

Fiche pédagogique #9

Art contemporain et géométrie

«L'art abstrait, le vrai, est plus difficile que l'art qui se réfère à l'apparence du réel car il faut recréer un monde nouveau de toutes pièces» affirmait Sonia Delaunay citée par Sophie Chauveau dans le livre Sonia Delaunay : La vie magnifique, 2019, éditions Taillandier.

Cette fiche thématique se propose de répertorier quelques artistes et designers contemporains qui ont poursuivi en les enrichissant de leur regard spécifique les recherches engagées par certains artistes du début du XXème siècle. Les oeuvres présentées au 19 crac de Montbéliard dans l'exposition Prismatiques, stratégies des petites faces prolongent les questionnements sur les formes géométriques et les jeux sans cesse renouvelés qu'elles autorisent.

Réunis autour de la recherche d'un langage artistique universel mêlant l'art et les mathématiques, les artistes du début du XXIème siècle s'inscrivent dans un processus créatif voué à incarner l'avènement d'un monde nouveau.

LES FORMES GÉOMÉTRIQUES SONT DES ELEMENTS PLASTIQUES

FRANÇOIS MORELLET

Plasticien français, né en 1926 et mort en 2016.

François Morellet est connu pour ses formes et ses motifs géométriques complexes dans ses sculptures. Morellet commence par réaliser des peintures figuratives avant de se tourner vers l'abstraction, réalisant une série d'entrecroisement de lignes qui forment des carrés, des triangles et d'autres formes.

Puis, il travaille la sculpture à l'aide de tubes en néon aux côtés de Julio Le Parc et Francisco Sobrino, co-fonde le Groupe de Recherche d'Art Visuel en 1963 pour rechercher de nouveaux modes d'expression artistique. Tout comme Dan Flavin, Morellet utilise la fluorescence pour explorer la géométrie en tant qu'art, évasant les tubes pour créer des compositions fluides comme dans *Reflections in water deformed by the spectator* (1964).

Son intérêt pour le minimalisme et la spontanéité lui valent des comparaisons avec Ellsworth Kelly, Sol LeWitt et John Cage. Morellet participe à la grande exposition organisée au musée Guggenheim de New York en 2011 et intitulée *Themes & Variations. Script and Space*.

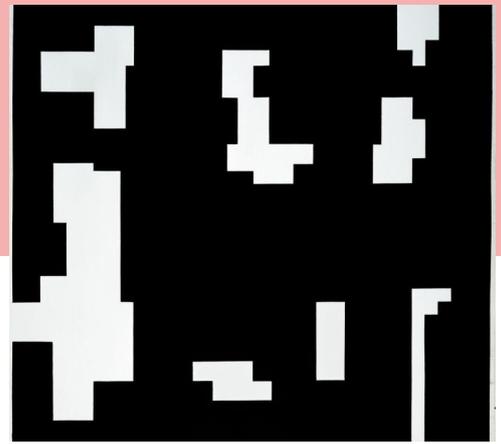
François Morellet, "Négatif n°10", 2010, acrylique/toile/bois, tubes de néon blanc, 165 x 144cm, collection de l'artiste et Kamel Nemmour, Paris

Aurélie Nemours

Plasticienne française né en 1910 et morte en 2005.

L'oeuvre d'Aurélie Nemours peut être subdivisé en périodes. C'est à partir de 1953 que l'artiste a limité, presque sans exception, la structure de toutes ses oeuvres aux seules verticales et horizontales, ce qui constituera la caractéristique de l'ensemble de son oeuvre.

Carrés. Rectangles. Juxtapositions complexes. Colorations et contrastes. Nemours souhaite « installer le vide », selon ses propres mots. L'aboutissement de ce travail de rigueur, ira vers une ascèse limitée aux carrés et rectangles noirs ou gris, travail de l'espace et de la matière.

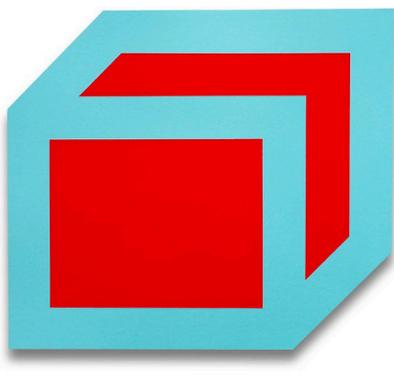

Nombre et Hasard (V 154), 1991, peinture vinylique sur papier, 51 x 51 cm

Brent Hallard

Né en 1957 à Melbourne, Australie

Brent Hallard est un artiste abstrait, conservateur et écrivain australien. Son travail est minimaliste et ses oeuvres sur papier et aluminium explorent les expressions monochromatiques. Utilisant des outils tels que marqueurs, aquarelles et acryliques, Hallard construit des images monochromatiques et semi-monochromatiques de formes géométriques reconnaissables telles que des carrés et des rectangles sur papier et aluminium. Inspiré par les espaces et les formes géométriques, l'artiste manipule à la fois l'image et l'arrangement de l'objet, de sorte que les observateurs et leur perception pourraient être remis en question.

QBE II, 2015

LES FORMES GÉOMÉTRIQUES SONT LES ELEMENTS D'UN LANGAGE COMMUN AUX ARTS, AUX TECHNIQUES ET AUX MATHÉMATIQUES

Ronan Lecreurer

Née en 1988. Vit et travaille à Paris.

Ronan Lecreurer est un artiste inventeur qui fabrique des sculptures volantes, parfois, figées et fixées sur les murs, souvent, réalisées avec précision, toujours, dans un souci de répéter pour mieux maîtriser le geste créateur, producteur de formes. Variations mettant en oeuvre des matériaux, des formes et des couleurs élémentaires, rappelant les premières machines volantes des Frères Wright, un jeu de tangram ou encore une construction métallique, les Fractés se déploient dans l'espace et investissent les lieux d'exposition en affirmant leur présence sculpturale et aérienne ainsi que leur nature technique et poétique. Les oeuvres de Ronan Lecreurer permettent d'affirmer comme principe indiscutable que l'art peut être le point de rencontre de la technique, de la métaphysique, de la physique et des mathématiques.

Ronan Lecreurer, Fractés 15.02.b, hêtre, spinnaker, fibre de verre, tissu, 66 x 48 x 14 cm, 2020

LA GÉOMÉTRIE APPLIQUÉE A LA VIE QUOTIDIENNE PERMET LA RENCONTRE
ENTRE ART ABSTRAIT ET DESIGN

ARTHUR ANALTS

Artiste et designer né à Riga en 1991.

Vit et travaille à Londres

Après des études de sculpture à Riga, il s'installe à Londres où il a obtenu le diplôme de la prestigieuse Central Saint Martins University. Le travail d'Analts adopte une vision critique des questions politiques, culturelles et environnementales. L'expérimentation innovante à travers les matériaux, la technologie, la production et l'échelle sont des moteurs clés de son travail de designer au sein du studio Variant. Tout en travaillant dans divers médias, la méthodologie d'Arthur Analts est cohérente – le sujet de chaque oeuvre détermine le matériel et la forme de l'oeuvre. Les objets conçus par Arthur Analts sont dans la collection permanente du Musée letton des arts décoratifs et du design ainsi que dans plusieurs collections privées en Europe.

Bridge, Banc en bois, collection de meubles conçus par les designers du Studio Variant

Variant Studio a lancé sa dernière collection de meubles 'Bridge' lors du London Design Festival 2013.

L'exposition a été installée au Brompton Design District – Bamford store.

Le « Pont » est le lien entre deux points – le point de départ et le point d'arrivée, il comble l'écart entre le début de tout voyage et son objectif fixé. Le pont est le lien symbolique entre deux mondes.

Bridge, Banc en bois, collection de meubles conçus par les designers du Studio Variant

Le studio The Principals crée des éléments architecturaux entre le mobilier et l'objet. Leur collection appelée *Prism Planters*, est inspirée des Constructivismes modulaires des années 50 et 60. La géométrie simple des objets conçus par le studio permet de les apparenter à des figures fractales, c'est à dire que l'on peut assembler et reproduire à l'infini. La pluralité des facettes en aluminium anodisé associée aux organismes vivants que sont les plantes donne aux Prism Planters une aura dynamique et singulière.

Abécédaire

- **abstraction** : en art, l'abstraction renvoie, entre autres, aux différents arts abstraits et plus largement à des formes expressives non figurative et non narrative.
- **abstraction** : en art, l'abstraction renvoie, entre autres, aux différents arts abstraits et plus largement à des formes expressives non figurative et non narrative.
- **BAUHAUS** : Le Bauhaus est un institut d'arts et métiers fondé en Allemagne, en 1919, par l'architecte Walter Gropius (1883-1969), qui le dirige jusqu'en 1928. Le Bauhaus est un courant artistique d'architecture et de design mais il touche également la photographie, le costume et la danse.
- **DECODAGE** : Réflexion méthodique, calcul rigoureux mis en oeuvre pour découvrir le secret de la construction mathématique, géométrique, aléatoire d'une oeuvre.
- **EXPERIMENTATION** : Sorte de défi qui permet en créant une situation dans certaines conditions de découvrir de nouvelles façons de mener des actions et de faire avancer l'homme dans sa connaissance de lui-même et des autres.
- **FORME GEOMETRIQUE** : Le triangle et le cercle sont des formes géométriques très connues. Mais il en existe beaucoup d'autres ! Le nom de chaque forme dépend du nombre de segments qu'elle possède. Attention, les polyèdres sont constitués de formes géométriques.
- **GEOMETRIE** : La géométrie est à l'origine la branche des mathématiques étudiant les figures du plan et de l'espace (géométrie euclidienne). Depuis la fin du XVIIIe siècle, la géométrie étudie également les figures appartenant à d'autres types d'espaces (géométrie projective, géométrie non euclidienne, par exemple).
- **HONNEGER** : Peintre et sculpteur suisse des XXe et XXIe siècles, Gottfried Honneger est l'ambassadeur universel et le défenseur absolu de l'éducation artistique.
- **JEU** : Découvrir avec joie et intérêt, associer, suivre, assembler des formes ou des éléments pour construire, pour faire semblant ou pour agir en se faisant plaisir.
- **KALEIDOSCOPE** : Appareil formé d'un tube contenant plusieurs miroirs disposés de façon que de petits objets colorés placés dans le tube y produisent des dessins variés. Le kaléidoscope fragmente la réalité en une multitude de petites facettes.
- **LIGNE** : Trait simple, considéré comme n'ayant ni largeur ni profondeur.
- **NEOPLASTICISME** : Aussi appelé De Stijl. Courant artistique né en 1917 au Pays-Bas. Les principales caractéristiques de ce mouvement sont les formes géométriques, les lignes droites, l'asymétrie, l'équilibre et l'harmonie. Les principales couleurs utilisées sont les couleurs primaires. Les artistes principaux de ce mouvement sont Piet Mondrian, Theo Van Doesburg, Bart van der Leek et Georges Vantongerloo. Le SUPREMATISME est un mouvement similaire se passant en Russie à la même époque.
- **ORIGAMI** : L'art de l'origami s'est développé à partir de techniques de pliage de papier apparues il y a très longtemps au Japon. Cet art est maintenant pratiqué dans le monde entier et s'utilise également dans le domaine de la technologie.
- **POLYEDRE** : Le cube et le rectangle sont des polyèdres. Mais il en existe beaucoup d'autres. C'est une forme géométrique composée de plusieurs polygones assemblés en 3D. Un polyèdre est une forme en volume. Pas polyèdre : Sphère.

- **PRISMATIQUE** : Ce qui a ou ce qui rappelle la forme d'un prisme.
- **RHOMBICUBOCTAEDRE** : polyèdre tenant à la fois du cube et de la sphère.
- **TANGRAM** : C'est une sorte de puzzle chinois composé de plusieurs formes géométriques qui permettent de représenter des personnages ou des animaux.
- **UNIDIMENSIONNEL** : (Géométrie) Relatif à une dimension, qui se produit dans une dimension seulement.
Une elongation unidimensionnelle. Un espace unidimensionnel.
- **VARIATION** : nom féminin, État de ce qui varie, modification, changement, écart, différence entre deux états.
Production, oeuvre, énoncé, etc., différents mais portant sur un thème déjà utilisé.
- **X** : 24ème lettre de l'alphabet, cruciforme. Le chiffre 10 romain, l'inconnu de l'algèbre, le mystérieux ou encore le défendu.

Raphaël Zarka, *Les prismatiques*, 2013.
Chêne ressuyé et béton, 151x99x36cm

Fiche pédagogique réalisée par Sylvie Daval, professeure d'arts plastiques,
chargée de mission au 19, Crac de Montbéliard.
dans le cadre de l'exposition *Prismatiques, stratégie des petites faces*, du 27.02 au 30.04.2021

CONTACT

Sylvie DAVAL, professeure d'arts plastiques
Lycée Cuvier et Lycée Tillion – Montbéliard
06.08.31.37.73 – sylvie.daval@ac-besancon.fr

CONTACT Le 19, CRAC – Service Médiation

Amélia LETT, chargée des publics
Sarah MENU, médiatrice