

Lexique Dossier de recherches

Bonjour à toi... Oui je crois bien que tu es l'élu(cubrateur) de ce dossier de recherche. Bien que sûrement la seule personne à lire ces lignes, je vais essayer de te partager un maximum d'informations.

Performance

Je vais donc commencer avec le premier mot, performance. Je t'invite grandement à lire le dossier pédagogique du Centre Pompidou consacré à la pratique. Il m'a été d'une grande aide pour la construction de l'épisode.

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Performance/>

Commençons par un peu d'anglais... Performance en anglais renvoie à la représentation, à l'interprétation et au mot français performance dans le sens de l'exploit ou de la rentabilité. Pour désigner le champ artistique les anglais parleront donc de « live art ». Il faudra donc être vigilant car les « arts vivants en France désignent plutôt le monde de la scène.

Comme nous avons pu le voir dans l'épisode, puise son origine de plusieurs domaines comme les divers champs de l'art mais aussi le théâtre, la danse, la musique et le cinéma par exemple. Ce qui expliquera que vous puissiez entendre parler de performance pour une pièce de théâtre par exemple.

Vous avez probablement déjà attendu parler d'happening, bien que très proche de la performance une petite distinction sera à faire. En effet l'happening peut impliquer plusieurs artistes comme intervenants (comme la performance) mais implique le public dans la constitution même de l'oeuvre.

La performance aura souvent divisé l'opinion et ce sur bien des sujets. Et si la performance est aussi efficace c'est parce qu'elle nous pousse à réfléchir et donc à débattre. Comme on peut s'y attendre Casting of my Womb de Casey Jenkins aura engendré un véritable tourbillon médiatique et déchainé les commentaires haineux sur internet.

J'aurais bien voulu expliquer toute l'histoire de « I like America and America likes me » de Joseph Beuys mais la vidéo aurait été bien trop longue. Je vais donc m'y atteler ici. Pour se rendre à son exposition malgré sa prise de position contre la guerre au Vietnam l'artiste a mis en place une procédure quelque peu complexe.

L'artiste a été récupéré chez lui en Allemagne par une ambulance et pris en charge sur une civière en étant recouvert d'une couverture en feutre. Si vous vous intéressez un peu à son travail vous ne serez pas surpris par cet élément. Il prendra donc ainsi l'avion à destination de l'aéroport Kennedy de New York où une autre ambulance le prend en charge. Et c'est donc escorté par les autorités américaines et les gyrophares de l'ambulance qu'il sera transporté jusqu'à la galerie René Block. Ainsi il n'aura pas touché le sol américain en dehors de celui du lieu d'exposition. Et si cela vous paraît déjà bien long, il s'avère qu'il ne s'agit pas de l'oeuvre en soit...En effet sa performance elle dure du 21 au 25 mai 1974. Dans celle-ci il coexiste en cage avec un coyote sauvage capturé dans le désert du Texas (oui la moralité quant au bien être animal n'était pas encore d'actualité).

Il y porte son habituel chapeau et est recouvert d'étoffes en feutre (oui toujours, c'est pour ça que j'insiste sur l'idée que chacun fasse un peu de recherches ce qui est la meilleure manière de comprendre un oeuvre ou le travail d'un artiste). Le coyote prendra donc un malin plaisir à déchirer les couvertures. Chaque jour le Wall Street Journal sera livré dans la cage et servira au coyote de litière. Un oeuvre qui voudrait mettre en avant un face à face entre nature et villes modernes. Au passage le choix n'est pas anodin puisqu'il fait référence au peuple amérindien décimé au temps des premiers colonisateurs.

Nous avons aussi parlé de l'artiste Yayoi Kusama mais là je ne pourrais pas m'étendre sur le sujet puisqu'il paraît impensable de ne pas lui consacrer un décryptage excentrique... Alexia va vraiment vouloir me tuer. Je veux juste préciser que l'artiste bien connue pour ses installations aura également fait parler d'elle pour une performance dans les années 60. Tout

Lexique Dossier de recherches

comme Beuys elle s'inscrit dans une démarche politique à l'encontre de la guerre au Vietnam. Dans cette performance elle réunit un grand nombre de personnes toutes intégralement nues avec des drapeaux aux couleurs américaines pour manifester dans New-York. Si la mise en forme ne vous évoque rien je vous laisse faire un recap historiques les 70 dernières années.

Nous avons parlé d'actions qui peuvent s'étendre dans le temps mais il y en a une qui a retenu mon attention car elle pousse le concept au maximum. Marina Abramović and Ulay dans la performance « The Lovers Walk on the Great Wall » où chaque membre du couple part d'une extrémité de la muraille de Chine et marche jusqu'à la réunion où ils se sépareront. L'artiste est mort le 02 mars de cette année marquant encore plus 2020 cette année comme une véritable année de M...

Si vous souhaitez en apprendre plus sur leurs travaux je vous laisse deux liens pour démarrer vos recherches.

<http://www.macval.fr/Rest-energy>

<https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=https://lesetincellesdesmots.wordpress.com/tag/the-lovers-the-great-wall-walk/&prev=search&pto=aue>

Avant de conclure sur la performance, si vous souhaitez approfondir le sujet nous vous proposons un lien de la librairie Mollat redirigeant vers de nombreux ouvrages en lien.

<https://www.mollat.com/dossiers/la-performance-artistique-mais-qu-est-ce-exactement>

Pour remonter vers l'époque de la naissance de ce champ de l'art, je vous propose de Parler de Shoot de Chris Burden. Nous avons vu précédemment une performance particulièrement longue ici c'est l'inverse. Dans cette performance réalisée dans le cadre de ses études l'artiste se fait tirer au fusil dans le bras par un ami dans le cadre de son projet de fin études d'art, ce qui n'a évidemment pas fait l'unanimité. Je vous laisse découvrir ses autres oeuvres car cet artiste pousse l'impact de la discipline à son maximum.

Et toujours en guise de transition je vous laisse un lien vers un entretien de l'artiste avec Michael Govan, directeur du LACMA, au sujet d'Urban Light.

<https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=https://gagosian.com/quarterly/2018/02/05/urban-light-ten-year-anniversary/&prev=search&pto=aue>

Installation

En guise d'introduction je laisse ici un lien vers un dossier très complet du FRAC Centre:

https://www.frac-centre.fr/upload/document/pedagogique/2011/FILE_4f316082998c2_peda_11_thema_installation.pdf/peda_11_thema_installation.pdf

L'installation s'est réellement développée dans les années 70, évidemment les premières du genre sont bien antérieures. Très rapidement de nombreux mouvements s'en sont emparés, notamment l'art conceptuel, l'art minimal et le land art. C'est pour ça que nous avons jugé important de citer dans la vidéo le travail de Robert Smithson.

Pour la petite info Spiral Jetty fait 4,5 m de large pour 457 m de long !

L'oeuvre installée dans le grand lac salé de l'Utah est composée principalement de boue et de rochers.

Pour en savoir plus je vous recommande une vidéo dans laquelle Guy Boyer, directeur de la rédaction de Connaissance des Arts évoque l'oeuvre. Pour la retrouver tapez « Connaissance des Arts Spiral Jetty » sur You Tube.

Lexique Dossier de recherches

En faisant mes recherches je suis tombé sur une petite anecdote bien cocasse. (J'ai pas trouvé mieux pour introduire la suite...)

C'est en 1958 à la galerie Iris Clert qu'Yves Klein exposera son installation dites du vide. Dans celle-ci la galerie est entièrement vide et peinte en blanc, elle est juste éclairée par une lumière bleutée.

« Je désire avec cette tentative, créer, établir et présenter au public, un état sensible pictural dans les limites d'une salle d'exposition de peinture ordinaire. En d'autres termes, créer une ambiance, un climat pictural invisible mais présent, dans l'esprit de ce que Delacroix appelle dans son journal "l'indéfinissable" qu'il considère comme l'essence même de la peinture.

Cet état pictural invisible dans l'espace de la galerie, doit être en tous points, ce que l'on a donné de mieux jusqu'à présent comme définition de la peinture en général, c'est-à-dire, rayonnement invisible et intangible, cette immatérialisation du tableau doit agir, si l'opération de création réussit, sur les véhicules ou corps sensibles des visiteurs de l'exposition avec beaucoup plus d'efficacité que les tableaux visibles, ordinaires et représentatifs habituels, qu'ils soient figuratifs ou non figuratifs ou même monochromes."

Yves Klein, extrait de "Conférence de la Sorbonne, 3 juin 1959, Le dépassement de la problématique de l'art et autres écrits, Beaux-Arts de Paris, 2003

J'en viens donc au point qui m'a amusé. Deux ans plus tard l'artiste Arman répondra à son ami par l'exposition « Le plein » organisée dans la même galerie où il déversera le contenu de deux camions poubelle. Le lieu d'exposition deviendra alors complètement inaccessible.

J'ai découvert qu'un documentaire sur les deux artistes et ces oeuvres avait été produit par France5 et réalisé par Catherine Aventurier. Bon pour pouvoir le voir il faut télécharger l'application Molotov... mon ordi et mon téléphone étant déjà saturés je ne vais pas le regarder de suite... mais voilà le lien.

https://www.molotov.tv/fr_fr/p/205113-42/yves-klein-arman-le-vidé-et-le-plein

Alors nous avons aussi évoqué une fois de plus mon artiste préféré; Olafur Eliasson, je suis désolé mais là encore je n'en parlerais pas ici car un décryptage excentrique est en cours de production.

Il y aurait encore beaucoup à dire mais c'est déjà un bon début! Cette vidéo et ce sujet auront eu raison de moi, je vais donc m'arrêter là et partir hiberner. Avant ça un pouce bleu, un commentaire ou un partage de la vidéo serait d'une aide précieuse!

À Bientôt!

Liste des œuvres dans l'ordre d'apparition:

Rage, the Flower thrower, Banksy /Butterfly Stool, Sōri Yanagi / Shot, Chris Burden / Relation in time, Ulay et de Marina Abramović / Arman / Hanging Heart, Jeff Koons / La Liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix / Les performances anthropométriques d'Yves Klein/ Pierre, Abraham Pointcheval / Casting of my womb, Casey Jenkins / I like America and America likes me, Joseph Beuys / Joe the Lion album, David Bowie / crucified on a Volkswagen Beetle, Chris Burden / Urban Light, Chris Burden / Musée Solomon R. Guggenheim Franck Lloyd Wright / Exposition El tiempo es Mudo, Palacio de Velázquez, Mario Merz (photographie de Joaquín Cortés Román Lores, archives du Musée de la Reine Sofía) / La Joconde, Léonard De Vinci /Baitogogo, Henrique Oliviera / Infinity Mirrored Room, Yayoi Kusama / Riverbed, Olafur Eliasson / Les anamorphoses circulaires de George Rousse / Surrounded Islands, Christo et Jeanne-Claude / Wrapped Pont Neuf, Christo et Jeanne-Claude / La Fontaine Stravinsky, Niki de saint Phalle / Spiral Jetty, Robert Smithson /knight rise skyspace, Jmes Turrell / Johnny Depp dans Richard Says Goodby de Wayne Roberts/