

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Ressources
ARTS PLASTIQUES

La verbalisation
Dire le faire : les œuvres et les artistes

Je suis très bonne pour la narration, mais beaucoup moins pour expliquer pourquoi je fais les choses. Je me demande si quelqu'un sait vraiment pourquoi il fait les choses. Parler de ses motivations est quelque chose de très compliqué pour les artistes.

Tacita DEAN, entretien avec Hans Ulrich OBRIST, *Conversations*, Paris, Manuella, 2008

LES MOTS

On voit que l'expérience du langage appartient au même réseau archéologique que la connaissance des choses de la nature. Connaître ces choses, c'est déceler le système des ressemblances qui les rendaient proches et solidaires les unes des autres; mais on ne pouvait pas relever les similitudes que dans la mesure où un ensemble de signes, à leur surface, formait le texte d'une indication péremptoire. Or, ces signes eux-mêmes n'étaient qu' »un jeu de ressemblances, et ils renvoyaient à la tâche infinie, nécessairement inachevée de connaître le similaire. Le langage, de la même façon, mais à un renversement près, se donne pour tâche de restituer un discours absolument premier, mais il ne peut l'énoncer qu'en l'approchant, en essayant de dire à son propos des choses semblables à lui, et en faisant naître ainsi à l'infini les fidélités voisines et similaires de l'interprétation. Le commentaire ressemble indéfiniment à ce qu'il commente et qu'il ne peut jamais énoncer; tout comme le savoir de la nature trouve toujours de nouveaux signes à la ressemblance parce que la ressemblance ne peut être connue par elle-même, mais que les signes ne peuvent être autre chose que des similitudes. Et de même que ce jeu infini de la nature trouve son lien, sa forme et sa limitation dans le rapport du microcosme au macrocosme, de la même façon la tâche infinie du commentaire se rassure par la promesse d'un texte effectivement écrit que l'interprétation un jour révélera en son entier.

Michel FOUCAULT, *Les Mots et les choses*, Editions Gallimard, 1976.

Détail : « *non est impossibile apud Deum Omne verbum* »

Ambrogio LORENZETTI, *l'Annonciation*, 1344, tempera et or sur panneau de bois
127 x 120 cm, Pinacothèque nationale de Sienne, Italie.

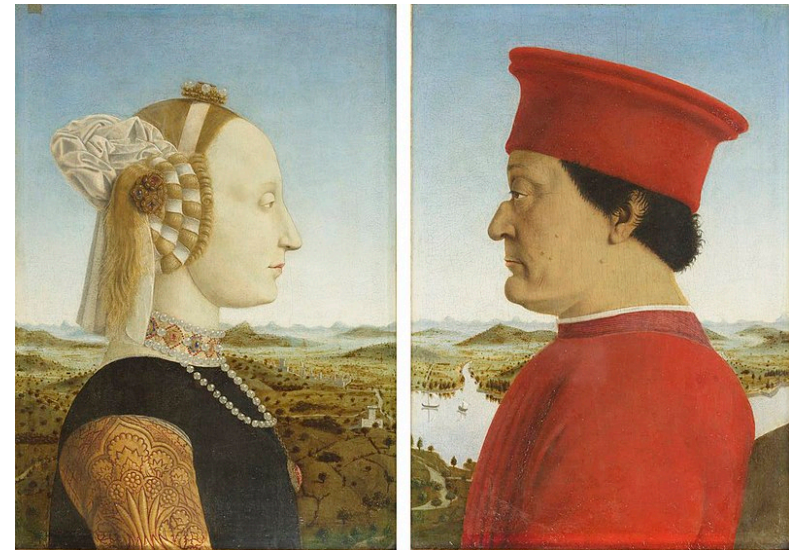

Jan Van EYCK, *les Epoux Arnolfini*, 1434,
 huile su panneau de chêne
 82,2 x 60 cm, National Gallery, Londres

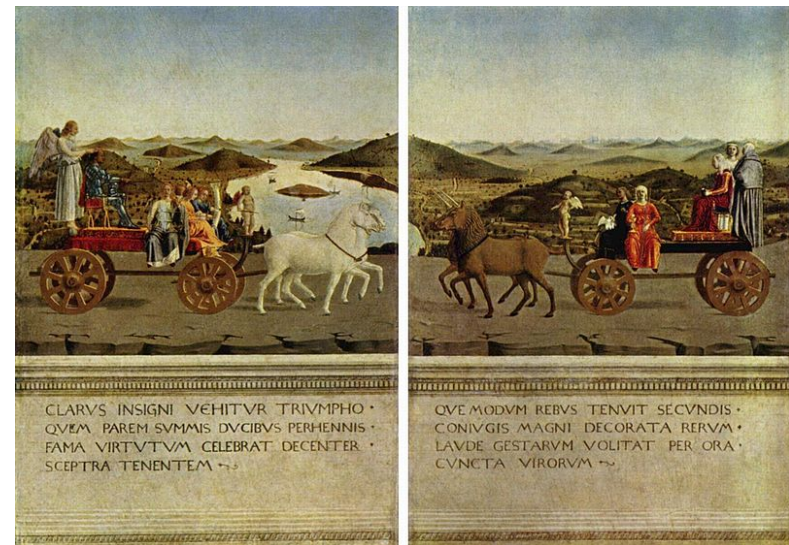

Recto

Piero Della FRANCESCA, *Le triomphe de la chasteté*, 1473-75, tempera et huile sur panneau de bois, 47 x 33 cm, Musée des Offices, Florence, Italie.

Verso

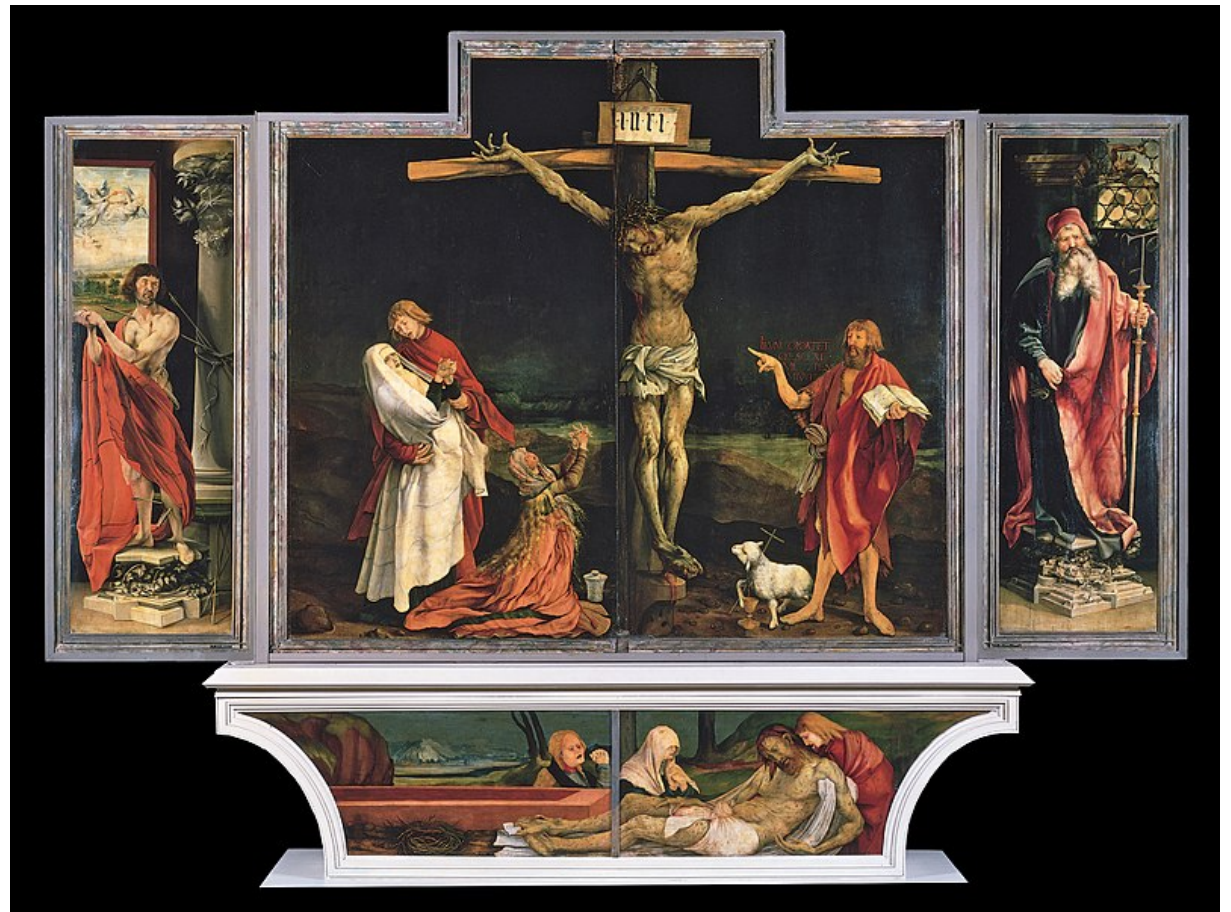

Albrecht ALDTORFER, *La Bataille d'Alexandre*, 1473-75, huile sur panneau, 158,4 x 120,3cm, Alte Pinakothek, Munich.

Détail de Saint Jean Baptiste

Matthias GRÜNEWALD, *Le retable d'Issenheim*, 1512-1516, tempera et huile sur bois, 269 × 307 cm (fermé), Musée Unterlinden, Colmar.

Philippe de CHAMPAIGNE, *La Mère Catherine-Agnès Arnault et la sœur Catherine de Sainte Suzanne de Champaigne, dit Ex-voto de 1662*, 1662, huile sur toile, 165 x 229 cm, Musée du Louvre, Paris.

Nicolas POUSSIN, *Et in Arcadia ego* (« et en Arcadie je suis »), 1638-1640, huile sur toile, 85 × 121 cm, Musée du Louvre, Paris.

Eugène DELACROIX, *Carnets*, 1832, Paris, musée du Louvre (détail)

Pablo PICASSO, *La bouteille de Vieux Marc*,
1913, Fusain, gouache, papiers collés et
épinglés sur papier, 63 x 49 cm, centre
Pompidou, Paris.

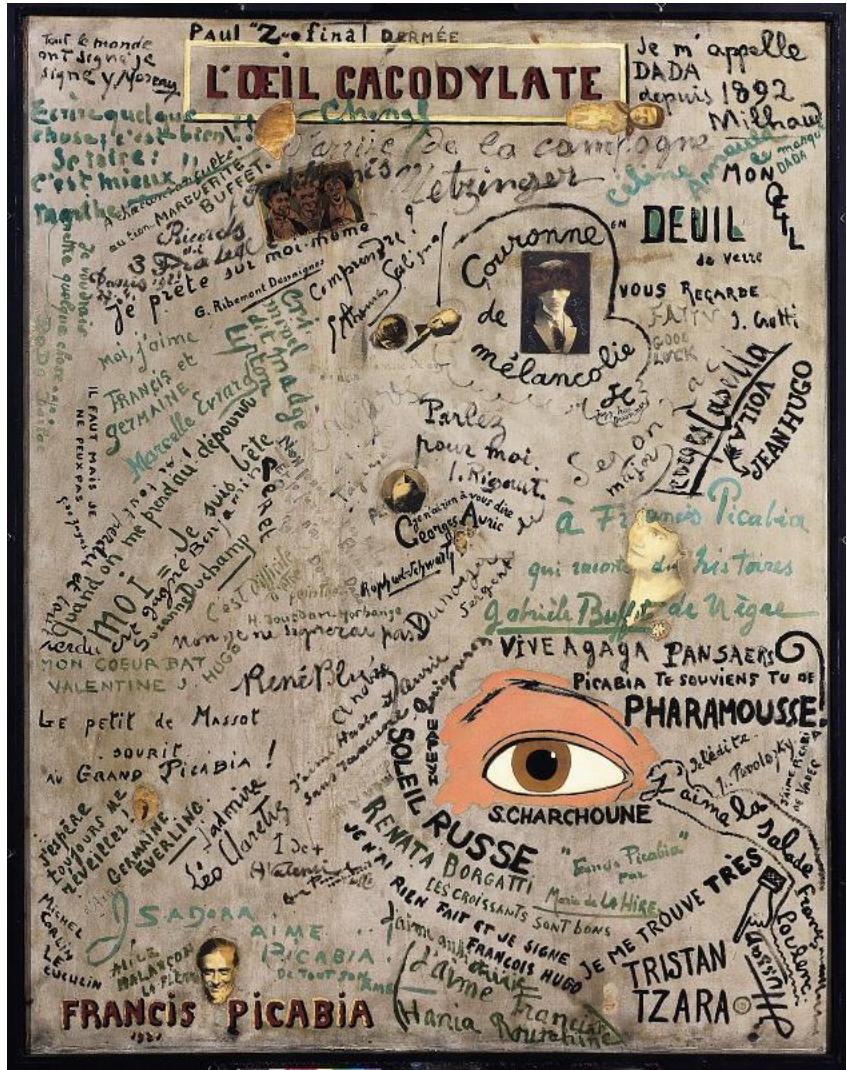
Fountain by R. Mutt

Photograph by Alfred Stieglitz

THE EXHIBIT REFUSED BY THE INDEPENDENTS

Alfred STIEGLITZ, photographie de la
Fountain de Marcel DUCHAMP, 1917.

[illegible]

René MAGRITTE, *La Trahison des images*, 1929,
huile sur toile, 60x81 cm, Los Angeles County
Museum of Art.

Joseph KOSUTH, *One and Three Chairs*, 1965, Chaise pliante en bois, photo montée d'une chaise et montée agrandissement photographique de la définition du dictionnaire de «chaise», chaise 82 x 37.8 x 53 cm, photographie 91,5 x 61.1 cm, panneau 61 x 76,2 cm

Jochen GERZ, *Leben*, 1974

Leben, une œuvre « dématérialisée par sa disparition même » (Nathalie HEINICH, *Le triple jeu de l'art contemporain*, Éditions de Minuit, Paris, 1998 (p. 101))

Marcel BROODTHAERS. *La Salle blanche* (*The white room*). 1975, bois, photographies, ampoule, peinture, 390 × 336 × 658 cm, Centre Pompidou, Paris/Musée national d'art moderne.

Jenny HOLZER, *Protect me from what I want, Survival* (1983–85), 1985, panneau électronique, 6,1 x 12,2 m, Times Square, New York,

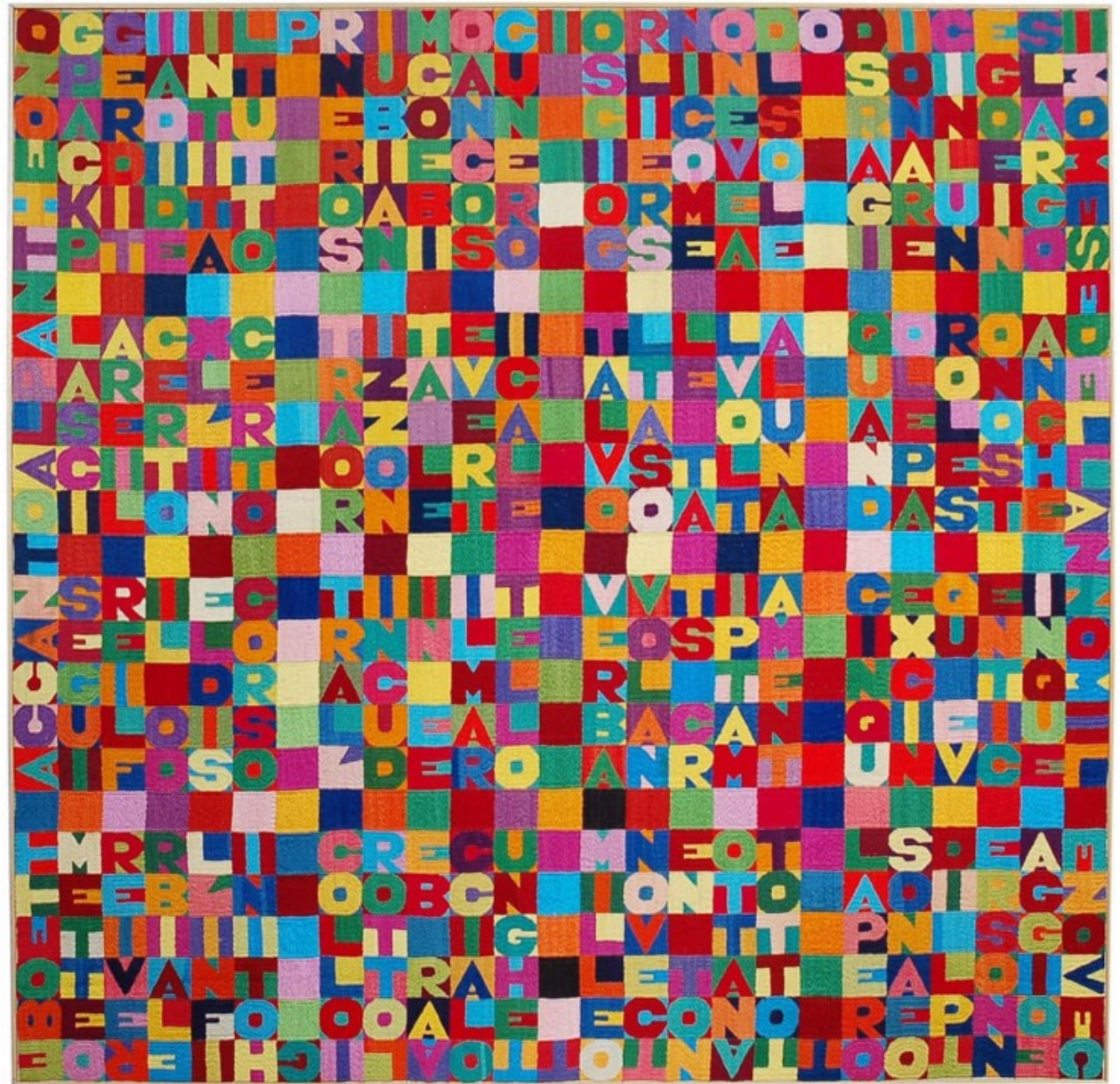

Lawrence WEINER, *Stones + Stones. 2 + 2 = 4*, 1987, lettres de dimensions variables, peintes en gris et bleu.

Barbara KRUGER, *Untitled (We Don't Need Another Hero)*, 1987, installation et photographie, 276.5 × 531.3 × 6.4 cm, Whitney Museum of American Art, New York

Alighiero BOETTI, *Aujourd'hui le premier jour
douzième mois*, 1988.

BEN (Benjamin VAUTIER), *Rien n'existe pas*, 1991,
écriture blanche sur fond noir.

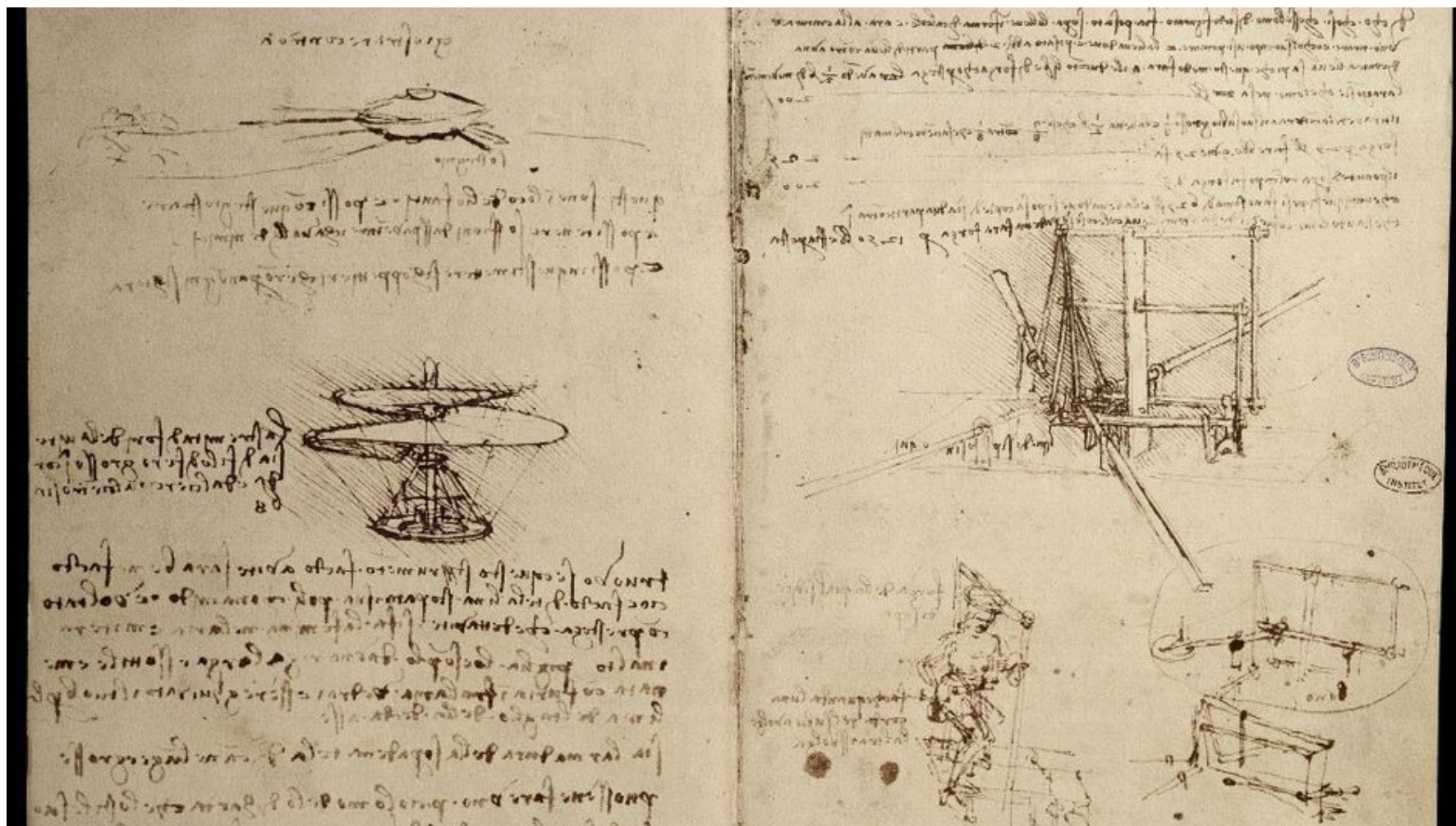

Tania MOURAUD, *MDQRPV?*, 2015, acrylique sur mur, 300 × 1942,6 cm, vue d'exposition, Centre Pompidou-Metz, 2015

Les écrits

Hormis dans une conception intuitive de l'absolu esthétique analogue à celle que décrit Plotin à propos de la contemplation de l'Un (Traité, 9-9), l'art fait en général l'objet de commentaires, y compris quand on affirme son caractère finalement ineffable. L'ekphrasis, par exemple chez Pline l'Ancien, ou bien telle qu'elle fut renouvelée à partir de la Renaissance dans la problématique de l'Ut Pictura Poesis, décrit les peintures ou les sculptures pour ceux qui ne les voient pas, ou bien cherche à établir les mérites comparés des modes d'expression. Il s'agit littéralement de mettre en mots les œuvres d'art.

Yves MICHAUD, *Le commentaire comme procédure*, in *L'art peut-il se passer de commentaire(s)?*, MAC/VAL

Léonard de VINCI, *Carnets*, 1487, Bibliothèque de l'Institut de France, (détail)

Jan VAN EYCK, *Les Époux Arnolfini*, 1434,
huile sur panneau de chêne, 82,2 × 60
cm, National Gallery de Londres.

De andere zaaiën heeft een korf.
 Enom graag zou ik eens den vrom laten poseren
 als met een zwaai om dat figuurtje te vinden dat ik
 u voorgaaf te het laten zien en dat ge op den
 voorgrond van 't eerste volutoje ziet

Enfin zoals Maars zegt, de fabriek is in
 volle werking.

Als ge wilt en kunt denk dan om het papier Ingres
 van de kleur van ongebleekt linnen zoo mogelijk
 het sterkere soort. Schryf my eens spoedig als ge kunt
 en althoofst, en antwring een handdruk in te drukken.

L. G. I.
 Vincent

Vincent VAN GOGH, *Lettre à Théo*, septembre 1881, écrite depuis Etten, Pays-Bas.

Raymond HAINS et Jacques VILLEGLÉ, *Ach Alma Manetro*, février 1949, 58x256cm

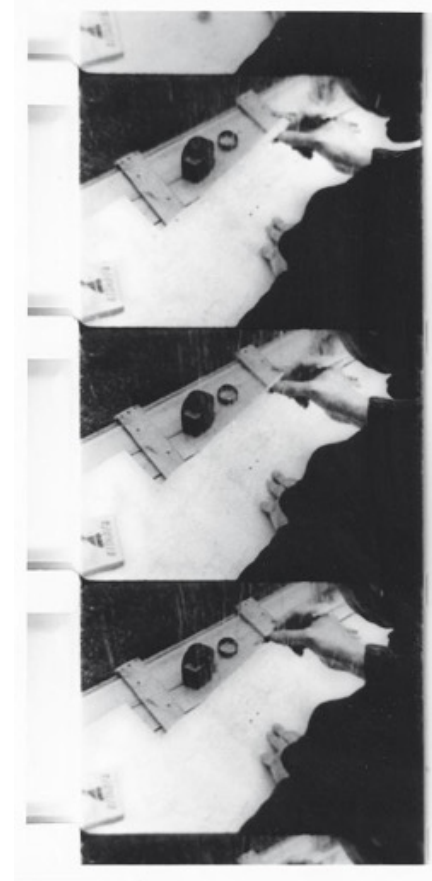
Robert RAUSCHENBERG, *Erased De Kooning Drawing*, 1953, traces de dessin sur papier, avec légende (de son ami Jasper Johns), passe-partout et cadre en bois doré de 1955, 64,1x55,2x1,3 cm, San Francisco, SFMOMA

Robert FILLIOU, *Principe d'Équivalence : bien fait, mal fait, pas fait*, 1968 (détail)

1. Le module est décliné en trois versions : bien fait, mal fait, pas fait
2. La série 1 devient l'élément du développement de la deuxième série
3. À partir de la série 2...
4. À partir de la série 3

Marcel BROODTHAERS, *La Pluie (projet pour un texte)*,
1969, film 16 mm noir et blanc, silencieux, Centre
Pompidou, Paris

I will not make any more boring art.
I will not make any more boring art.
I will not make any more boring art.
I will not make any more boring art.
I will not make any more boring art.
I will not make any more boring art.
I will not make any more boring art.
I will not make any more boring art.
I will not make any more boring art.
I will not make any more boring art.
I will not make any more boring art.
I will not make any more boring art.
I will not make any more boring art.
I will not make any more boring art.
I will not make any more boring art.
I will not make any more boring art.
I will not make any more boring art.
I will not make any more boring art.

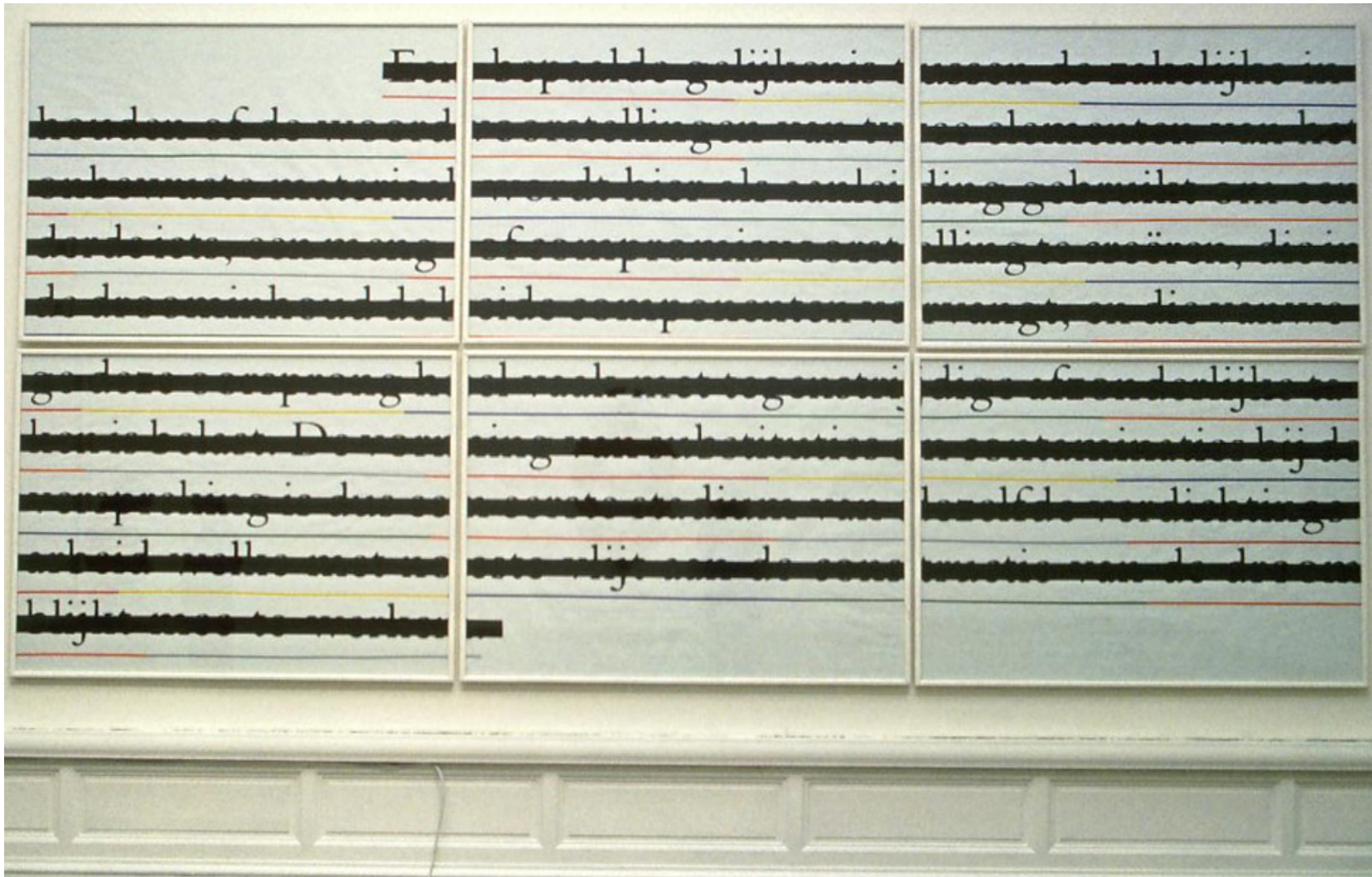
John BALDESSARI, *I Will Not Make Any More Boring Art*, 1971, lithographie, 57 x 76.4 cm.

Joseph BEUYS, *Four Blackboards*, 1972

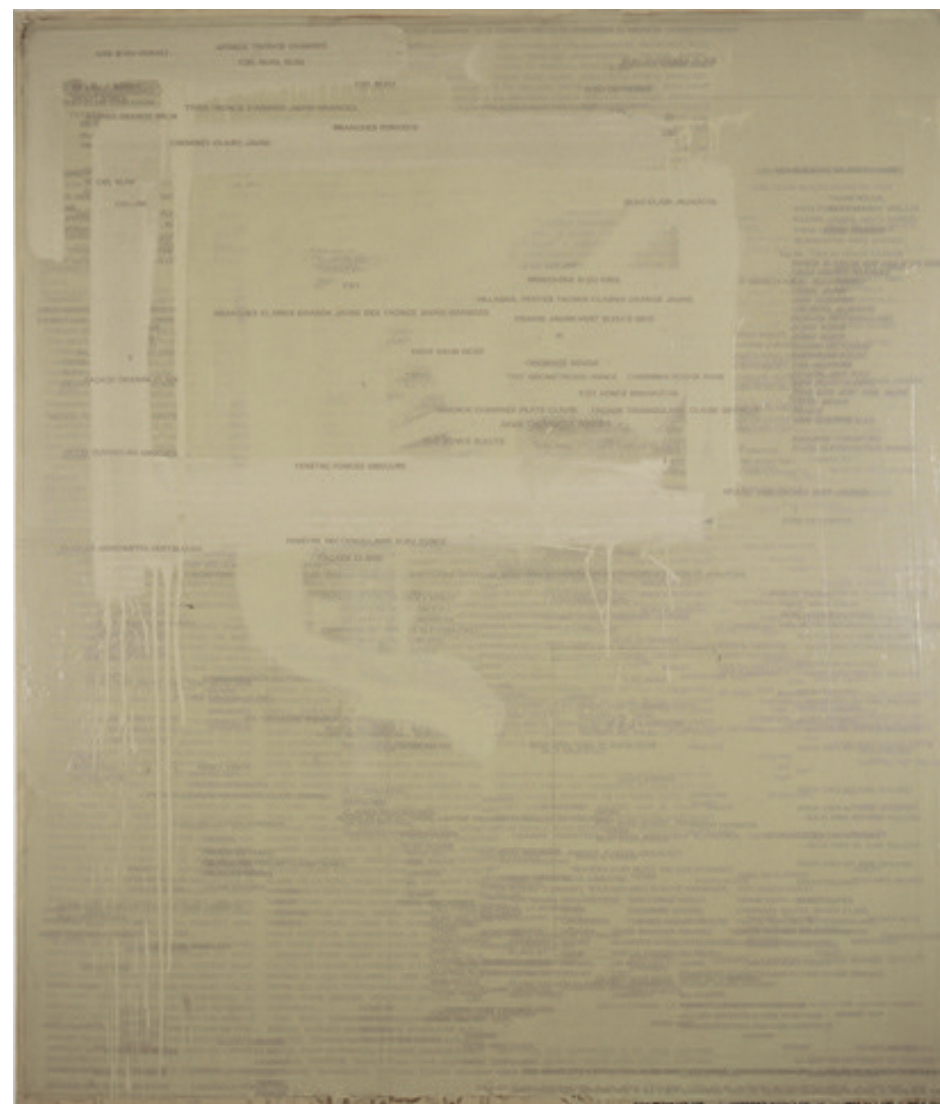

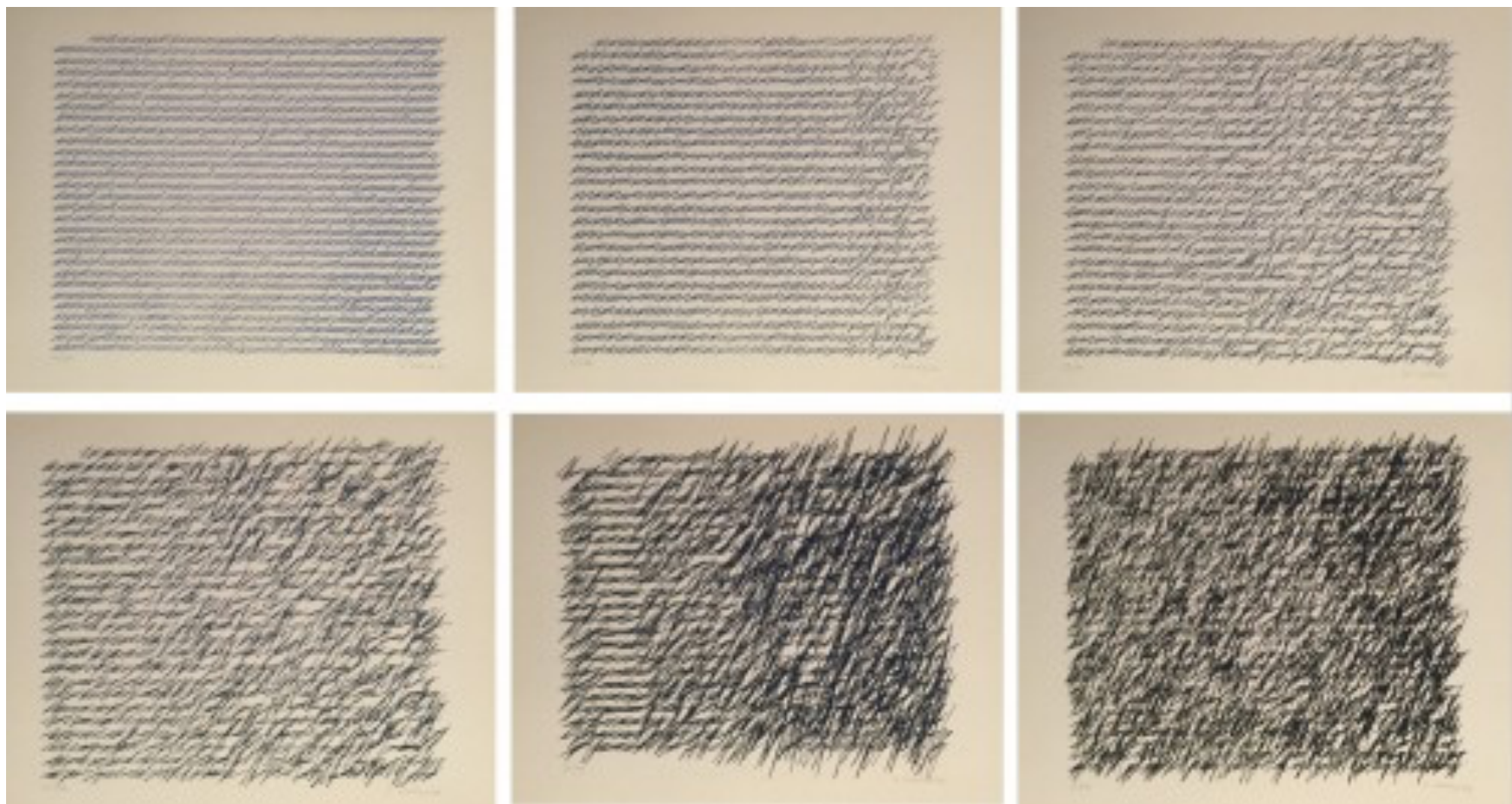
Jean-Michel BASQUIAT, *Peter and the Wolf*, 1985, acrylique, huile et collages sur toile, 254 x 289 cm

Joseph KOSUTH,
Zero & Not, 1985-
1986

Rémy ZAUGG, *Une feuille de papier II*, 1973-1986, Collection Frac Bretagne

Vera MOLNAR, *Lettres de ma mère*, 1990, sérigraphie, 32 x 42 cm

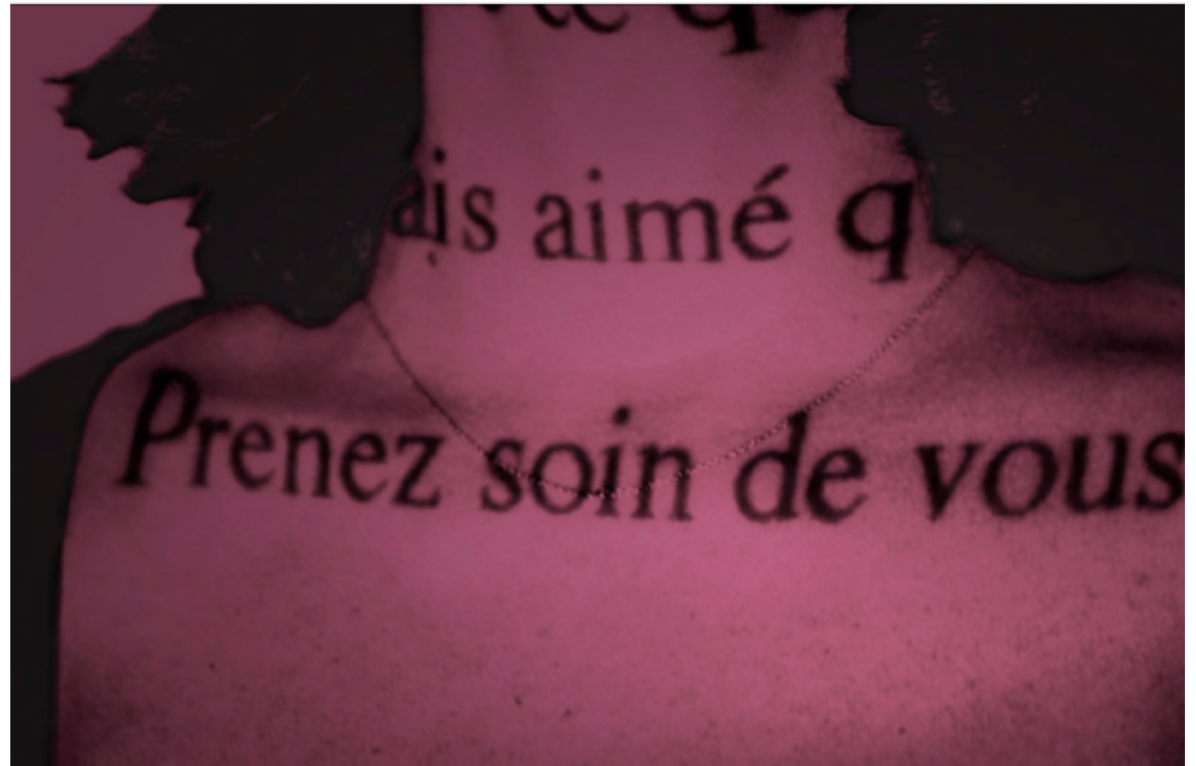

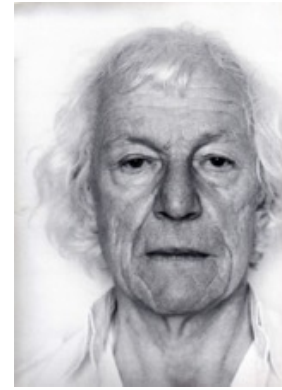
Gabriel OROZCO, *First Was the Spitting*, 1993

Sophie CALLE, *Prenez soin de vous*, 2007

J'ai reçu un mail de rupture. Je n'ai pas su répondre. C'était comme s'il ne m'était pas destiné. Il se terminait par les mots : Prenez soin de vous. J'ai pris cette recommandation au pied de la lettre. J'ai demandé à cent sept femmes - dont une à plumes et deux en bois - , choisies pour leur métier, leur talent, d'interpréter la lettre sous un angle professionnel. L'analyser, la commenter, la jouer, la danser, la chanter. La disséquer. L'épuiser. Comprendre pour moi. Parler à ma place. Une façon de prendre le temps de rompre. A mon rythme. Prendre soin de moi.

J'ai donc demandé à des femmes (plus ou moins célèbres) d'interpréter ce texte, non pas pour rester dans un univers féminin, mais parce qu'il me semblait que cette lettre était le prototype de celles que les hommes écrivent dans ces circonstances.

Roman OPALKA, *Détail*, 1965, 196x135 cm

Roman OPALKA, *Détail*, 1975, 196x135 cm

Roman OPALKA, *Détail*, 1995, 196x135 cm

Idris KHAN, *Conflicting Lines*, 2015

Les
paroles

Une œuvre d'art est une tautologie en ce qu'elle représente l'intention de l'artiste, c'est-à-dire le fait qu'il déclare que cette œuvre-là est de l'art, ce qui veut dire qu'elle en est une définition.

Joseph KOSUTH, *L'art après la philosophie*, 1969

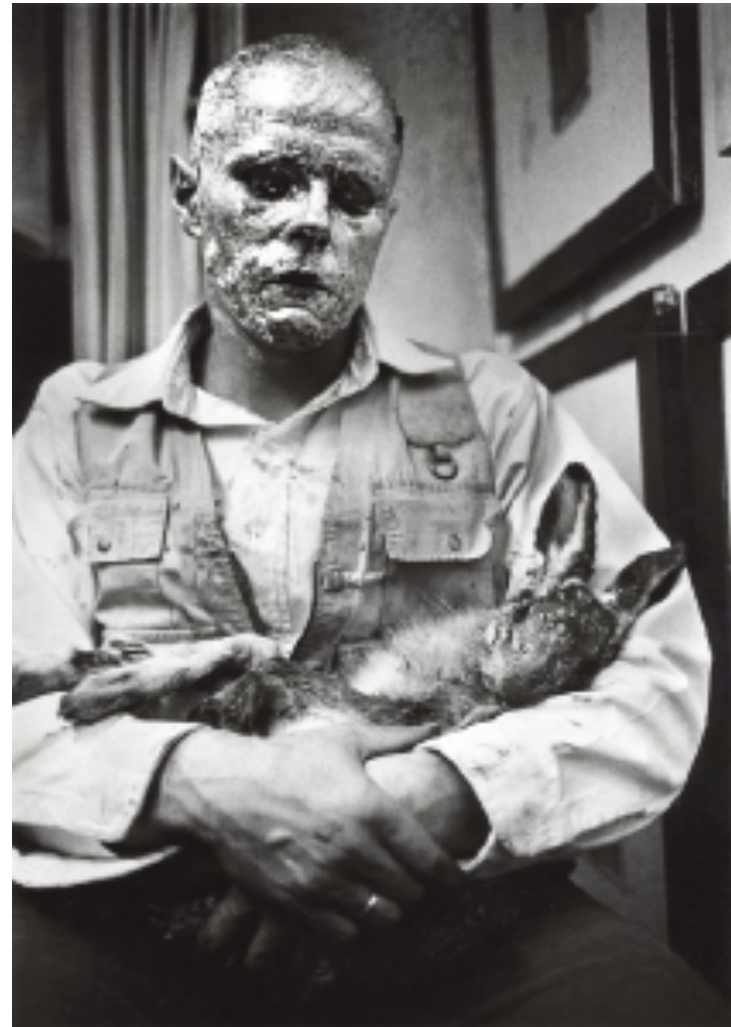

Ambrogio LORENZETTI, *L'Annonciation*, 1344, tempera et or sur panneau, 127 × 120 cm, Pinacothèque nationale, Sienne

Johannes VERMEER, *L'Art de la peinture*, 1666, huile sur toile, 120 × 100 cm, au Kunsthistorisches Museum de Vienne.

Joseph BEUYS, *Comment expliquer la peinture a un lièvre mort ?*, 1965,
performance

https://youtu.be/z_VPN8M1SGw

Gilbert & George, *The Singing Sculpture*, 1970, performance

<https://youtu.be/CsuHpi2gcGY>

Marina ABRAMOVIĆ & ULAY, AAA AAA, 1978, performance

<https://vimeo.com/134398509>

Julien PRÉVIEUX, *What Shall We Do Next? (Sequence #2)*, , 2014, Vidéo HD/2K, 16'47"

<https://vimeo.com/111013619>

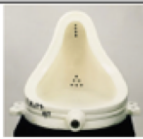

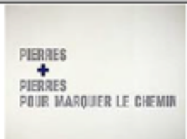

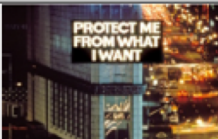

Des ressources didactiques

<http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/wp-content/uploads/Term-Langages-de-lart.pdf>

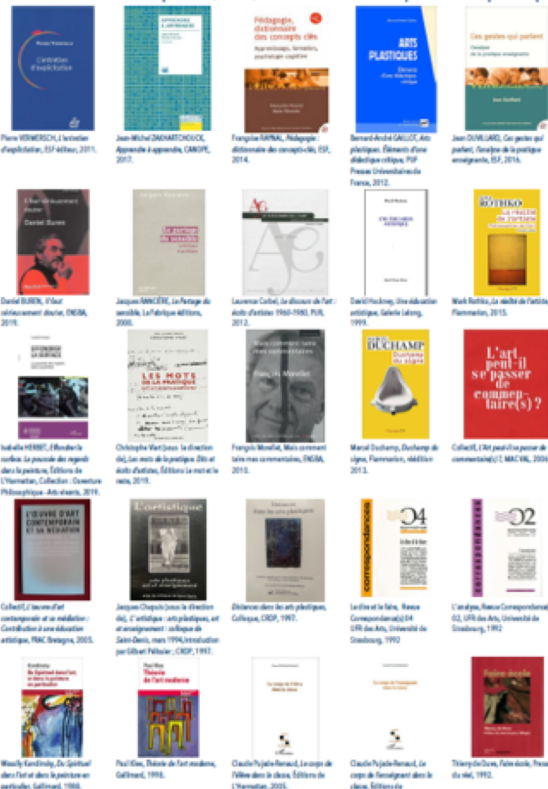
<http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/wp-content/uploads/Term-Dire.pdf>

Projet d'enseignement	Langages de l'art					
Point de programme travaillé	<ul style="list-style-type: none"> Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique : les relations entre l'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur <ul style="list-style-type: none"> La présentation et la réception de l'œuvre ; <p><u>La réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée ou éditée</u></p> <p>Communiquer, diffuser, éditer la production et la pratique</p>					
Niveau concerné	Terminale enseignement optionnel					
Questionnement didactique	- L'exposition comme dispositif : communication, médiation et trace de l'œuvre, du discours, du fait artistique					
Champ de questionnements pour l'élève (ce qu'il va chercher, connaître, comprendre)	<p>- Penser, concevoir, construire les modalités de présentation du langage comme forme de l'art ;</p> <p>- Exposer le langage sous toutes ses formes ;</p>					
Compétences disciplinaires et transversales visées	<p>PRATIQUER LES ARTS PLASTIQUES DE MANIÈRE REFLEXIVE</p> <p><i>Expérimenter, produire, créer</i></p> <p>S'approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique.</p> <p><i>Mettre en œuvre un projet artistique individuel ou collectif</i></p> <p>Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques.</p> <p>QUESTIONNER LE FAIT ARTISTIQUE</p> <p>Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et situer des œuvres dans l'espace et dans le temps.</p> <p>EXPOSER L'ŒUVRE, LA DEMARCHE, LA PRATIQUE</p> <p>Être sensible à la réception de l'œuvre d'art, aux conditions de celles-ci, aux questions qu'elle soulève et prendre part au débat suscité par le fait artistique.</p>					
Éléments de langage plastique mobilisés : vocabulaire, concepts, notions	<p>Espace, langage, mots, concepts, idées, phrases,...</p> <p>Art conceptuel : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ArtConcept/ENS-ArtConcept.htm#image05</p>					
Corpus d'œuvres de références et modalités de présentation	 <p>Marcel DUCHAMP, <i>Fontaine</i>, 1917 (réplique de 1964), urinoir retourné en porcelaine, ready-made, Paris, Musée National d'Art Moderne. https://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ArtConcept/ENS-ArtConcept.htm#image05</p>	 <p>Joseph Kosuth, <i>One and Three Chairs</i>, 1965 (Une et trois chaises) Installation : chaise en bois et 2 photographies 200 x 271 x 44 cm https://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ArtConcept/ENS-ArtConcept.htm#image06</p>	 <p>Lawrence WEINER, <i>Stones + Stones. 2 + 2 = 4</i>, 1987, Lettres de dimensions variables, peintes en gris et bleu</p>	 <p>Marcel Broodthaers <i>Salle blanche</i>, 1973 Bois, aggloméré, photographie contrecollée sur contreplaqué, peinture sur bois, plâtre, métal, mousse de polyuréthane, ampoule électrique 390 x 350 x 658 cm</p>	 <p>Jenny Holzer, <i>Protect me from what I want, Survival</i> (1983-85), 1985, panneau électronique, 6,1 x 12,2 m, Times Square, New York, https://www.womenartists.com/artiste/jenny-holzer/</p>	 <p>Barbara Kruger, <i>Untitled (Know nothing, Believe anything, Forget everything)</i>, 1987/2014, impression numérique sur vinyle, total : 274,32 x 342,05 cm, National Gallery of Art, Washington https://www.womenartists.com/artiste/barbara-kruger/</p>

Projet d'enseignement	Dire
Point de programme travaillé	<ul style="list-style-type: none"> • Domaines de la formalisation des processus et des démarches de création : penser l'œuvre, faire œuvre <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre :</u> <p><u>L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre</u></p> <p>Penser le projet d'une création dans la dynamique d'une pratique artistique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temporalités du processus de création : temps de réalisation, de dévoilement, de lecture, œuvre évolutive et « <i>work in progress</i> »...
Niveau concerné	Terminale enseignement optionnel
Questionnement didactique	<p>Finalités de l'épreuve du Grand oral :</p> <p>Capacité à argumenter et à relier les savoirs, développer l'esprit critique, l'expression, la clarté du propos, l'engagement dans la parole, la force de conviction.</p>
Champ de questionnements pour l'élève (ce qu'il va chercher, connaître, comprendre)	<ul style="list-style-type: none"> - Travail de l'oral en perspective de l'épreuve du Grand oral : les arts plastiques contribuent aux compétences nécessaires car elles permettent de développer une posture pour communiquer, dire, analyser, expliciter, verbaliser sa démarche, sa pratique, ses intentions, les œuvres...
Compétences disciplinaires et transversales visées	<p>PRATIQUER LES ARTS PLASTIQUES DE MANIÈRE REFLEXIVE</p> <p>QUESTIONNER LE FAIT ARTISTIQUE</p> <p>Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une pratique, d'une démarche, d'une œuvre.</p> <p>EXPOSER L'ŒUVRE, LA DÉMARCHE, LA PRATIQUE</p> <p>Dire et partager sa démarche et sa pratique, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.</p>
Éléments de langage plastique mobilisés : vocabulaire, concepts, notions	<p><i>Or la parole engagée n'a de sens que par rapport à un faire. « Le faire » et « le dire » sont deux moments indissociables d'un même concept qui s'appelle « la pratique ».</i></p> <p style="text-align: right;">Gilbert PÉLISSIER, <i>L'oral en arts plastiques</i>, 2004.</p> <p>Dire, communiquer, analyser, expliciter, verbaliser,...</p> <p>Performance : « attestant d'une manière de se concevoir en artiste agissant dans le monde »</p> <p>« L'énoncé performatif : dire/produire »</p> <p>http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Performance/</p>

Un corpus théorique

Dire le faire : éloquence, oral, verbalisation et explicitation plastique

<http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/wp-content/uploads/Bibliographie-Dire-le-faire-1-1.pdf>

Serge THOMAS , professeur d'arts plastiques, correspondant académique pour la mission d'innovation et d'actualisation des disciplines, a la parole, un relation avec la question du corps dans les arts plastiques , série de 10 vidéos qui illustrent des professeurs d'arts plastiques de l'académie de Nancy-Metz autour de la question de l'explicitation du langage dans l'enseignement des arts plastiques. Galleries académiques a regard et langage artistique a 2 avril 2017.	http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/wp-content/uploads/Bibliographie-Dire-le-faire-1-1.pdf
Yves PELLERIN , inspecteur académique, a L'art et les arts plastiques , suite au complément de l'enseignement des arts plastiques, les 24 mai 2016.	http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/wp-content/uploads/Bibliographie-Dire-le-faire-1-1.pdf
La parole de l'art et les arts plastiques , Verbalisation Expression Evolution	http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/wp-content/uploads/Bibliographie-Dire-le-faire-1-1.pdf

DE LA LETTRE À L'IMAGE

UN CHOIX D'ŒUVRES DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE

René Magritte, *Querelle des universaux*, 1928
Huile sur toile, 53,5 x 72,5 cm

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Lettre_image/index.html