

Par souci d'équité, j'ai tenu à ce que les élèves qui reviennent en cours et ceux qui continuent à travailler à domicile fassent le même sujet.

Cependant, les modalités varient selon ces deux contextes. Ceux qui travaillent en classe n'ayant pas la même liberté de mouvement ou d'accès à des matériaux, une partie de leur pratique sera plus contrainte et dirigée.

Ordre / Désordre

Créez deux images : l'une montrera l'ordre, l'autre, le désordre.

Technique libre : deux dessins, ou deux peintures, ou deux sculptures, ou deux travaux réalisés par ordinateur, ou deux photographies, ou deux vidéos...

Vos deux images doivent être liées.

Non seulement elles seront réalisées avec la même technique (deux dessins, ou deux vidéos...) mais elles doivent aussi représenter la même chose dans des états différents : elles doivent être constituées des mêmes éléments (comme par exemple des points bien rangés dans la première image et les mêmes points en désordre dans la deuxième image) ou être des photos prises dans un même lieu à deux moments différents, (comme par exemple, votre chambre rangée dans la première image et votre chambre en désordre dans la deuxième image).

Il n'est pas demandé que vos images soient figuratives (c'est à dire qu'il n'est pas demandé qu'elles représentent forcément quelque chose de reconnaissable). Elles peuvent n'être qu'une organisation de formes, de traits, de couleurs... Vos images peuvent donc être abstraites sans que ce soit obligatoire non plus.

Attention, votre idée doit être originale. Je ne considérerai comme intéressants que des travaux conçus et réalisés avec soin.

Pour ceux qui travailleront en classe, ils devront réaliser deux travaux :

- une double mise en scène d'eux mêmes à leur bureau, l'une devra montrer l'ordre, l'autre le désordre. C'est moi qui les prendrai en photo à distance d'au moins un mètre, selon les choix de cadrage et de point de vue exprimés par l'élève.
- un double travail plastique à commencer sur place avec ce qu'ils ont dans leur sac : papier sur lequel dessiner ou tracer des points, des traits, papier à découper / coller / sculpter... Aucun matériel ne sera prêté ou donné. Ils pourront enrichir ce début de travail et écrire leur texte explicatif chez eux.

Pour ceux qui travaillent à domicile, ils ne doivent réaliser qu'un seul travail (constitué de deux images et d'un texte explicatif).

Les questions que vous devez vous poser

Quelle **technique** ou quels **matériaux**, parmi ceux qui sont à ma disposition, sont les plus pertinents pour représenter l'ordre et le désordre ?

Quelle **organisation** des éléments entre eux pourrait montrer l'ordre ? Quelle organisation pour le désordre ?

Pour ceux qui travaillent à domicile :

Quel **lieu** peut être propice à l'installation des éléments choisis ?

Quel **cadrage** rend le mieux compte du travail réalisé et de la différence entre ordre et désordre ?

Faites-vous le choix de garder exactement le même cadrage ou de varier ?

Texte explicatif

Vous expliquerez dans un court texte **comment vous avez réussi à traduire** l'idée d'ordre d'une part et de désordre d'autre part.

Ce texte est important, il constitue un quart de votre évaluation. Ne l'oubliez pas...

Rendu

Pour ceux qui continuent à travailler à domicile, vous enverrez vos photos ou films par mail :

pepin.artsplastiques@gmail.com

Pour les travaux trop lourds, utilisez Wetransfer.

Pour ceux qui reprennent la scolarité au collège, vous réaliserez le travail de mise en scène à votre bureau en classe. Vous commencerez votre travail plastique en classe mais vous pourrez le terminer chez vous, lors de la semaine où vous ne viendrez pas, et l'envoyer par mail comme les autres.

Évaluation

Vos travaux seront évalués par compétences :

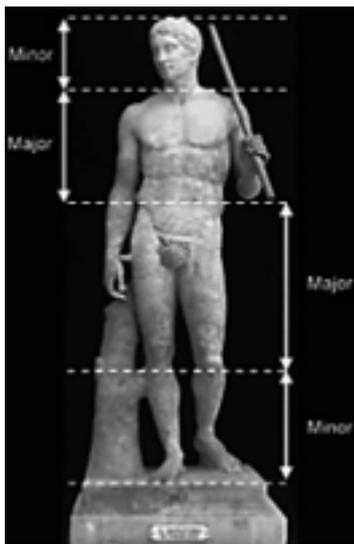
- maîtrise technique
- capacité à faire des choix plastiques traduisant une impression d'ordre
- capacité à faire des choix plastiques traduisant une impression de désordre
- capacité à expliquer ses choix

+ pour ceux pour qui la question du cadrage se sera posée :

- capacité à faire des choix de cadrage et de points de vue judicieux

Références artistiques

L'histoire de l'art est jalonnée de recherches sur des lois mathématiques pour réguler l'art. Cela s'inscrit dans la recherche d'une régularité, d'un rapport harmonieux entre les éléments d'une œuvre d'art. **Le respect de ces règles** était reconnu comme garantie de beauté, fondée alors non pas sur quelque chose d'aléatoire et de personnel comme les sens ou le goût mais sur quelque chose de rationnel et d'universel : les chiffres et les lois mathématiques.

Polyclète, *Doryphore*, vers 440 avant JC

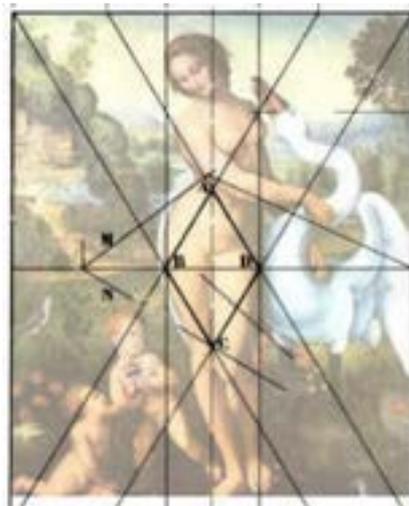
De prime abord, cette sculpture peut paraître avoir été faite sans règle particulière. Cependant, remarquez comment le rapport de la hauteur totale du corps humain à la distance du sol au nombril est égal au nombre d'or, de même que le rapport des distances sol-nombril et sommet du crâne-nombril.

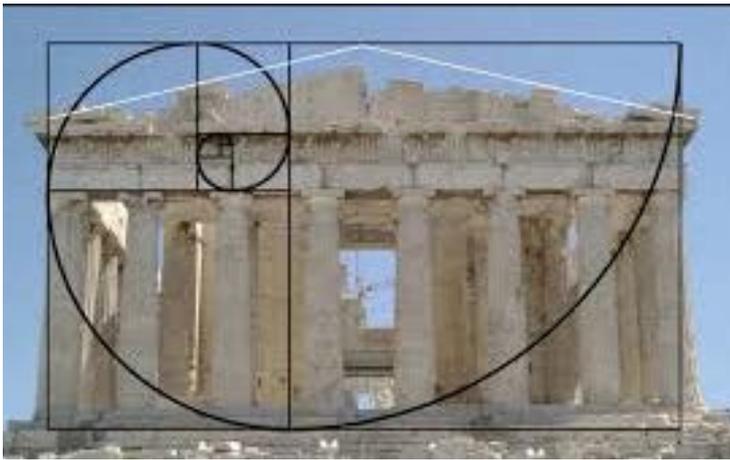
Le **nombre d'or** (aussi appelé « divine proportion ») correspond à une proportion idéale entre deux longueurs. Fondée à partir d'une suite mathématique, le nombre d'or a influencé la composition de nombreuses œuvres classiques.

Attribué à
Léonard de Vinci,
Léda et le cygne,
XVIe siècle

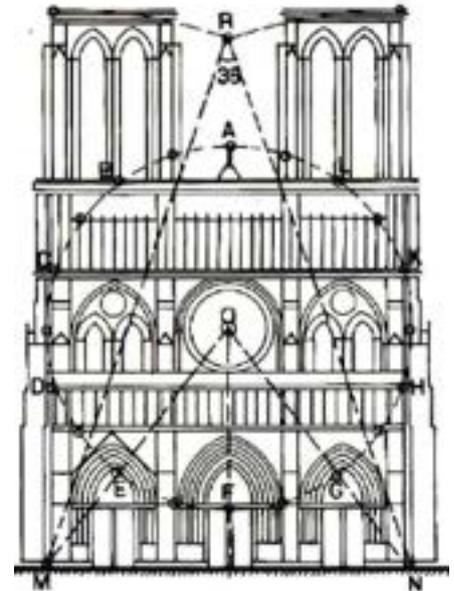
Dans ce tableau, le peintre s'est servi de tracés géométriques pour construire sa composition.

Outre la **symétrie** centrale apparente, en traçant des droites passant par certains points clés du tableau, on retrouve deux rectangles d'or.

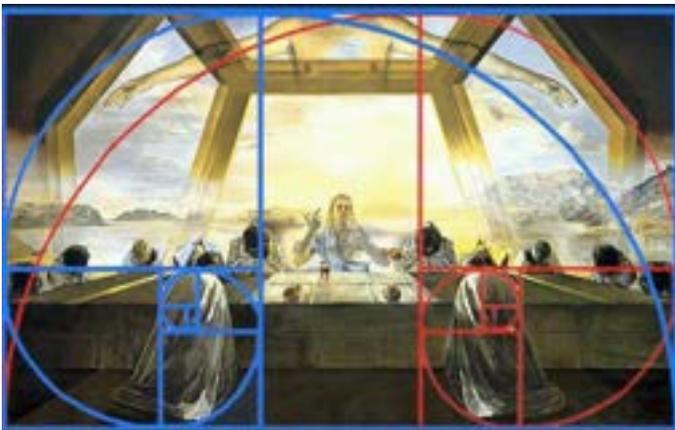

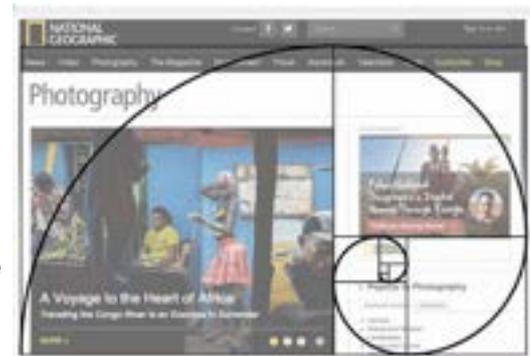
Parthénon, Ve siècle avant JC

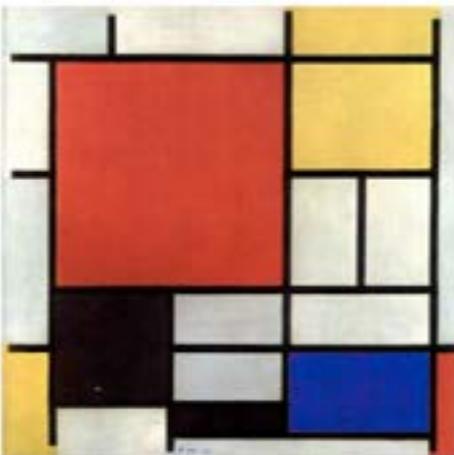
La façade de Notre-Dame de Paris, XIVe siècle a été dessinée à partir de **tracés régulateurs** dérivés du nombre d'or.

Salvador Dali, *La dernière cène*, 1955

La construction de certaines pages de magazines ou de sites web reprennent les principes du nombre d'or.

Mondrian, *Composition rouge, jaune, bleue*, 1917

Remarquez dans toutes ces images et bâtiments, à quel point des chiffres, des tracés et des règles préexistants ont un rôle dans leur conception. A la fois, ils viennent guider l'artiste, ils l'aident à composer leur œuvre, mais, en contrepartie, ils peuvent le contraindre beaucoup.

Plus ou moins dissimulé, un ordre ou un système de construction y est toujours présent.

COMPOSITION

Manière de placer des éléments plastiques (lignes, couleurs, formes, matières) dans une image. Ces choix de composition prennent part à la construction du sens de l'œuvre en rendant plus visibles certains éléments ou personnages.

Au début du XXe siècle, de nombreux artistes ont cherché à se libérer des règles de composition qui régissaient l'art jusqu'à présent. **L'aléatoire, le hasard, le désordre** sont parfois même recherchés.

Marinetti, *Paroles en liberté*, 1915
 Ici, non seulement la mise en page est libérée de toute contrainte de composition mais aussi les mots ne forment pas forcément un sens univoque placés ainsi les uns après les autres.

Hans Arp, *Collage arrangé selon les lois du hasard*, 1916
 L'artiste aurait collé des morceaux de papier à l'endroit où ils seraient tombés après avoir été jetés.

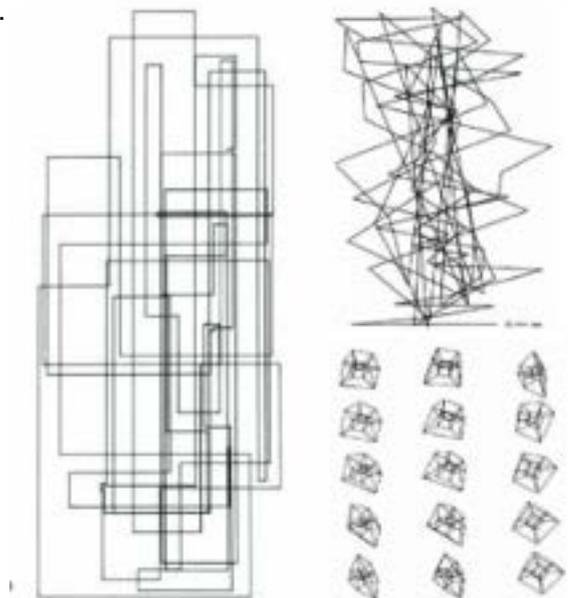

Certains artistes ont fait appel à des ordinateurs pour générer des images aléatoires à partir de formules mathématiques.

- Michael Noll, *Vertical horizontal number three*, 1964
- Michael Noll, *Gaussian quadratic*, 1963
- Michael Noll, *Computer Generated Pictures*, 1965

Vera Molnar, *Quatre quart – B*, 2012
 Peinture, Acrylique sur toile, 80 x 80 cm

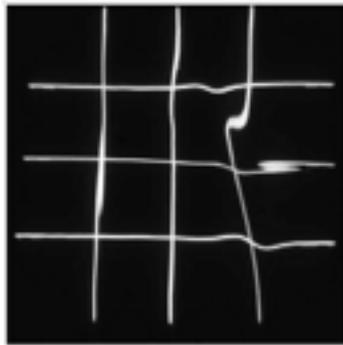
D'autres comptent sur le spectateur pour intervenir dans ou sur l'œuvre et créer un certain désordre.

Jesus Rafael Soto,
pénétrable BBL jaune, 1999

François Morellet,
Reflets dans l'eau déformés par le spectateur, 1964
Néons, bois, textile et eau, 240 x 108 x 108 cm
Au plafond : une grille régulière de néon, la rigueur géométrique qui se reflète dans un bac d'eau noire que le spectateur peut agiter avec un baton.

Boltanski,
Personnes, 2010

C'est un monticule de vêtements empilés grâce à une grue qui les déplace et les dépose ensuite dans des rectangles compartimentant l'espace d'exposition.

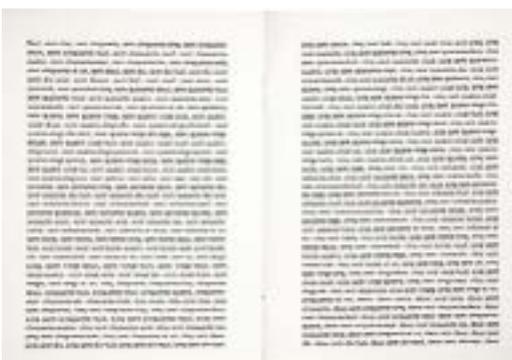
Jeff Wall, *The destroyed room*, 1978

Au premier abord, on pourrait penser que cette image n'est pas du tout composée. Or l'artiste a longuement travaillé pour « organiser ce désordre ». Réalisée en studio, elle reprend certaines caractéristiques du tableau *La mort de Sardanapale* de Delacroix, 1827.

Tony Cragg,
*New Stones – Newton's
Tones*,
1978,
morceaux de plastiques
rangés au sol
en un dégradé de couleurs

De manière un peu absurde, Claude Closky range des éléments selon un ordre inattendu, ici, il publie un livre présentant les *1000 premiers nombres classés par ordre alphabétique*, 12 pages, 21 x 15 cm.

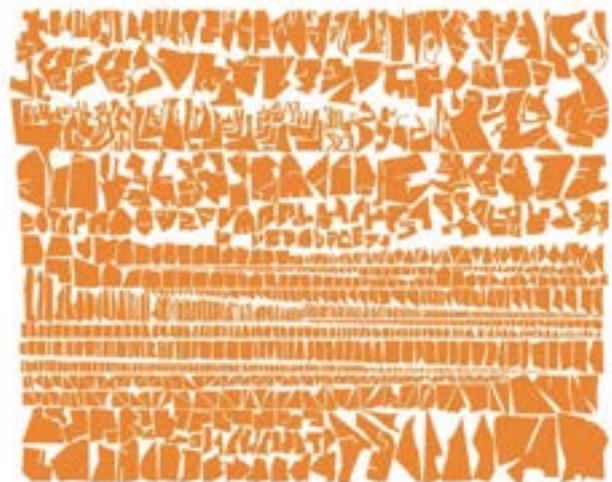

Cent, cent cinq, cent cinquante, cent cinquante-cinq, cent cinquante-deux, cent cinquante-huit, cent cinquante-neuf, cent cinquante-quatre, cent cinquante-sept, cent cinquante-six, cent cinquante-trois, cent cinquante et un, cent deux, cent dix, cent dix-huit, cent dix-neuf, cent dix-sept, cent douze, cent huit, cent neuf, cent onze, cent quarante, cent quarante-cinq, cent quarante-deux, cent quarante-huit,

Ursus Wehrli s'amuse à mettre de l'ordre dans différentes images, soit des photographies qu'il prend lui-même soit des œuvres d'art existantes. Il explique sa démarche avec beaucoup d'humour par ici :

https://www.ted.com/talks/ursus_wehrli_tidying_up_art?language=fr

Armelle Caron, Montpellier / Montpellier rangé,
impressions numériques sur toile // environ 90 cm x 120 cm par plan

Ben, *Pas d'art sans désordre*, 1991