

COURS D'ART ONLINE

Les structures de l'art contemporain : au cœur de la sempiternelle question sur la création des œuvres d'art et leur signification.

INTRODUCTION

Ce cours propose une réflexion pédagogique sur le sens de l'art en quatre volets qui abordent différents aspects de la collection et de la programmation des expositions du Musée Guggenheim Bilbao.

Cette démarche est motivée par la certitude que les temps forts de l'art sont le fruit de l'expérience et du dialogue : dès lors que l'art est expliqué, quand on y réfléchit et quand on en parle. L'art est ainsi envisagé comme un concept qui part de la fiction et des récits que nous créons en tant que spectateurs lorsque nous sommes face à une œuvre d'art et lorsque les interrogations, les interpellations à propos de leurs significations nous marquent et laissent une empreinte, un "sédiment narratif", qui construit notre appréciation critique.

Le cours propose une approche théorique de l'art, ainsi qu'une réflexion ainsi qu'une réflexion sur les axes de créativité qui sous-tendent la genèse des œuvres étudiées. Il évoque également, dans une optique didactique, les concepts conventionnels sur la théorie de l'art, allant de la philosophie antique jusqu'à la modernité et la postmodernité. Cela permet de comprendre ce que l'on voit, en partant des questions suscitées par les œuvres, et d'explorer tout un éventail de significations possibles. Et tout ceci, à travers une approche inclusive, qui privilégie l'égalité, en prenant en considération la diversité d'origine et de genre des artistes concernés.

Les autres points abordés sont les suivants : où et comment naît la créativité, comment est-elle incarnée et se transforme-t-elle en action, que pouvons-nous apprendre des dynamiques propres à la création dans l'art. On analysera également les positions esthétiques formulées par des créateurs que Miguel López-Remiro Forcada a étudiés en profondeur, à savoir David Antin, Elena Asins, Joel Meyerowitz et Mark Rothko.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Ce cours en ligne a, entre autres, les objectifs pédagogiques suivants :

- Mettre en lumière ce qui déclenche ou motive les artistes à créer, en soulignant l'importance du processus de création.
- Étudier comment, à travers les histoires et les messages que les artistes transmettent au moyen de différents langages visuels, ils veulent et/ou éveillent chez le spectateur différentes sensations, émotions et réactions, dotant l'art, dans certains cas, d'une dimension utile.

- Souligner le pouvoir de l'art et l'engagement de certains artistes à écrire ou réécrire l'histoire à travers leur vision et leur contexte historique.
- Identifier comment l'art crée des opportunités dans le futur en analysant la notion de contemporanéité.

STRUCTURE ET MATÉRIAUX

Le cours est articulé comme suit :

Vidéo et présentation de bienvenue et présentation

4 modules (itinéraires) thématiques, chacun composé de :

- 4 cours en visio
- Documents annexes, bibliographie, etc.
- Test (facultatif)

Vidéo de conclusions et d'adieu

Enquête

PROGRAMME

Module I. *Pourquoi et comment les artistes créent*

Ce module se penche sur les définitions des processus artistiques sur la manière dont l'artiste agit à partir de ressorts de créativité différents. À travers l'examen didactique d'une sélection d'œuvres, nous étudions des exemples concrets de motivations et de processus de production d'artistes et de créateurs : où et comment naît la créativité et comment elle est modelée et incarnée dans une démarche artistique et/ou créatrice.

Vidéo 1. Une recette de l'art : Depuis Mark Rothko et au-delà.

Vidéo 2. Réalité et présence : de Richard Serra à Cristina Iglesias.

Vidéo 3. Is starting hard ? (Les débuts sont-ils difficiles ?). Les débuts depuis Frank Gehry.

Vidéo 4. L'art en tant que place et processus liquide : de Fujiko Nakaya à Jenny Holzer.

Module II. *Émotions de l'art*

Ce second module analyse des exemples d'artistes et d'œuvres dans lesquels le domaine émotionnel et le choc des émotions ou la catharsis sont présentés sous un angle frontal. L'art peut-il être un refuge, un espace de convivialité et d'empathie ? Comment notre état d'esprit réagit-il aux œuvres d'art ? Dans cette optique, on peut citer l'effet apaisant de la spiritualité aspirante sur le spectateur qu'a joué l'école de New York, mais aussi le poids de l'instant présent et le soin mis en avant dans certains projets comme celui de l'artiste Louise Bourgeois, la tension narrative des œuvres de Richard Serra ou de Juan Muñoz, qui nous interpellent, l'action picturale soutenue d'artistes comme Yves de Klein, la cryptographie et l'inertie qui définissent l'art de Cy Twombly, ou encore le caractère sensible et matériel qui sont des éléments clés d'artistes comme Antoni Miró.

Vidéo 1. L'art comme maison ou refuge : à partir de Louise Bourgeois.

Vidéo 2. L'intensité du processus : à partir Willem de Kooning.

Vidéo 3. L'inertie, l'artiste comme sourcier : à partir de Cy Twombly.

Vidéo 4. Beauté compulsive, la couleur comme sujet en soi, nouvelles perspectives expressives des matériaux : à partir de Joan Miró.

Module III. *Pouvoir, engagement et réalité*

L'art est langage. Il est conçu dans un esprit de dialogue, illustrant la façon dont les artistes créent à partir de et à travers leur propre histoire. Ce module aborde l'œuvre et le milieu ambiant d'Oskar Kokoshka, mais aussi le climat social et historique dans lequel l'école de New York a émergé et où une nouvelle tendance a vu le jour après la seconde guerre mondiale (The New American Painting), interagissant avec les artistes qui ont marqué l'avant-garde européenne. Nous analyserons aussi comment l'art rejoint les enjeux de santé publique ou les conflits, en nous appuyant sur l'œuvre de Jenny Holzer.

Vidéo 1. Le pouvoir transformateur de l'art : après Paris-New York

Vidéo 2. Catharsis, drame et réparation : de Jenny Holzer à Doris Salcedo.

Vidéo 3. "Le monde n'a jamais été le même après Picasso et Miró", Mark Rothko. Des artistes tournés vers le passé : tradition et innovation.

Vidéo 4. La dimension symbolique de l'art dans un environnement public : de Mona Hatoum à Itziar Okariz.

Module IV. *L'art comme source d'opportunités pour l'avenir*

Le quatrième module est consacré à la manière dont nous pouvons imaginer l'avenir à partir des possibilités que nous offrent les artistes à travers leurs œuvres, leurs interventions et leurs outils. Nous étudierons l'œuvre de Lynette Yiadom-Boakye, ainsi que celle d'Oskar Kokoshka, et nous analyserons aussi des œuvres provenant de la collection du musée. Ce module de conclusion entend se concentrer sur la manière dont l'art ouvre des perspectives pour l'avenir grâce à la compréhension et le dialogue, et se penchera sur ce qui façonne la conception de l'art dans notre appréciation critique via le questionnement.

Vidéo 1. L'art en tant que champ des possibles pour l'avenir : à partir de Oskar Kokoshka.

Vidéo 2. L'émergence d'une nouvelle figuration et l'art comme histoire future : Lynette Yiadom-Boakye.

Vidéo 3. Le geste, el rythme, le temps, le corps : le spectateur dans l'œuvre.

Vidéo 4. Nouvelles structures de l'art dans un espace liquide.