoi ?
- Selon vous, les artistes présents dans cette exposition viennent-ils d'ailleurs?

Mary Sibande, Succession of Three Ages, 2013

- Quel est votre sentiment devant l'œuvre ? Que vous raconte-t-elle ?
- Mary Sibande vient d'Afrique du Sud. Pensez-vous que son travail aurait pu venir d'ailleurs ? Pourquoi ?

Meleko Mokgosi, Pax Kaffraria: The Ruse of Disavowal, 2013

- À quelle expression célèbre le titre fait-il référence ?
- Qu'est qu'un « cafre » ?
- Que suppose ce titre ?
- L'œuvre présentée ici concerne le Botswana. Quels autres pays d'Afrique australe sont concernés par le projet Pax Kaffraria?
- À quels systèmes narratifs cette œuvre fait-elle appel ?
- © Comment l'artiste nous présente-t-il l'Afrique ?
 Quels sont les clichés avec lesquels il joue ?
- Arriveriez-vous à définir un trait « typiquement africain » à partir de ces deux œuvres ? Qu'en déduisez-vous ?

Autres œuvres à voir pour l'Ailleurs :

...Et sans doute d'autres que vous trouverez avec votre propre... histoire!

Matthew Ronay, In and Out and In and Out, Again, 2013

Artiste à la limite de l'art brut, qui nous présente une sorte de dispositif magique pour « passer dans un autre monde »

Notez les éléments plastiques qui évoquent l'art brut. Dites en quoi cette œuvre est radicalement différente des autres.

Takao Minami, Fat Shades, 2008

Immense travelling qui semble être un carnet de voyage flottant au gré du clapotis des vagues.

Pourquoi peut-on parler de « tuilage » à propos de cette œuvre ?

Nobuaki Takekawa, We are Pirats of Uncharted History, 2013

Installation composée d'une grande maquette de bateau chargé de passagers / rameurs qui semble aller dans le mur, d'une très longue carte, et d'un mannequin / pirate.

→ Même question à partir des deux derniers artistes : peut-on caractériser un art « typiquement » japonais ? Pourquoi ?