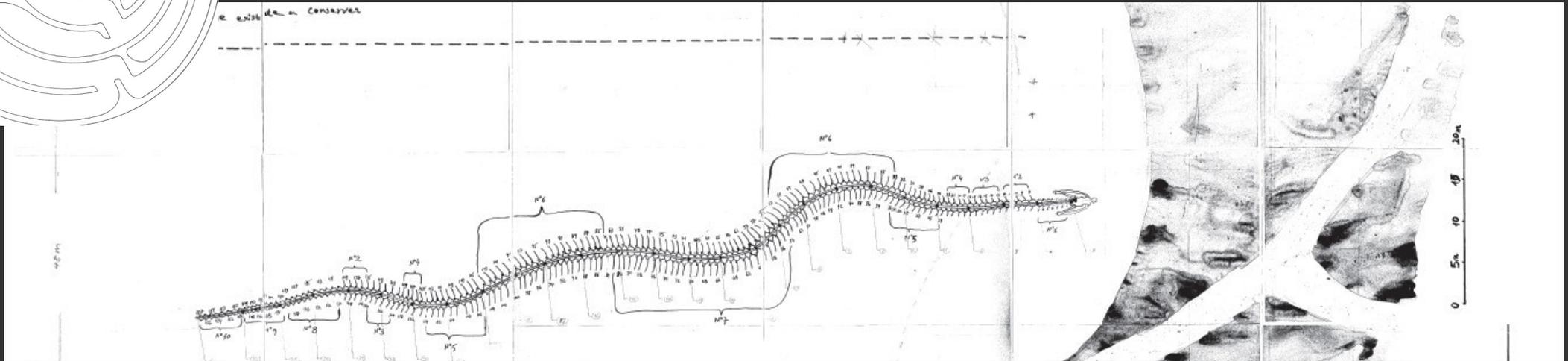
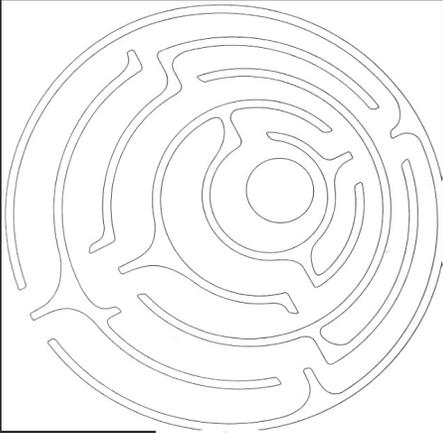

Du projet à la réalisation d'une œuvre monumentale

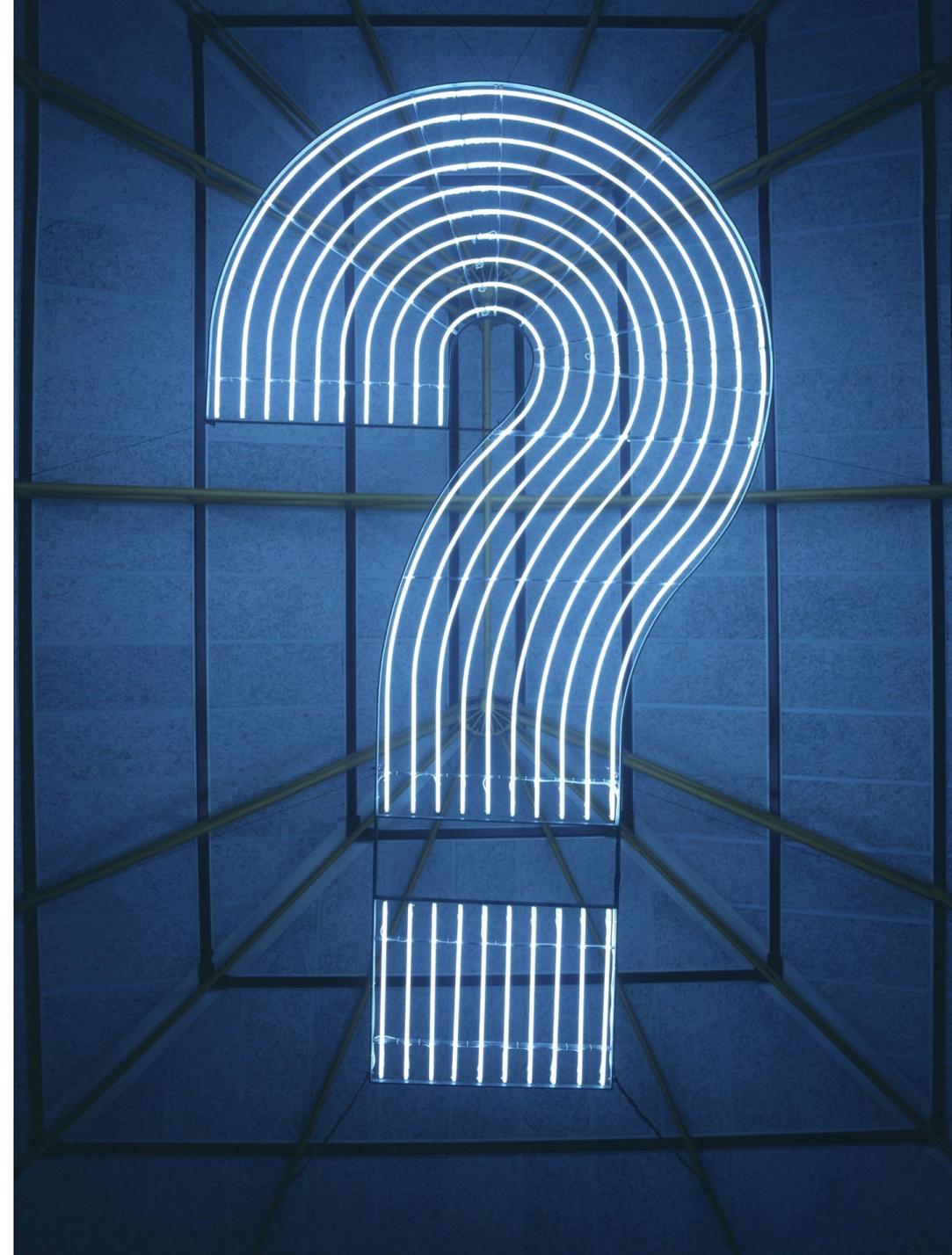
Problématiques, définitions, recherches...

PROBLÉMATIQUES EN JEU :

- > Quels écarts entre le projet et la réalisation finale?
  - > Comment prendre en compte l'aléa dans la création ?
  - > Le projet peut-il être plus important que la réalisation ? Quelles temporalités (Temps de conception ? Temps de réalisation) ?
  - > Le résultat de l'œuvre est-il nécessairement prévu par l'artiste ?
-
- > Une œuvre monumentale est-elle nécessairement *in situ* ?
  - > Quels rapports entretient une œuvre monumentale avec son espace d'exposition ?
  - > Comment se situe le spectateur face à une œuvre monumentale ? Quels effets produits sur le spectateur ?
  - > L'artiste doit-il collaborer pour réaliser une œuvre monumentale ?

Jaume Plensa, *Point d'interrogation*, 1995
Faculté de Droit et d'Économie, Saint-Denis, La Réunion

QU'EST-CE QU'UN PROJET ?

Définitions :

- 1) But que l'on se propose d'atteindre.
- 2) Idée de quelque chose à faire, que l'on présente dans ses grandes lignes.
- 3) Première ébauche, première rédaction destinée à être étudiée et corrigée.
- 4) Tracé définitif, en plans, coupes et élévations, d'une construction à réaliser (machine, équipement, bâtiment, aménagement urbain, etc.).

La notion de projet est liée au **dessein** et à **l'espace monumental**

**Le projet : transcription plastique d'un processus de création,
traces sensibles de l'oeuvre-en-projet.**

Maquettes, croquis, schémas, études préparatoires, esquisses, ...
Cela correspond à votre carnet de travail !

Contrairement à la **démarche artistique** qui évolue au fil du **temps et s'inscrit dans la durée**, **le projet est ponctuel et bien conscrit dans le temps**. C'est un « **objet tangible** ». Il a un début, un déroulement et une fin. **Le projet doit se justifier par rapport à la démarche artistique** car l'un s'imbrique dans l'autre : la démarche permet de comprendre les raisons qui motivent la réalisation du projet et, inversement, le projet permettra d'évoluer dans les visées artistiques.

La mise en exposition des Nymphéas a été pensée comme un **lieu-refuge**. L'œuvre prend le contre-pied de la société moderne, industrielle et aliénante. Les *Nymphéas* se présentent comme un **antidote** à la dénaturation ambiante. Claude Monet offre au spectateur une expérience quasi-thérapeutique, un **ressourcement par l'immersion et la contemplation**. Le spectateur est placé au cœur d'une réalité vitale et primordiale dont il est dépossédé : « *les nerfs surmenés par le travail se seraient détendus là, selon l'exemple de ces eaux stagnantes, et, à qui l'eût habitée, cette pièce aurait offert l'asile d'une méditation paisible au centre d'un aquarium fleuri* ».

Le peintre impressionniste croit au « *pouvoir civilisateur de l'art* » et souhaite offrir un « *spectacle réparateur de l'ordre cosmique et de la beauté* ».

Artiste engagé, membre du mouvement d'avant-garde chinois « Xiamen Dada », Huang Yong Ping utilise **l'Estuaire comme un espace d'interrogation du monde contemporain à ciel ouvert. Sculpture in situ, l'oeuvre prend d'abord en compte le caractère du paysage** (estran, marnage, pont à haubans, carrelets, sable, océan, horizon) **et de l'histoire écologique et économique de l'Estuaire** (civelle, pêche, port industriel, transport maritime et fluvial). Sur un mode poétique mais virulent, il s'attaque à la violence du présent par le biais de la figure animale : à la problématique des frictions entre cultures, **il combine la tension entre l'homme et l'animal, qu'il mêle volontiers à l'actualité écologique planétaire**. Les références politique, écologique, philosophique ou religieuse se complètent pour questionner une réalité en continuelle oscillation (l'Orient et l'Occident, le fleuve et la mer, l'effroi et le rêve...)

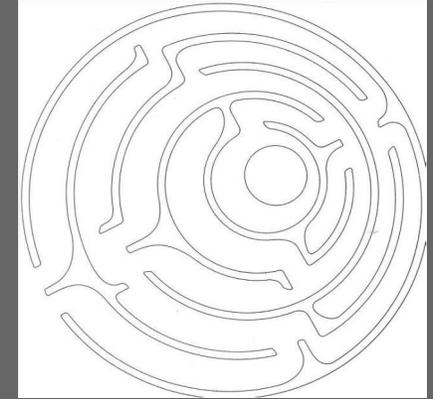
L'installation monumentale de Huang Yong Ping agit comme une véritable **figure opératoire** au cœur du réel.

Le Labyrinthe de Marta PAN (1973)

réalisé dans le cadre du 1% consacré aux œuvres d'art
Lycée Mme de Staël - Montluçon

L'architecte Jean DUBUISSON, qui a conçu les bâtiments du lycée d'Etat mixte (dit : LEM), avait pensé, dans le cadre du 1% consacré aux œuvres d'art, à proposer à l'État un projet de Marta PAN. Celle-ci, après une première visite dans l'établissement, pense immédiatement que ce n'est pas une sculpture que les élèves attendent. Elle a envie de créer une œuvre moins traditionnelle, différente, appelant la participation. On est alors en 1967... Il faudra attendre 1973 pour voir le labyrinthe terminé. Il remporte un grand succès auprès des élèves, particulièrement auprès des plus jeunes, pour qui c'est un lieu de jeu en même temps qu'un refuge (à cette époque, le lycée était aussi un collège). *« Pour les uns, il devient le site de tous les événements et erreurs possibles, site d'angoisse et de fuite. Pour d'autres, il prend la forme d'une coquille enveloppante, protectrice contre l'inconnu du dehors »*, dit Marta PAN. Cette définition semble très bien s'adapter à ses utilisateurs qui disposent ainsi d'un petit monde bien à eux, rares sont les adultes à en franchir le seuil.

« Je travaille par rapport à l'espace. Lorsque l'on me demande de créer un monument ou un lieu, je le réalise en fonction de tout ce qui peut y intervenir. L'œuvre ne doit surtout pas agresser les gens, car ce qui leur manque, c'est le calme, la méditation, l'apaisement » : Marta PAN

QU'EST-CE QU'UN MONUMENT ? QU'EST-CE QUE LE MONUMENTAL ?

Définitions :

> Monument

- 1) Ouvrage d'architecture, de sculpture, ou inscription destinés à perpétuer la mémoire d'un homme ou d'un événement remarquable.
- 2) Ouvrage d'architecture remarquable d'un point de vue esthétique ou historique.

Artistique. Oeuvre majestueuse, imposante, durable, dans un genre quelconque. ex : « *cette peinture est un monument de l'art moderne* ».

> Monumental

- 1) Qui a les proportions imposantes d'un monument : Statue monumentale. (*Sens littéral*)
- 2) Qui a un caractère grandiose ou qui est remarquable par son importance : Oeuvre monumentale. (*Sens figuré*)

« Un monument est, au sens ancien du terme (le tombeau), une oeuvre créée de la main de l'homme et édifiée dans le but précis de conserver toujours présent et vivant dans la conscience des générations futures le souvenir de telle action ou de telle destinée. »

Aloïs Riegl

Sculpture représentant une mère en deuil offrant un sein nu à son enfant perdu, dont le casque est posé, discret et vain, sur une branche de laurier. Elle tient dans une main une couronne de fleurs.
Sur le socle du blason de Montluçon.

Trompe l'œil réalisé par Andrzej Pistun en 2012
35 Rue des forges, Montluçon

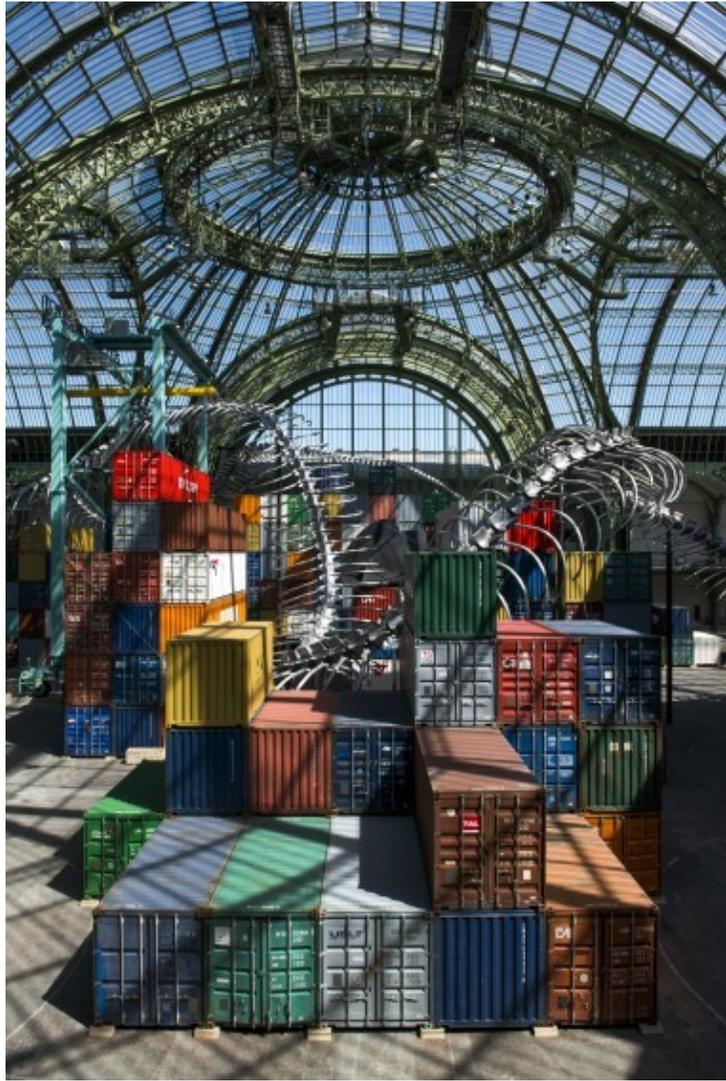
Monumenta est une exposition d'art contemporain qui se tient dans la nef du Grand Palais à Paris en France. Après s'être tenue annuellement (sauf exceptions) entre 2007 et 2014, l'exposition doit se tenir uniquement les années paires à partir de l'année 2014.

Monumenta consiste à proposer à un artiste contemporain d'**investir l'espace de la nef du Grand Palais**, à Paris avec une œuvre conçue spécialement pour l'occasion. Cette nef, d'une superficie de 13 500 m² et d'une hauteur maximale de 45 m, autorise l'exposition d'œuvres de très grandes dimensions.

Huang Yong Ping, *Empires* (2016)

Empires est une installation composée de **305 conteneurs, du squelette d'un serpent et d'un bicorné géant**. Pour Huang Yong Ping, c'est un paysage, qui représente le commerce mondial actuel. Les conteneurs forment des collines entre lesquelles circule le squelette d'un serpent qui symbolise entre autres le cheminement des produits exportés/importés, la mutation du monde, et le chemin tortueux qu'il faut emprunter pour arriver au pouvoir. Le bicorné est la réplique de celui que portait Napoléon à la bataille d'Eylau. Placé légèrement de biais, il évoque la fragilité des empires politiques et économiques, qui finissent par tomber.

Richard Serra, *Promenade* (2008)

Christian Boltanski, *Personnes* (2010)

Anish Kapoor, *Leviathan* (2011)

En Auvergne...

Horizons est né en 2007 de la volonté des acteurs du territoire de créer un projet culturel novateur pour donner à voir leur patrimoine naturel autrement. Ainsi le Massif du Sancy est devenu un terrain de création contemporaine.

« Que vous soyez promeneur solitaire, randonneur, passionné d'art, amoureux des grands espaces ou rêveur, cette 15ème édition Horizons Arts-Nature vous invite à vagabonder sur les chemins de campagne et découvrir 12 œuvres d'art installées au creux de la forêt, au bord d'un ruisseau ou au sommet d'un puy.

Ces créations artistiques essaient des interrogations, du rêve, des émotions, et certaines sont en résonance avec les questions environnementales.

Que ces escapades au grand air conduisent votre imaginaire vers de nouveaux horizons ! »

