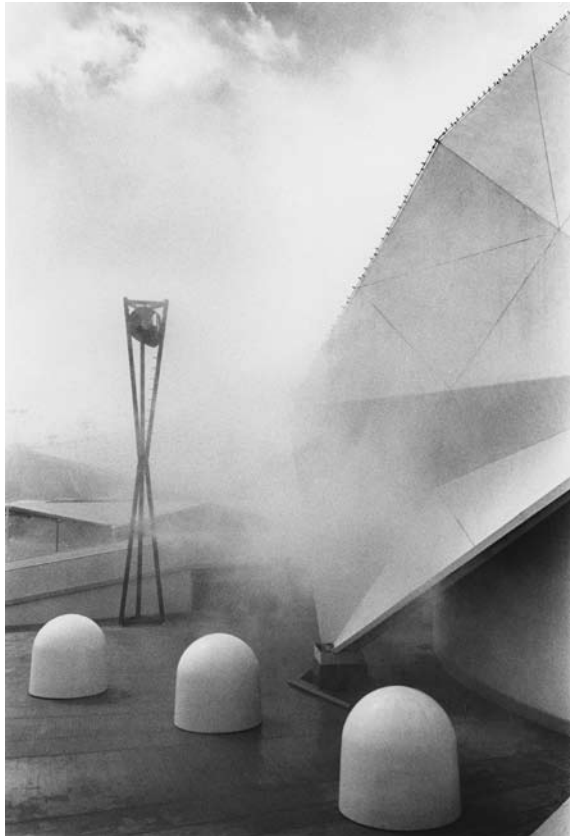

*Document pédagogique
d'accompagnement***Robert Breer**
Sculptures Flottantes

19 novembre 2010 – 27 février 2011
CAPC musée d'art contemporain

Pour la première fois en France, un ensemble de sculptures flottantes indisciplinées est présenté dans la nef de l'Entrepôt.

Robert Breer est né en 1926 à Detroit (Michigan). Il vit et travaille à Tappan (New York). Ayant amorcé dans les années 50 une carrière de peintre influencé par le constructivisme russe et le néo plasticisme de Mondrian, il cherche par la suite un prolongement à ses travaux picturaux à travers une pratique cinématographique expérimentale. Ainsi, le mouvement apparaît dans son travail par l'exploration de plusieurs techniques d'animation, comme les flips books et le stop motion (animation image par image). A cette période, il expose certains travaux en France à la galerie Denise René. Ses productions très agitées, colorées et avant-gardistes lui valent une reconnaissance internationale. Puis dans les années 70, influencé par le minimalisme américain, il conçoit une nouvelle orientation à son art par la réalisation de *Floats*, formes abstraites et géométriques en trois dimensions se déplaçant lentement dans l'espace d'exposition. Dès lors son travail réinterroge le champ de la sculpture en mouvement, après Duchamp, Calder et Tinguely.

Commissariat : Alexis Vaillant

L'idée qu'une œuvre d'art puisse être mobile est assez récente. Autrefois l'œuvre ne pouvait qu'être un instantané de la vie réelle, même lorsqu'elle montrait une scène mouvementée.

Le mouvement dans l'art avant la révolution industrielle

L'art figure le mouvement, l'évoque, le représente, mais l'art est statique.

Le mouvement est codifié par des représentations en morceaux, par l'accumulation de figures identiques (créant à la fois multitude et déplacement) ou par des schémas de composition complexes.

Grotte paléolithique de Lascaux
Frise des rennes, magdalénien / 17000 av. J-C.

Mythe de Pygmalion (huile de Gérôme, 1890)
Dans la mythologie grecque, la légende de Pygmalion et de Galatée, associée à l'île de Chypre, est principalement racontée par Ovide dans ses *Métamorphoses*.
Pygmalion est un sculpteur résidant à Chypre. Révolté contre le mariage à cause de la conduite répréhensible des Propétides (femmes de Chypre) dont il était chaque jour témoin, il se voue au célibat. Mais il

tombe amoureux d'une statue d'ivoire, ouvrage de son ciseau : il la nomme Galatée, l'habille et la pare richement. Lors des fêtes dédiées sur l'île à Aphrodite, il prie la déesse de lui donner une épouse semblable à sa statue. Son vœu est exaucé par la déesse, qui donne vie à Galatée. Pygmalion l'épouse alors et aura d'elle deux filles.

Autel de Pergame
Gigantomachie,
2ème siècle av. J-C.

Groupe du Laocöon, vers 500 ap. J-C.

La tapisserie de la Reine Mathilde, 1066/1082.

Paolo Uccello, *Bataille de San Romano*, 1456/1460.

Michel Ange, *Bataille des centaures*, 1492.

Léonard de Vinci, machines (aspect inventif et expérimental de l'art), vers 1500.

Diego Vélasquez, *Prince Baltasar Carlos à cheval*, 1635/1636.

Jacques-Louis David, *Bonaparte franchissant le Grand Saint Bernard*, 1800.

Théodore Géricault, *Officier des chasseurs de la garde impériale à cheval chargeant*, 1812 ;
Derby d'Epsom, 1821.

L'**automate** est une machine ou un appareil mû par un mécanisme intérieur et imitant les mouvements d'un être vivant. Il est appelé automate d'art quand ses mouvements sont censés provoquer une émotion esthétique. Depuis Héron (1er siècle après J-C.)

qui écrit *Le Traité des automates*, aux jacquemarts des beffrois (dès le 14ème siècle), aux automates de Jacques de Vaucanson, célébrés par Voltaire, à ceux du magicien Robert-Houdin (vers 1850), ces objets complexes se situent au carrefour des savoirs et des représentations, du cognitif et de l'imaginaire.

Le mouvement dans l'art après la révolution industrielle

Éléments déclencheurs : l'électricité, le moteur, l'avion, le train, le cinéma, le véhicule (engin constitué d'un châssis muni de roues, à traction animale ou autopropulsé, servant au transport routier ou ferroviaire) ; bref, la machine et le moteur.

Des artistes et des formes autonomes

Eadweard Muybridge
Photographe américain (1830-1904) *Homme montant l'escalier*, 1884-1885.
Zoopraxiscope, 1892-1894.
A partir des années 1870, Muybridge se sert d'instantanés photographiques pour décomposer le mouvement des êtres vivants. En dissociant, en figeant, en analysant les poses successives de leurs modèles, il peut capturer le détail des activités sportives ou des gestes de la vie courante. Par le biais de ces séquences rapprochées, il obtient avec précision les

images de ce qu'on ne peut percevoir à l'œil nu. En arrêtant le temps et le mouvement, ils réussissent à voir l'invisible.

Auguste Rodin
Sculpteur français (1840-1917) *L'homme qui marche*, 1907.
Réalisée à partir d'études pour le *St Jean-Baptiste*, cette sculpture évoque et résume les différentes phases de la marche qu'elle ne reproduit pourtant pas.

Umberto Boccioni
Peintre et sculpteur italien (1882-1916)
Formes uniques de la continuité dans l'espace, 1913, sculpture.

La charge des lanciers, 1915, huile sur toile.
Le Futurisme est un mouvement littéraire et artistique du début du 20ème siècle (de 1904 à 1920), qui rejette la tradition esthétique et exalte le monde moderne, en particulier la civilisation urbaine, les machines et

la vitesse. Le *Manifeste du Futurisme*, véritable acte de naissance très éloquent de cette culture des avant-gardes, a été écrit en 1909 par le poète italien Filippo Tommaso Marinetti. La vitesse et les mouvements devaient apparaître dans les œuvres futuristes. Quand les artistes représentaient un homme en train de marcher ou une voiture lancée à toute vitesse, tous les mouvements devaient être reproduits. La violence et l'agressivité se retrouvent explicitement dans le *Manifeste du Futurisme*. La modernité était une source d'inspiration pour les artistes de ce mouvement qui glorifiaient les éléments urbains et représentaient les usines et les inventions modernes pour leur beauté. Les futuristes refusaient le passé qui, pour eux, n'aidait en rien à construire l'avenir.

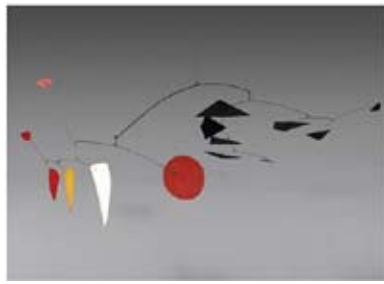
Marcel Duchamp
Artiste franco-américain (1887-1968)
Nu descendant l'escalier, 1912.
La Roue de bicyclette, 1913.
Roto reliefs, 1935.
Avec l'invention, dans les années dix, du *ready-made* - une pièce que l'artiste trouve *already-made*, c'est-à-dire déjà toute faite et qu'il sélectionne pour sa neutralité esthétique -, Duchamp ouvre la voie aux démarches avant-gardistes les plus radicales.

La Roue de bicyclette, 1913, est souvent considérée comme le premier *ready-made* de Marcel Duchamp. Mais cette œuvre n'est pas encore un vrai *ready-made* puisque l'artiste y est intervenu en fixant la roue de vélo sur le tabouret. Duchamp justifie sa *Roue de bicyclette* en disant qu'il apprécie particulièrement le mouvement de la roue, favorisé par sa position sur le tabouret. Mouvement, selon lui, aussi fascinant que celui des flammes dans un feu de cheminée ; il aurait alors créé cet objet faute de cheminée. Cette œuvre appartient à une série de travaux sur le mouvement, récurrents dans son œuvre, depuis le *Nu descendant l'escalier*, 1912, jusqu'à son film *Anemic cinema*, 1925, ou les *Roto reliefs*, 1935.

Les *Roto reliefs* sont douze motifs graphiques à base de spirales, imprimés au recto et au verso de six disques de papier fort. Placés sur le plateau d'un phonographe ils tournent en donnant l'illusion de formes en 3D : boules, cônes, hélicoïdes...

Alexandre Calder

Sculpteur et peintre américain (1898-1976)

Pour Jean Vilar, 1955, mobile.

Alexandre Calder est connu pour ses sculptures abstraites et cinétiques, mues par certains procédés mécaniques ou par les mouvements de l'air, et en particulier pour ses « mobiles » qu'il invente à partir de 1931. Plus tard, il poursuivra ses recherches avec les « stables », importantes structures métalliques assemblées, dont certaines mouvantes, les « mobiles-stables ».

La puissance cinétique des « stables » s'affirme par le déplacement que le spectateur opère pour en découvrir toutes les faces.

Alberto Giacometti

Sculpteur et peintre suisse (1902-1966)

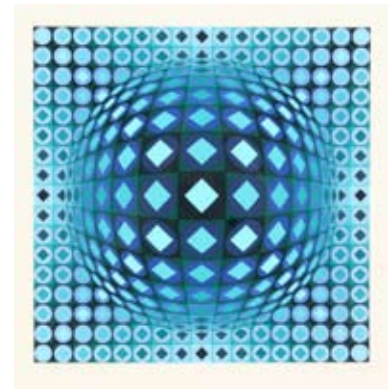
L'homme qui chavire, 1950 (photographie d'Henri Cartier-Bresson).

L'homme qui marche, 1961.

Dès les années 50, Giacometti explore une nouvelle phase esthétique : les membres des figures sont étirés jusqu'à l'extrême, et désindividualisent le modèle, parfois représenté dans l'attitude de la marche,

en référence à *L'Homme qui marche* de Rodin, véritable défi au mode de conception de la sculpture.

Victor Vasarely

Plasticien français d'origine hongroise (1906-1997)

Kezdi-Ga, ca 1970.

Reconnu comme le père de l'*Op art* (optical art), Vasarely s'installe à Paris dans les années 30 et travaille à l'élaboration d'un art abstrait géométrique, selon lui universel. Ses travaux intéressent la peinture comme la sculpture et convoquent différents matériaux. Mais c'est surtout par la couleur et les contrastes que s'exprime Vasarely. Grâce à une organisation logique des formes géométriques et des dégradés de couleur, il parvient à créer des trompe-l'œil et des mouvements au sein de l'œuvre, mouvements qui restent virtuels mais qui s'appuient sur des illusions d'optiques très élaborées.

Pol Bury

Peintre et sculpteur belge
(1922-2005)

Fontaine du Palais Royal, Paris, 1996.

Dès 1953, Pol Bury s'éloigne de la peinture, pour créer ses premiers reliefs mobiles puis les « plans mobiles ». Si Pol Bury est le sculpteur du mouvement, il est davantage encore celui de la lenteur et de l'aléatoire. Il piège notre regard, surprend notre attention grâce au désordre organisé de ses pièces mobiles ; l'eau est devenue son alliée pour servir, sous prétexte de fontaines, ce jeu indomptable du décalage.

George Segal

Sculpteur américain
(1924-2000)

Walking man, 1966

Dès 1960, George Segal réalise des moulages en plâtre de personnages isolés dans leur univers quotidien.

Vassilakis Takis

Sculpteur grec (né en 1925)
Signaux, 1970.

Takis est fasciné par les gares, les signaux, le fer et utilise l'électricité, le magnétisme et la lumière dans ses œuvres. Ses premiers *Signaux* sont des tiges métalliques flexibles, surmontées d'ampoules qui clignotent. Attiré par le mouvement, il emprunte ses matériaux de base aux objets manufacturés. Il crée des compositions qu'il nomme « tableau vibratif », « télésulpture » ou encore « télélumière ».

Jean Tinguely

Artiste plasticien suisse
(1925-1991)

L'enfer, 1984.

A la fin des années 50, cet artiste proche des Nouveaux Réalistes, invente des sculptures mobiles en métal, qu'il baptise Méta-Matics. Ces sculptures, fabriquées à partir de vieilles machines récupérées, de ferraille et d'objets usuels mettent en scène des

mouvements absurdes, et pour certaines s'autodétruisent, dans un grand fracas spectaculaire. L'art de Tinguely caractérise une tendance à récupérer et recycler les rebuts de la société de consommation, que l'on retrouve chez d'autres artistes de cette époque comme Arman ou César.

Jonathan Borofsky

Artiste américain (né en 1942)
Man walking to the sky, 1992.

Il crée des sculptures surdimensionnées comme *Ballerina Clown* en 1991, *Man walking to the sky* (Homme marchant vers le ciel) en 1992 ou *Dancers* en 2003.

Bridget Riley

Artiste peintre britannique (née en 1931)

Blaze (Flambée), 1964.

A partir des années 60, et après avoir pratiqué la peinture dans un style post-impressionniste, Bridget Riley compose de nombreux tableaux produisant des effets chromatiques

perturbant la vision des spectateurs. Elle est vite rattachée au mouvement de l'Op art (optical art), dans lequel on retrouvera des personnalités comme Victor Vasarely ou Yaacov Agam. Cette tendance de l'art abstrait des années 60 favorise les illusions d'optiques, les contrastes violents dans le but de faire vibrer virtuellement la surface du tableau, et d'obtenir une sensation de mouvement. Il est donc légitime de rapprocher l'Op art de l'art cinétique, même si les moyens pour exprimer ce mouvement ne sont pas les mêmes.

Rebecca Horn

Artiste plasticienne allemande (née en 1944)

Large feather wheel (Grande roue de plumes), 1997.

Elle combine minimalisme et art cinétique pour construire une œuvre conceptuelle et auto-référencée. Après avoir réalisé un ensemble de performances et d'objets en relation au corps, Rebecca Horn construit des machines animées.

Carsten Höller

Artiste allemand (né en 1961)

Mirror Carousel, 2005.

L'interactivité entre l'œuvre et le spectateur est au centre des projets de Carsten Höller.

A travers ses installations mêlant science et art, il place parfois le visiteur dans des situations délicates, perturbant la vision ou l'équilibre par des systèmes électriques ou lumineux. Un certain nombre de ses projets visent à faire de l'œuvre un terrain d'expérimentation sensoriel ; le mouvement est, dans cette perspective, un moyen d'engager physiquement le corps des visiteurs dans le processus artistique.

Malachi Farrell

Artiste irlandais (né en 1970)

The Shops Are Closed, 1998.

Très intéressé par les mouvements sociaux contemporains (hooliganisme, manifestations de rue, star system), cet artiste conçoit des installations mettant en relief le caractère violent et aliénant de notre société occidentale. Composés d'éléments de la vie courante et de moteurs récupérés sur des appareils d'électroménager, ces ensembles d'objets aux allures *low-tech* offrent un spectacle fascinant de chorégraphies précises et répétitives, évoquant un monde désincarné, et inquiétant.

Art cinétique et Op art

L'art cinétique et optique est un courant artistique fondé sur l'esthétique du mouvement (mouvement de l'œuvre, déplacement du spectateur, variation de l'éclairage...) Il est principalement représenté en sculpture par l'utilisation d'éléments mobiles. On peut voir les premières manifestations d'art cinétique dès les années 1910 dans le mouvement futuriste et dans certaines œuvres de Marcel Duchamp. Plus tard, Alexander Calder invente le mobile, sculpture formée de fils et de pièces métalliques qui sont mises en mouvement par le déplacement de l'air ambiant. L'expression art cinétique est adoptée vers 1954 pour désigner les œuvres d'art mises en mouvement par le vent, les spectateurs et/ou un mécanisme motorisé. Mais l'art cinétique est également fondé sur les illusions d'optique, sur la vibration rétinienne et sur l'impossibilité de notre œil à accommoder simultanément le regard à deux surfaces colorées, violemment contrastées. Dans ce dernier cas de cinétisme virtuel, on parle d'Op Art (Optical art). C'est à New York, en 1965, que l'Op Art, connut un début de reconnaissance internationale avec l'exposition *L'œil réceptif* au MoMA. Les tableaux présentaient des surfaces illusionnistes qui déclenchaient des réactions visuelles extraordinaires chez le spectateur. Ambiguïtés spatiales et sensations de mouvement étaient engendrées par divers procédés, dont la manipulation de dessins géométriques et la juxtaposition de couleurs intenses. Les origines de l'Op Art remontent aux théories visuelles

développées par Kandinsky et d'autres artistes dans les années 1920. Au Bauhaus, école des beaux-arts fondée en 1919 en Allemagne, les étudiants en design industriel apprenaient les principes de la couleur et du ton d'une façon structurée.

Programmes et pistes de pratiques plastiques

L'enseignement de l'histoire des arts est obligatoire pour tous les élèves de l'école primaire, du collège et du lycée. C'est un enseignement fondé sur une approche pluridisciplinaire des œuvres d'art qui permet aux élèves de maîtriser les repères historiques et culturels indispensables pour comprendre les œuvres et enrichir leur pratique artistique. Cet enseignement, qui concerne toutes les disciplines, sollicite plus particulièrement les enseignements artistiques et l'histoire. Il s'appuie sur les périodes historiques étudiées en cours d'histoire à chacun des niveaux du cursus scolaire.

Programmes de l'Éducation nationale

École maternelle / Découvrir le monde

- Découvrir les objets.
- Découvrir les formes et les grandeurs.
- Se repérer dans l'espace.
- Le dessin et les compositions plastiques (fabrication d'objets).

Cycle des apprentissages fondamentaux

- Mathématiques / Géométrie : figures planes et solides.
- Découverte du monde : monde de la matière et des objets : maquettes élémentaires et des circuits électriques simples.

Cycle des approfondissements

- Mathématiques / Géométrie : les solides usuels.
- Sciences expérimentales et technologie / Les objets techniques : circuits électriques ; objets mécaniques, transmission de mouvements.

Collège

- Technologie
6e : comprendre le fonctionnement d'un objet technique.
5e & 4e : conception, réalisation d'un objet technique.
3e : la démarche technologique.
- Arts plastiques: développer sa capacité à observer des œuvres, pratiquer une activité artistique.
- Histoire des arts : acquérir une culture artistique commune.

Points à aborder :

- Se poser des questions sur le *pourquoi* et le *comment ça marche*
- Faire émerger un problème et essayer de le résoudre
- Travailler en équipe
- Observer le fonctionnement d'objets usuels (essoreuse à salade, tire-bouchon à bras ...)
- Démontage d'objets récupérés à la déchetterie (magnétoscope, bicyclette)
- Construire des maquettes en respectant les contraintes de fiches de fabrication
- Connaître différents mécanismes de transmission et de transformation de mouvement
- Prendre conscience de leur application concrète dans le fonctionnement d'objets de la vie quotidienne (manège de foire, moteur automobile, locomotive ancienne)
- Mettre en place les toutes nouvelles connaissances dans la réalisation de croquis et

de schémas de la structure articulée

- Prendre conscience de la faisabilité technique des « élans artistiques »
- Découverte du matériel (noms et utilisations : roues dentées, poulies, axes, cadres, etc ...)
- Manipulation libre du matériel, assemblages de roues dentées (créations « instinctives » des premiers engrenages)
- Mise en pratique grâce à des montages simples des notions de démultiplication du mouvement, de vitesse de rotation, des inversions de sens de rotation.

Extraire des invariants plastiques et des actions qui permettent d'évoquer le mouvement :

- Tracés flous
- Tracés gestuels
- Éclaboussures
- Superpositions de tracés
- Enchaînement de gestes

Faire des croquis et dessiner des œuvres en mouvement, dans l'évocation du mouvement.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

s.mallet@mairie-bordeaux.fr
Stéphane Mallet
Médiateur culturel

v.darmante@mairie-bordeaux.fr
Véronique Darmanté
Enseignante mise à disposition

CAPC

musée d'art contemporain
Entrepôt Lainé. 7 rue Ferrère
F-33000 Bordeaux
Tél. +33 (0)5 56 00 81 50
Fax. +33(0)5 56 44 12 07
capc@mairie-bordeaux.fr
www.capc-bordeaux.fr
www.rosab.net

Accès Tram

Ligne B, arrêt CAPC
Ligne C, arrêt Jardin Public

Horaires

11:00 – 18:00 / 20:00
les mercredis
Fermé les lundis et jours fériés

Visites commentées

Visites commentées des expositions
16:h 00, les samedis et dimanches
Gratuites sur présentation du ticket
d'entrée.
Sur rdv, pour les groupes de
10 à 25 personnes
Tarif réduit + forfait conférencier,
46€ en semaine (mardi au vendredi)
ou 61€ le week-end
Tél. +33 (0)5 56 00 81 78

Le Salon

14:00 – 18:00 / 20:00 les mercredis
Fermé les lundis

La Bibliothèque

Du mardi au vendredi
14:00 – 18:00
Tél. +33 (0)5 56 00 81 59

Le Café Andrée Putman

11:00 – 18:00 / 20:00 les mercredis
Fermé les lundis et jours fériés
Tél. +33 (0)5 56 44 71 61

arc en rêve centre d'architecture

Tél. +33 (0)5 56 56 78 36
info@arcenreve.com

Partenaires exposition

Château Chasse-Spleen
20 minutes
Mouvement

Partenaires CAPC

The Regent Grand Hôtel Bordeaux
iConcept
Air France
Lyonnaise des eaux
Wit FM

