

une œuvre d'art contemporain

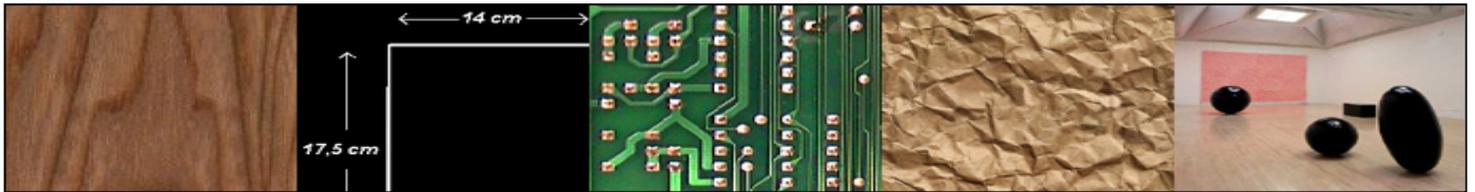
avec une classe de niveau élémentaire, collège et lycée

S'il est évident que chacun d'entre nous regarde les œuvres selon son point de vue, sa sensibilité et ses a priori, nous regardons néanmoins les œuvres d'une façon trop rapide (moins de 15 secondes en moyenne). Nous éludons souvent le sens de l'œuvre et la démarche artistique de l'artiste. L'œuvre n'est pas coupée du monde, elle y fait souvent référence et au-delà du plaisir que nous avons à la regarder, elle peut nous

questionner, nous interpeller...

Pour aborder une œuvre d'une façon méthodique voici une proposition de lecture qui s'appuie sur 3 champs spécifiques: **le champ matériel**, **le champ plastique** et **le champ iconique**. Une fois l'œuvre étudiée, nous pourrions alors tenter une interprétation.

Pour lire confortablement une œuvre d'art, les élèves sont invités à s'asseoir face à l'œuvre. Lorsque l'attention de ce public est acquise, nous pouvons engager un dialogue à partir de ce que nous voyons, pour ensuite nous intéresser aux matériaux utilisés...

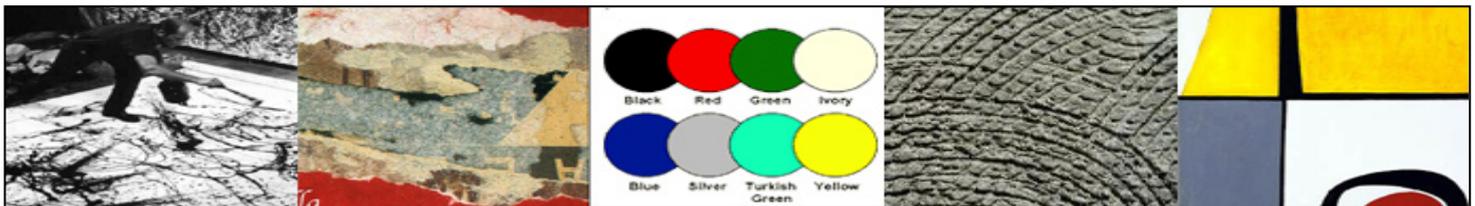

1- Le champ matériel :

Quelle est la nature de l'œuvre?
Est-ce une sculpture, une photographie, ... une installation?
De quoi est-elle faite?

En pierre, avec des objets de récupération, du plastique, métal, bois, carton... ?
Quelles sont ses dimensions?
Sa taille, son épaisseur, son rapport à l'échelle humaine, son poids ... ?

Voyons ensuite ce qui la structure: les couleurs dominantes, sa composition...

2- Le champ plastique :

Quelles couleurs trouve-t-on? Sont-elles unies, nuancées, ... monochromes?...
Quelle technique a été utilisée pour la créer?
Est-ce un assemblage, collage, moulage, ... une peinture?

Comment est-elle structurée? Quelles sont sa composition, les lignes qui la constituent, ... les formes?
Quels sont les effets de matière? Est-ce un aplat, y a-t-il du relief?
Quels sont les gestes que l'artiste a mis en œuvre?

Abordons la notion «d'image».

3- Le champ iconique :

L'œuvre est-elle composée d'images? Peut-on y reconnaître quelque chose?
Est-elle figurative, abstraite?
L'œuvre produit-elle des images? L'association d'objets, d'images, peut faire référence à un domaine.

Faisons le lien entre les différents champs observés.
Comprendre pourquoi l'artiste a choisi ces matériaux, cette technique... Emettons des hypothèses et interprétons l'œuvre d'une façon singulière et personnelle.

4- L'interprétation :

Que veut dire l'œuvre? Quelle est la thématique récurrente que l'artiste affectionne? ...
Avec tous les éléments recueillis grâce à l'étude des différents champs, que pouvons-nous en déduire?
Un travail en amont sur la démarche de l'artiste permet de situer l'œuvre dans un ensemble et de prendre connaissance des enjeux artistiques liés à celle-ci.
En conjuguant une approche objective et subjective, l'élève peut se forger un jugement personnel.

une œuvre d'art contemporain

Equilibrium d'Axel Wolkenhauer, 2001

Cette œuvre a été exposée à la Villa Steinbach/Musée des Beaux-Arts de Mulhouse en 2002 lors de l'exposition **Object(ives)**.

photo P. Kempf

1> Le champ matériel :

C'est une sculpture réalisée par l'assemblage de plusieurs objets. La colonne avec un chapiteau doré et la pirogue sont en bois. Il y a 2 têtes de mannequins disposées sur un bras métallique qui fait office de balancier. Au milieu de celui-ci sont disposés 2 miroirs fixés dos à dos.

La sculpture est fortement rivée au sol par une embase métallique. Les dimensions sont de 2m de haut pour 170 cm de long et 50 cm de large. La sculpture est imposante et se regarde à hauteur d'oeil. Si le balancier est mobile, il en est de même pour la pirogue qui peut tourner sur l'axe de la colonne.

2> Le champ plastique :

L'œuvre est assemblée de façon symétrique. Une ligne de symétrie axiale est suggérée; elle passe par la colonne, déparage la pirogue en 2 parties et se

prolonge par l'axe du balancier et le dos des miroirs. De part et d'autre des miroirs se font face 2 têtes fixées sur un balancier. Cette sculpture est une œuvre binaire où chaque élément possède un opposé.

chauve -----	chevelu	(têtes mannequins)
vertical -----	horizontal	(pirogue-colonne)
objet premier -----	manufacturé	(pirogue-colonne)
foncé -----	clair	(pirogue-colonne)
intérieur -----	extérieur	(pirogue-colonne)
réel -----	reflet	(miroirs-têtes)
gauche -----	droite	(le balancier)

3> Le champ iconique :

L'œuvre est figurative, on peut reconnaître et nommer les objets qui la composent.

La colonne fait référence à l'architecture antique (le chapiteau est de style ionique). Ce n'est pas une vraie colonne à proprement parler mais une représentation de colonne à une échelle réduite. Il en va de même pour la pirogue qui hors échelle humaine, est une représentation d'un bateau primitif, dépourvu de style, et brut.

Ici l'œuvre produit-elle des images?

Oui, grâce à l'emploi des miroirs (le miroir reproduit une image inversée par rapport à la réalité) l'artiste joue (dans un premier

degré) sur la composition d'êtres hybrides.

L'œuvre produit 2 types d'images: une image qui se superpose sur la tête chauve et une deuxième image qui se superpose sur la tête chevelue. En effet, en se positionnant dans l'axe de la pirogue (devant ou derrière) le spectateur fait coïncider le demi-reflet d'un des 2 visages avec le visage situé en arrière plan. Cette superposition permet d'obtenir 2 visages hybrides moitié-femme chauve et moitié-femme chevelue.

A ce propos le spectateur participe activement à l'œuvre car il doit se déplacer et trouver les points de vue pour profiter pleinement de l'œuvre.

4> L'interprétation :

Après avoir effectué une analyse formelle de la sculpture, nous allons essayer de rassembler les éléments pour proposer une interprétation.

A ce stade nous devons regarder le titre de l'œuvre pour avoir un complément de réponse (ce n'est pas toujours le cas car beaucoup d'œuvres sont «sans titre»). Ici, «Equilibrium» nous oriente vers la notion d'équilibre. Equilibre entre quoi et quoi?

En partant du principe que le monde et la vie en général sont basés sur une dualité (haut-bas, bien-mal, beau-laid...) cette œuvre semble jouer de l'interaction de 2 notions opposées. Elle propose une alternative hybride où tout n'est pas noir et blanc mais peut-être gris.

Le balancier montre ce passage de l'un à l'autre, le juste équilibre entre 2 choses qui semblent s'opposer, s'affronter.

Cette vision de l'artiste prend toute sa force grâce à la présence du socle. Cette colonne qui d'ailleurs conserve sa fonction véritable (mais au lieu de supporter un fronton, de s'intégrer dans une architecture, elle supporte un objet), ancre la vision comme quelque chose d'établi et d'universel. Elle devient socle.

Axel Wolkenhauer aime à jouer des oppositions que l'on retrouve dans presque toutes ses œuvres.

Oppositions de matières, de cultures, de sens sont les thèmes récurrents dans son œuvre.

Axel Wolkenhauer, né en 1949 à Celle (D), vit et travaille à Gueberschwihr.

