

L'art contemporain – Parlons-en!

Guide de visite pour les élèves de la 7e à la 12e année Acquisitions 2009-2010 de la Banque d'œuvres d'art du Nouveau-Brunswick

« Les artistes sont des visionnaires – ils ont de nouvelles façons de voir le monde. »

Une des choses les plus importantes en ce qui concerne l'art est la manière dont l'observateur en fait l'expérience. Lorsqu'ils regardent une œuvre d'art, les élèves devraient :

1. la regarder avec soin et décrire ce qu'elle suscite en eux;
2. se concentrer sur la façon dont les éléments visuels* sont utilisés pour susciter des sentiments;
3. examiner comment les principes de l'art et du design* sont utilisés pour créer l'œuvre d'art.

Les éléments visuels et les principes de l'art et du design sont fondamentaux pour apprendre à regarder une œuvre d'art et à en parler.

* Éléments visuels : *ligne, couleur, forme, espace, texture, valeur, ton.*

* Principes de l'art et du design : *motif, répétition, rythme, équilibre, contraste, emphase, mouvement, unité/harmonie.*

L'art contemporain utilise des matériaux des XXe et XXIe siècles qui sont retravaillés de façons surprenantes pour amener l'observateur à penser d'une manière critique à la vie et à la société contemporaines. Lorsque vous regardez une œuvre d'art contemporaine, posez-vous les questions suivantes :

- L'œuvre est-elle intéressante ou stimulante? Est-ce que j'aime les idées que présente l'artiste?
- Quels genres de matériaux et de techniques l'artiste a-t-il utilisés? Peut-on faire de l'art avec n'importe quoi? Comment les artistes transforment-ils des matériaux ordinaires?
- À quoi les artistes d'aujourd'hui semblent-ils s'intéresser?

Le paysage

Lorsque vous regardez un paysage, imaginez que vous entrez dans l'œuvre même, puis répondez aux questions suivantes :

- Que voyez-vous d'abord? Reculez plus loin – que voyez-vous ensuite?
- Si vous étiez dans ce paysage, où seriez-vous? Que feriez-vous?
- Que verriez-vous, qu'entendriez-vous, que sentiriez-vous et qu'éprouveriez-vous dans ce lieu? Où était l'artiste?
- Pensez à l'équilibre, à l'asymétrie, à la symétrie et au clair/obscur. Comment l'artiste utilise-t-il ces éléments et comment ceux-ci influent-ils sur ce que vous éprouvez à l'égard de ce lieu?

Jack Bishop,
Drive-Thru Landscape / Paysage-restaurants à service rapide, 2009

La démarche de l'artiste peut être considérée comme *minimaliste*, le pouvoir de l'image étant mesuré par le strict nécessaire. L'image est créée par l'utilisation de la lumière, de l'ombre, de la forme, de la couleur, de la ligne, de l'espace et de la surface.

Idée : Explorez le « minimalisme ».

Neil Rough,
Motel Sackville, 2008

Hendrik Gringhuis,
Yellow Field / Champs jaune, 2010

S'inspirant des livres d'autocollants pour enfants avec leur fond générique, l'artiste explore le lien qui existe entre le fond et les images autocollées. Là où le ciel semble réel, les oiseaux ne volent pas de façon naturelle. Ce qui semble réel ne l'est pas.

Cliff Turner,
Pasted Birds / Oiseaux contrecollé, 2009

L'artiste est influencé par la culture populaire – l'ensemble d'idées en constante évolution qui caractérisent les désirs, les besoins et les éléments culturels. Il se sert de l'échelle, de la répétition et de la couleur pour représenter la vie urbaine contemporaine. *Idée : Représentez la culture populaire dans une œuvre d'art.*

Mathieu Léger,
Untitled (Graz-Koppling-Barnbach-79/92/100) / Sans titre (Graz-Koppling-Barnbach - 79/92/100), 2009.

L'artiste appelle ces images « les fantômes de ses voyages », reflets de moments éphémères comme le « clic » d'un appareil photo – une infime fraction du temps qu'il faut pour regarder quelque chose qui passe. L'appareil ne pouvant capter l'image, il la brouille. *Idée : Pensez à la citation d'Ansel Adams : « Il y a toujours deux personnes dans chaque photo : le photographe et l'observateur. »*

Freeman Patterson,
On the Shore of the Lake That Was #1 / Sur la berge d'un ancien lac (image n° 1), 2010

L'artiste a visité pendant trente ans le désert du Namib, près de l'Afrique du Sud, où la Grande mer de sable renferme des dunes de sable parmi les plus hautes au monde, des arbres pétrifiés ensevelis par le sable qui avance et des lits de lacs séchés créés à la suite des pluies peu fréquentes. *Idée : Créez une image qui montre l'impact d'un environnement qui change.*

L'artiste recrée une image ayant trait à un événement de tous les jours et aux sentiments qu'il évoque. *Idée : Créez une œuvre d'art à partir d'un événement agréable de votre passé.*

Yvon Gallant,
Ice Cream / Crème glacé, 2008

Recourant au processus de la *monogravure*, l'artiste explore la nature en détresse et la matière végétale et biologique dans un état altéré. *Idée : Créez une œuvre d'art représentant la dégradation de l'environnement.*

Adam Macdonald,
Series of Six / Série de six, 2009

Le portrait – l'image comme icône

Kyle Cunjak

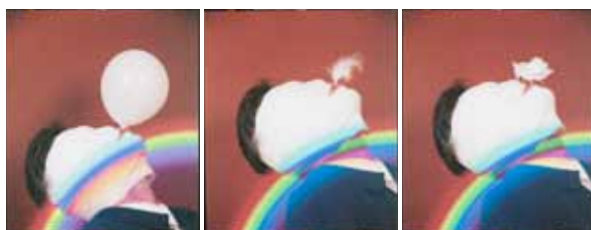
Carnival Series #1: Nha Trang, Vietnam, 2009;

Carnival Series #2: Charlottetown, PEI, / Première série de photographies de carnivals : Nha Trang, Vietnam, 2009; Deuxième série de photographies de carnivals : Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, 2009

De nos jours, les portraits représentent souvent le statut ou les relations, ou ils remettent en cause les conventions. L'artiste interprète l'identité par la tenue vestimentaire, le cadre, la posture, l'humeur, les objets et les symboles.

Discussion : Quels choix l'artiste a-t-il faits pour le sujet, le style, la composition, le fond et la couleur? Ces portraits sont-ils des « instantanés » ou des images soigneusement travaillées? Que nous disent ces images des personnes qui y sont représentées?

L'art performance – événement artistique en direct

Luc Charette,

Casse-tête (Iceberg au ballon) (Ensemble de 4 modèles) / Puzzle (Iceberg: Balloon) (4 parts), 2006-2009; Casse-tête (Iceberg à la plume) (Ensemble de 4 modèles) / Puzzle (Iceberg: Feather) (4 parts), 2006-2009; and Casse-tête (Iceberg à la rose) (Ensemble de 4 modèles) / Puzzle (Iceberg: Rose) (4 parts), 2006-2009

L'art performance englobe une vaste gamme de formes artistiques, notamment le théâtre, la danse et la musique. Le médium est le corps même de l'artiste et l'œuvre d'art, la forme que prennent les actions de l'artiste. Vu la nature temporaire de la performance, une seule image peut représenter un événement en entier et peut constituer une

œuvre d'art en soi. Discussion : Que signifiait la performance, selon vous? Qu'est-il arrivé avant/après?

L'art conceptuel

Joël Boudreau,

Une visite chez Orphée, 2008 / Visiting Orpheus, 2008

En utilisant des objets ordinaires et des figures sculpturales, l'artiste construit une histoire au sujet d'une idée. Les artistes conceptuels travaillent leur concept ou leur idée à l'aide de matériaux et de formes quelconques, donnant au concept ou à l'idée plus d'importance qu'aux matériaux. Idée : Explorez ce que l'artiste veut dire dans cette œuvre; créez une œuvre d'art à partir de l'idée.

La peinture – l'art abstrait

Roméo Savoie,

Piano Series / Série – pianos, 2008

L'art abstrait explore les relations de forme et de couleur. Là où l'art plus traditionnel représente le monde par des images reconnaissables, l'artiste utilise les graffitis et le langage de l'art (symboles, formes et couleur) pour aider l'observateur à créer une histoire. Les graffitis sont un secret visuel que l'artiste veut amener l'observateur à explorer. Idée : Utilisez les graffitis comme outil visuel; créez une œuvre d'art.

Le texte dans l'art

Travaillant avec le poète francophone, Paul Bossé, l'artiste tire son inspiration des couleurs et des textures des mots. Par le geste, le mouvement et l'action du trait sur le papier, l'artiste est rattachée à son œuvre.

Idée : « Dessiner est un verbe. » Réfléchissez à ce que cela signifie.

Angèle Cormier,

Car chaud / Hot Wheels, 2009

En utilisant le langage et différents supports, comme le verre et le métal, l'artiste crée des sens multiples et cachés.

Idée : Créez une œuvre d'art dans n'importe quel support qui incorpore du texte.

Peter Powning,

Water Book Series: Sticks and Stones / Série – livres dans l'eau: bâtons et pierres, 2009

Les croyances spirituelles

Les artistes peuvent explorer leurs croyances personnelles, visualiser la religion organisée et examiner les croyances spirituelles des autres dans leur art. Idée : Créez une œuvre d'art qui montre vos croyances personnelles.

Herzl Kashetsky,

Give Us this Day Our Daily Bread / Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, 2008

L'exploration des moyens d'expression

Les œuvres d'art réalisées par un artiste sont des explorations des propriétés formelles et expressives des moyens d'expression, tout autant que celles qui présentent des idées. Discussion : Qu'ont à voir les mots « qualité », « savoir-faire », « unique », « décoratif » et « fonctionnel » avec les œuvres d'art?

Pensez à la façon dont l'artiste transpose ses sentiments particuliers pour les belles plantes et les belles fleurs dans son tissage. Idée : Créez un dessin ou un tableau d'un sentiment particulier qu'éveille en vous la nature.

Susan Judah,

Lithospermum (Blue Lily) / Lithospermum (lis bleu), 2007-2009

En utilisant différentes essences de bois du Nouveau-Brunswick et en les présentant d'une nouvelle façon, en quoi la table de l'artiste est-elle différente d'un meuble ordinaire? Pensez à la façon dont elle est construite – comment cela en fait-il une œuvre d'art? L'artiste présente des choses fonctionnelles d'une manière excitante. Idée : En dessinant un meuble, concevez-le d'une manière nouvelle.

Bruce Gray,

Spider Table / Table araignée, 2008

L'artiste explore des techniques qui créent des surfaces imprévisibles montrant les effets de substances naturelles, comme des pierres et des brindilles, de sorte que ses vases paraissent vieillis. Idée : Créez une œuvre d'art qui montre des matériaux naturels

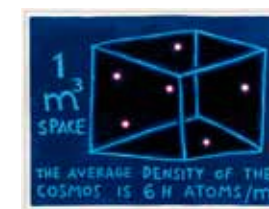
Darren Emenau,

Rawley / Rawley, 2009

Istvan Zsako,

Density / Densité, 2009 and Question / Question, 2009

L'artiste utilise des matériaux industriels ordinaires pour explorer de façon amusante des questions philosophiques et scientifiques concernant la vie et l'univers. Idée : Créez une œuvre d'art qui illustre une théorie scientifique.