

7 démarches d'artistes plasticiens d'aujourd'hui

Hélène Arnal - Volume

Walter Barrientos - In situ

Bernard Belluc - Installation

André Cervera - Peinture

Sylvain Coentin - Assemblage

Enzo - Scénographie

Pierre François - Peinture/collage

Présentation

Sept films⁽¹⁾ courts sont rassemblés dans ce DVD pour relater sept démarches d'artistes plasticiens d'aujourd'hui au regard de l'explicitation de leur pratique et de la monstration de leurs œuvres :

Hélène Arnal,

Walter Barrientos,

Bernard Belluc,

André Cervera,

Sylvain Corentin,

Enzo,

Pierre François.

Même si leur point d'attache est commun, le sud de la France, ils empruntent chacun à un champ de pratique, de technique, de savoir-faire et de culture différent.

Au-delà de la géographie se dessine alors une nouvelle cartographie, celle du processus créatif, reposant sur des stratifications successives et gardant la trace du cheminement emprunté par l'artiste.

Qu'ils travaillent le polystyrène, le sable, la porcelaine, la matière picturale, les matériaux de récupération, de rebut ou les végétaux, que leurs outils soient le chalumeau, le pinceau, la main ou un mode de communication, qu'ils inscrivent leur démarche dans la durée ou dans l'éphémère, chacun, avec sa sensibilité, ses repères culturels et artistiques, sa perception du réel et du monde, invente et définit une entité appelée œuvre.

Chaque séquence filmique présente l'artiste dans son lieu de création et nous invite à suivre sa démarche à travers l'élaboration de ses œuvres. Ses commentaires nous permettent de mieux en saisir la singularité.

1 – Produits de 1995 à 2002 par le Centre régional de documentation pédagogique de l'académie de Montpellier et le Centre départemental de documentation pédagogique de l'Hérault, ils ont été édités alors dans une collection de vidéocassettes intitulée *Les arts et l'école*. En 2007, ils font l'objet d'une nouvelle édition dans la collection *L'école des arts*.

7 démarches d'artistes plasticiens

Hélène Arnal

Née en 1947 à Rabat, vit et travaille à Lansargues (Hérault).

Diplômée de l'école des Beaux-Arts de Paris, elle a d'abord été assistante du chef décorateur de la Comédie-Française. Elle alimente son univers imaginaire des légendes et mythes languedociens, explorant les thèmes de la mer, du taureau, des pêcheurs, de la fête, de la sainte Sara du peuple gitan. Elle élabore des sculptures à base de carton et de polystyrène, créant ainsi un monde de personnages et de créatures pittoresques. Son travail se caractérise par une intensité des couleurs et un jeu de volumes exploitant les notions d'évidement, d'emboîtement, d'imbrication.

Walter Barrientos

Né en 1960 au Pérou, vit et travaille à Toulouse.

La démarche de Walter Barrientos, peintre et graveur, est la conjugaison d'une histoire personnelle (avec la reprise d'une ancienne tradition andine qui consiste à laisser des traces sur le sol, les lignes des Nazcas) et de recherches issues de la création contemporaine. Son matériau, le sable, constitue la base de son expression plastique. Il développe un processus de travail : l'intervention directe sur/avec la nature, explorant les notions d'éphémère et de monumentalité.

Bernard Belluc

Né en 1949 à Montpellier, vit et travaille à Prades-le-Lez (Hérault).

Sa carrière de céramiste lui permet de développer des techniques telles que le moulage et des savoir-faire tels que le modelage. Son goût pour la récupération, la collecte et le minuscule, le conduit à remplir une maison entière d'objets de toutes sortes. Cette pratique et cette sensibilité constituent l'origine de sa démarche. Elle consiste à mettre en espace des objets dans des scénographies narratives. Hervé Di Rosa, plasticien, accompagné par Bernard Belluc, imagine pour celles-ci un concept de présentation : le Musée International des Arts Modestes (MIAM), qui voit le jour en 2000 à Sète.

André Cervera

Né en 1962 à Sète, vit et travaille à Sète (Hérault).

Influencé par la musique, imprégné de ses voyages en Yougoslavie, Inde, Sénégal, Maroc ou encore Mali, des fêtes et légendes de sa région, il élabore une écriture plastique foisonnante. Sa peinture développe une vision tant descriptive que symbolique et imaginaire, où la notion de temps est prépon-

dérante. Il y a urgence pour observer, il y a urgence pour peindre. Le rythme présent sur la surface peinte fait écho à la posture de l'artiste. Tel un danseur, il se déplace, va-et-vient au-dessus, autour de la toile posée à plat sur le sol. La ligne se déploie sur la surface du support. Sensible, elle rend compte du parcours du geste.

Sylvain Coentin

Né en 1962 à Montpellier, vit et travaille à Prades-le-Lez (Hérault).

Plasticien, il élabore, à partir de bois récupérés, des sculptures par assemblage dont il travaille ensuite « la peau » par des jeux de traces, de scarifications, de grattages ou encore de frottages. Les matériaux de rebut, choisis et exploités par l'artiste, questionnent la notion de temps. Ceux-ci sont à la fois l'expression d'une durée et le témoignage d'une mémoire ou d'un souvenir.

Enzo

Né en 1954 à Montpellier, vit et travaille au Bosc près de Lodève (Hérault), entre deux voyages au Japon.

Sa rencontre avec le zen et le tao déclenche son intérêt pour la culture et l'esthétique classiques chinoises et japonaises. Photographe mais aussi vidéaste, il écrit des haïkus et se consacre à la création de jardins paysages (P'en Chan) nourris des études sur le jardin japonais qu'il a effectuées à Kyoto. Il se nomme lui-même « plasticien-jardiniste ». Par le contact direct avec la nature, le toucher des pierres, des végétaux, il instaure un rapport à la fois physique et méditatif avec le processus de création.

Pierre François

1935 – 2007, à Sète (Hérault).

Peintre, dessinateur, illustrateur et décorateur de théâtre, il a réalisé de nombreux murs peints (Avignon, Béziers, Sète, Saintes-Maries de la Mer, Toulouse, Bordeaux, Alès, Montpellier, Miramas, Chennevières-sur-Marne). Nourri de cette expérience, il s'investit dans l'art postal et interroge par sa pratique la relation à l'autre, personne connue ou inconnue, et par là-même l'appartenance de l'œuvre. Par ce moyen de communication, il développe un langage poétique peuplé d'images peintes, dessinées, colorées, collées, où il exploite tant les données formelles que sémantiques du timbre, du tampon, de l'adresse et de l'objet enveloppe.

Champs de pratique artistique et influences

Quels champs de pratique ces artistes exploitent-ils, et de quelles influences directes ou indirectes sont-ils nourris, dans des cheminements à la fois pluriels et imbriqués ?

Hélène Arnal

Volume

Niki de Saint-Phalle
Le cubisme
(les sculptures d'assemblage en particulier)
Les légendes du sud de la France
(Sainte Sara, les taureaux, les oiseaux...)

Walter Barrientos

In situ

Land art
La culture Nazca (mythes et rites)
Les traditions populaires andines

Bernard Belluc

Installation

Hervé Di Rosa
Marcel Duchamp
Kurt Schwitters
Arman (statut de l'objet, accumulations)
L'art brut
L'art modeste
Les arts populaires

André Cervera

Peinture

Pierre Alechinsky
Robert Combas
Max Ernst (les frottages en particulier)
Yves Klein
Groupe COBRA
Happening
La figuration libre
Peintures rupestres de Lascaux
Les traditions populaires du Languedoc
(fêtes, légendes et animaux totémiques)

Sylvain Coentin

Assemblage

Robert Rauschenberg
Les arts primitifs (art africain, ibérique...)
Le cubisme : assemblages et papiers collés
L'ethnologie

Enzo

Scénographie minérale

Le zen (la méditation)
Le tao
La nature
L'esthétique du vide (Ma)
Le Japon traditionnel
La poésie chinoise et japonaise
Les lavis d'encre de Chine de la période
Song (XIIe siècle)

Pierre François

Peinture collage

Georges Braque
Raoul Dufy
Paul Klee
Henri Matisse
Francis Picabia
Pablo Picasso
L'art postal
Les décors de théâtre
Les contes, légendes et mythes

Pour une approche pédagogique

Ce DVD permettra à une classe, à un enseignant du premier comme du second degré, à un étudiant ou à toute personne intéressée par l'art, d'identifier et de s'approprier le sens d'une démarche artistique aujourd'hui, et d'en comprendre toute la richesse. Tantôt point de départ, tantôt aboutissement, il contribuera à l'élaboration d'un projet pédagogique, artistique ou culturel ayant pour objectifs :

- de comprendre les différents processus de création à travers une œuvre singulière,
- de penser l'articulation et la relation entre démarche artistique et démarche pédagogique,
- d'intégrer la place, le rôle, la mission de l'artiste et de l'enseignant dans un projet pédagogique et artistique avec des élèves,
- d'inciter l'enseignant à élaborer des projets en arts plastiques, mais aussi pluridisciplinaires.

Confronter une démarche artistique à une démarche pédagogique ouvre sur une multiplicité de questionnements :

Questionnements sur les démarches de l'artiste et du pédagogue, leurs articulations et leurs relations.

L'artiste regarde, exprime, pense, interroge et réinterroge sans cesse le monde. Le processus de création est un moyen pour l'appréhender et le comprendre. Ancien et complexe, il peut être assimilé à une démarche au même titre qu'existe une démarche historique ou scientifique. Pour « faire œuvre », l'artiste ne reste pas confiné dans son atelier, il se déplace, se nourrit des apports extérieurs et affirme, là où il se trouve, son statut de créateur.

Une invitation nous est donnée à diriger notre regard d'un artiste à un autre, d'une culture à une autre, d'un mode d'expression à l'autre, d'un concept à un autre. Ainsi s'établit une histoire entre des hommes et des lieux, entre des artistes et des espaces naturels, construits, habités, géographiques, historiques ou sociologiques. De ces rencontres naissent des œuvres métissées.

En regard de la démarche de l'artiste, il s'agira pour le pédagogue de mettre ses élèves en situation d'apprentissage, selon un processus complexe que définit ainsi Philippe Perrenoud : « L'enseignant demeure un garant de la Loi et du Savoir, une personne-ressource, un leader d'opinion, un acteur assumant une part du travail. Il peut, sans renoncer à ces tâches, prendre par moments une posture plus distanciée et aider les élèves à prendre conscience de leurs fonctionnements, de leurs échecs et de leurs manques aussi bien que de leur réussite et de leurs compétences et connaissances. Ce choix didactique est

fondamental: il favorise un apprentissage à partir de l'expérience, la mise en mot, l'échange à propos des opérations effectuées et de leur face cachée. Il s'agit pour les élèves, à leur niveau, de penser leur propre pensée et leur propre action, de se regarder décider et agir et de tirer des enseignements de cette lucidité »⁽²⁾.

Comment, en outre, l'enseignant peut-il construire sa démarche pédagogique, en s'appuyant sur la démarche artistique d'un plasticien, sans faire travailler ses élèves « à la manière de... »? C'est par l'approche concrète des œuvres, des processus artistiques, des techniques et de leur mise en œuvre, des dispositifs de monstration et d'exposition, que s'ouvre la réflexion à différents champs de connaissances et de pratiques.

Questionnements sur la nature des connaissances et des compétences développées, et sur leurs modalités d'acquisition.

Le philosophe Olivier Reboul distingue trois principales façons d'apprendre: « *apprendre que* », qui relève d'un acte d'information, « *apprendre à* », qui renvoie à l'apprentissage comme acquisition d'un savoir-faire, et « *apprendre* » au sens intransitif, dont le résultat est le fait de comprendre.

Comprendre – comprendre – c'est saisir ensemble: insérer ce qui est visé par la pensée dans un réseau de relations pour le constituer en une totalité de sens.

Comment mettre la pédagogie de projet au service du développement de compétences? En quoi l'artiste, sa démarche et ses œuvres, contribuent-ils à la formation d'une culture humaniste ainsi qu'à la construction de la personne?

L'enseignant invitera les élèves à acquérir « une culture du regard », incitative à une éducation sensible, au développement de la curiosité et de l'esprit critique. Adopter une posture « de regard culturel » permettra de s'approprier les œuvres en identifiant les continuités, les évolutions, les ruptures, les citations, en leur donnant un sens par les relations établies avec celles du passé, avec d'autres écritures artistiques, avec d'autres champs culturels.

Par exemple:

- Quelle relation l'œuvre d'Enzo entretient-elle avec la peinture de paysage?
- Comment l'art modeste questionne-t-il l'art contemporain?
- Quel(s) lien(s) établir entre l'œuvre de Walter Barrientos et l'ethnologie?

2 – Philippe Perrenoud, *Mettre les démarches de projet au service du développement de compétences*, faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, Université de Genève, 2003.

Ces questions trouvent leurs réponses en abordant la relation de l'homme au territoire, tels les sept artistes présentés qui interrogent tout particulièrement l'espace, que ce soit la surface inhérente à l'œuvre ou l'espace dans lequel l'œuvre s'inscrit. L'espace représenté, investi, imaginé, ressenti, détourné, métaphorisé devient le médium de l'artiste. Il le questionne comme processus dans un rapport historique, artistique, technique, ethnologique, sociologique.

Questionnements des rapports entre l'œuvre et l'espace, l'œuvre et la sociologie.

L'espace de l'œuvre interroge la représentation d'un espace bidimensionnel ou tridimensionnel comme espace figuré (du réel à la figuration), comme espace imaginé et/ou construit (d'un espace scénographique à un espace immatériel). L'œuvre dans l'espace interroge le rapport qu'elle établit avec son environnement artistique, culturel, social, économique, comme dispositif de présentation (de l'installation à l'in situ), comme dispositif de représentation (du cadre à sa remise en question).

L'espace du corps dans l'œuvre interroge la relation qu'instaure l'œuvre avec le corps : l'artiste comme acteur de l'œuvre dans une posture artistique, le spectateur comme acteur dans l'œuvre par son regard et son point de vue. La sociologie de l'œuvre par rapport à l'œuvre sociologique interroge la relation de l'atelier à la société et de l'art à la société, telle que Florence de Méredieu nous le propose dans *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain* : « Quitter l'art... rejoindre la vie ».

Cette approche pédagogique ouvre la réflexion aux différents champs de connaissances et de compétences du socle commun⁽³⁾ et se réfère aux programmes du premier comme du second degré d'un point de vue pratique et/ou théorique mettant en jeu les enseignements artistiques, les arts visuels notamment, mais aussi toute discipline qui investit avec eux un domaine commun de recherche.

3 – « Le socle commun de connaissances et de compétences » définit par décret du 11 juillet 2006 l'ensemble de connaissances et de compétences que l'école s'engage à transmettre aux enfants au cours de leur scolarité obligatoire. Est concernée notamment la culture humaniste qui « contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité, [...] enrichit la perception du réel, ouvre l'esprit à la diversité des situations humaines, invite à la réflexion sur ses propres opinions et sentiments et suscite des émotions esthétiques. » (*Le socle commun des connaissances*, CNDP/XO Editions, 2006)

À travers la rencontre singulière d'artistes et de leurs œuvres, mais aussi la découverte de structures de création, de médiation et de diffusion (opéra, théâtre, musée...), appréhender démarches, techniques et processus de création, s'en nourrir pour un enseignement artistique ou une éducation culturelle, tel est le propos de cette collection.

7 démarches d'artistes plasticiens d'aujourd'hui

À travers 7 films courts sont présentées 7 démarches d'artistes plasticiens d'aujourd'hui, au regard de l'explicitation de leur pratique et de la monstration de leurs œuvres. Même si leur point d'attache est commun, le sud de la France, ils empruntent chacun à des champs de pratique, de technique, de savoir-faire et de culture différents.

Volume

In situ

Installation

Peinture

Assemblage

Scénographie

Peinture/collage

Au-delà de la géographie se dessine alors une nouvelle cartographie, celle du processus créatif, gardant la trace du cheminement emprunté par l'artiste. Reste aussi une mise en lumière de la sensibilité d'une époque, de ses courants et de ses langages.

Tantôt point de départ, tantôt aboutissement, ce DVD est un outil pédagogique utile à tous niveaux d'enseignement et d'approche culturelle.

Site internet : www.crdp-montpellier.fr/ecole-des-arts

Auteurs : Myriam Comet-Stapert, Catherine Lemonnier, Christian Dumas

Réalisation : Jean Soulet (1re édition 1996-2002)

Montage et authoring DVD : Jean-Paul Fillit (édition 2008)

Infographie : Christophe Herrera

Production : CRDP académie de Montpellier / CDDP de l'Hérault

Directeur de production : Jean-Marie Puslecki

Enseignants, tout public.

Mots Clés : *Motbis* : artiste, création artistique, arts plastiques, art contemporain, Languedoc-Roussillon : région. *Dewey* : 701.1

