

**Centre Culturel
Colombier**

5, Place des Colombes - 35000 Rennes
tel 02 99 65 19 70 / fax 02 99 31 94 71
contact@centrecolombier.org
www.centrecolombier.org

Le Petit Musée

fiche enseignant

Quand l'art manipule la cartographie

Jasper Johns, *Map*, 1961

Et si l'infini du monde devenait art ?

«L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible».
Paul Klee, 'Credo du créateur».

La cartographie rassemble un bon nombre de pratiques, qu'elles soient scientifiques ou artistiques. Les artistes étudient une pluralité de détails relatifs aux localités en utilisant un langage pictural. Il faut alors faire la différence entre le géographe et celui qui réalise la carte (peintre ou dessinateur). C'est au XVIe siècle que l'on remarque le développement de la cartographie moderne, du moins dans ses principes. La cartographie occupe une place importante dans la création contemporaine, et les artistes qui produisent des cartes semblent toujours plus nombreux depuis 1970/80. C'est dans la diversité des pratiques cartographiques, qu'elles sont utilisées d'une façon différente. Faire une carte, c'est peindre, graver, coudre, coller, installer, utiliser un ordinateur ou un simple crayon. Cartographe c'est représenter la terre, le ciel, un territoire, l'imaginaire d'un artiste.

Depuis le 19e siècle, la carte de géographie est présente dans tous les mouvements artistiques. C'est à l'apparition des **Avant-gardes**, que les artistes utilisent les caractéristiques de la carte de géographie pour la transformer. Des interventions plastiques voient le jour au niveau du plan et du cadre. Par l'ajout de peinture, les artistes changent l'aspect général de la carte pour créer un nouvel ordre dans sa représentation. Les techniques évoluent, et la carte se divise en plusieurs parties, les espaces sont isolés, puis assemblés pour créer de nouveaux territoires. La carte situe l'observateur, et lui donne deux fonctions, à la fois vers l'extérieure et l'intérieure. Tout d'abord le regard suit l'instrument de repérage ainsi que la combinaison des mots et des images. La carte devient alors

Quand l'art manipule la cartographie

le support réduit d'un espace réel, où le corps en déplacement peut circuler dans un environnement. De ce fait les œuvres qui intègrent des cartes, réinventent de manière significative le rôle du spectateur.

La carte est utilisée par les artistes comme un espace pictural, comme un support sur lequel l'artiste intervient. Cet instrument de repérage dans l'art contemporain rassemble des fonctions multiples : fragment pictural, grille, support, zone, tracé. Jasper Johns, Claudio Parmiggiani, Marcel Broodthaers, et Robert Smithson développent ces techniques. Elles deviennent alors le lieu d'une représentation, plissée, renversée, hachurée, qui est sans cesse renouvelée.

Mathias Poisson, *La frayère vertébrale*, fleuve oublié de Cannes 2008

Moyen-Age et Renaissance

Les prémices d'une cartographie moderne

L'histoire des cartes est si ancienne qu'il est difficile d'en préciser exactement les débuts. On peut supposer que l'humanité a su exprimer ses connaissances géographiques par la carte plus tôt que par l'écriture.

Au Moyen-Age, la représentation du monde est fondée sur des principes issus des pratiques artistiques et géographiques. C'est à cette même période, que la cartographie connaît une régression scientifique majeure. L'Eglise rejette toutes les bases scientifiques. Les cartes de géographies sont dominées par une vision biblique du monde, où la Terre est plate et divisée en trois continents.

Léonard de Vinci (1452-1519)

Léonard de Vinci est un peintre, un dessinateur, un inventeur unique, mais aussi un cartographe. Le travail de cartographie de Léonard de Vinci est toujours orienté. Son travail d'observation et de dessin de la terre est guidé par des projets d'ingénierie, le plus souvent dans les domaines de l'hydraulique, de l'architecture civile et militaire.

Léonard de Vinci, Carte d'Imola dessinée en 1502

Vermeer, *L'officier et la jeune fille*, 1658

Vermeer (1632-1675)

Jan Vermeer est un peintre hollandais du XVIIe siècle. Dans son oeuvre, Vermeer a l'habitude de représenter une action ou une profession. En effet, une de ses toiles est le portrait d'un géographe représenté avec ses instruments de mesure. Il fait de même avec l'astronome. Dans ses compositions, l'organisation spatiale est rigoureuse et répond souvent aux mêmes codes: la fenêtre est à gauche et fait entrer la lumière dans l'espace intérieur. Cette fenêtre offre également un point de vue vers l'extérieur, et invite le spectateur à l'évasion. Dans le tableau, *L'officier et la jeune fille riant*, la fenêtre n'ouvre plus sur l'extérieur, c'est la carte disposée au mur qui ouvre l'espace de la représentation. Elle fait également référence aux nombreuses découvertes de cette époque. Face à l'homme, la carte murale reprend les mêmes couleurs que celles de la jeune fille, seul l'habit rouge contraste avec le reste.

Carte et champ pictural

Jasper Johns (Augusta 1930)

Carte et géographie d'Amérique

Jasper Johns est un artiste américain à l'origine du **Pop Art** (1950-1970). Il peint des séries entières représentant des drapeaux, des chiffres ou cibles sur toile. Plus tard, il utilise des objets de la vie quotidienne, ustensiles, couverts ou boîtes de conserve, traités comme des pièces détachées qu'il intègre à ses travaux.

Entre 1961 et 1963, les cartes d'Amérique deviennent son thème centrale et marque un travail moins figuratif sur la couleur. La carte des Etats-Unis est pour Jasper Johns un support et une structure qui lui permet d'aborder différentes techniques avec liberté.

En variant les coups de brosse, il joue sur le contraste entre formes et couleurs en travaillant partout à la fois. La carte fournit un cadre, voire un code lecture, alors que le geste pictural produit une œuvre ouverte par la dispersion des frontières, et l'absence d'endroits précis.

Nous pouvons constater plusieurs processus d'engendrement de l'image : les effets de superposition qui nous renvoie à des divisions géographiques, et les procédés picturaux donnant lieu à des espaces dépourvus de profondeur. Cette carte montre le rapport complexe entre le territoire des Etats-Unis, et le champ pictural de la représentation. Dans toute représentation, le cadrage est une façon de penser un espace imaginaire.

Quand l'art manipule la cartographie

Jasper Johns, *Map*, 1961

Marcel Broodthaers (1924-1976)

Marcel Broodthaers est un artiste plasticien belge. Ses œuvres se composent d'objets, d'assemblages, d'accumulations (coquilles d'œufs, briques, moules, ect.) où se mêlent humour et absurdité. Grâce à ces objets manipulés par l'homme, il propose des environnements en référence à des écrivains et des poètes. Son oeuvre développe une relation contradictoire entre langage et image.

Marcel Broodthaers, *Grande Carte du Monde*, 1972

Marcel Broodthaers prend les objets et les mots pour les transformer en oeuvres poétiques. Dans les années 60, sa démarche artistique devient critique à l'égard de la transformation de l'oeuvre en marchandise. Dans le montage de Broodthaers, la confrontation entre les objets, les images, et les mots, symbolise à la fois une vision politique et poétique. La carte devient le territoire de son engagement. Il étudie l'art moderne et son exploitation. Il prend conscience du devenir de l'art, par sa transformation et son industrialisation dans le monde.

Rhétorique du territoire

Claudio Parmiggiani (Luzzara 1943)

Claudio Parmiggiani est un artiste italien, qui réalise depuis le milieu des années soixante des œuvres qui se développent parallèlement aux travaux des artistes de l'**Arte Povera**. Son travail nous renvoie à la fois au monde du sensible et de la connaissance qui caractérise l'objet artistique.

Claudio Parmiggiani, *Talvoto Zoogeografiche*, 1968

C'est une série de photographies qui représentent cinq vaches blanches. L'artiste a dessiné leurs tâches noires en formes de continents (L'Eurasie, l'Afrique, l'Amérique...). Ce support est ironique, si on pense aux représentations imagées des continents dans les encadrements des cartes anciennes. Au lieu de nous proposer une représentation symbolique, ces continents sont soumis à un rapport d'échelle moins précis, comparés à un planisphère. La taille du continent ne correspond pas à un référent géographique. Sa dimension est adaptée au support, c'est-à-dire à la vache et à la taille classique d'une tâche noire.

La carte territoire

Robert Smithson (1938-1973)

Robert Smithson est un artiste contemporain du mouvement appelé **Land Art**. En 1967 il commence à travailler sur des sites proches de la ville. Ses constructions demeurent sculpturales sans aucune fiction particulière. Les projets sont gigantesques, construits à l'aide de machine industrielles, dans des lieux à l'écart de la population. D'autre part ses réalisations ne sont pas durables, on dit qu'elles sont éphémères.

Robert Smithson, *The hypothetical Continent of Lemuria*, 1969

Cette oeuvre comporte des observations recopiées par l'artiste sur l'existence possible du continent Lemurie au 19ème siècle. On peut voir un croquis de son emplacement supposé dans l'Océan Indien et un fragment de carte réalisée avec des coquilles collectés sur place. Ce montage propose ainsi une traversée de l'histoire des représentations cartographiques. Elles sont à la fois naturelles, géographiques ou dessinées, ce qui construit un véritable support d'exploration. Smithson y donne à voir, dans une sorte de retour au passé dans le présent, de l'imaginaire dans le réel, les transformations réelles ou fictives qui affectent la représentation des territoires.

Mathias Poisson

Partitions chorégraphiques et cartes sensibles

Mathias Poisson est un plasticien et **performeur**. Ses recherches théoriques et artistiques s'articulent autour des pratiques de promenades urbaines. Auteur d'un guide touristique expérimental, dessinateur des cartes sensibles, guide de visites publiques et aventureuse, il questionne les modes de représentation de la promenade autant par l'écriture et l'image que par la performance. Il invite sous toutes les formes possibles à la marche oisive et attentive. Il propose de diverses manières des déambulations sensibles dans des lieux étonnants où l'expérience du visiteur est au centre de la recherche. Il est aussi interprète et plasticien pour des projets.

Mathias Poisson, *(faire) Cabane*, 2007

Glossaire

Moyen Age période couvrant dix siècles environ, le Moyen Age s'étend de la fin de l'Antiquité au début de la Renaissance, de la fin V à la fin du XV siècle.

Arte Povera (1967-1972) les artistes de ce mouvement conteste l'essor du marché de l'art américain. Ils utilisent au contraire des éléments pauvres : sable, chiffon, bois, terre, goudron, vêtements, et les positionne comme éléments artistiques.

Artistes de l'Avant-garde (1825-1961) ces personnes participent à des actions nouvelles ou expérimentales. Ils annoncent ce qui vient, en particulier dans les arts et la culture.

Art figuratif ce style artistique représente des sujets ou des objets réels ou imaginaires, fidèle au monde qui nous entoure. Il est opposé à l'art abstrait, qui créer de nouvelles formes.

Land Art (1968) courant artistique dans l'art contemporain, où les artistes utilisent le cadre et les matériaux de la nature. Les œuvres sont pensées en relation directe avec le lieu, le plus souvent à l'extérieur, elles sont exposées aux éléments et aux forces de la nature.

Pop Art (1950-1970) Il se caractérise par un intérêt pour les objets ordinaires, la puissance de l'image, et la société de consommation. C'est sur le mode de l'ironie, que ce mouvement se caractérise comme: populaire, jetable, bon marché, produit en masse, sexy, plein d'astuces, fascinant et qui rapporte gros. Ce terme qualifie un art qui prend appui sur la culture populaire de son temps.

Performeur artiste qui effectue une action comportementale face à un public.

Proposition d'atelier à réaliser en classe

Créer une carte imaginaire

Matériel:

- papier épais, rhenalon (plaque)
- crayon, encre à l'eau, vis, petit rouleau, scotch
- bac, papier journal

Déroulement:

1° Réalisation d'une carte imaginaire:

Avec un crayon, chaque enfant dessine sur le papier leur carte imaginaire. Pour donner plus de réalisme à la carte ils peuvent utiliser une vraie carte et en décalquer les principaux éléments, pour en suite les compléter et les enrichir. La carte peut avoir un but fonctionnel, ou elle peut être humoristique.

2° Graver la carte imaginaire sur la plaque:

Sur le rhenalon, les enfants doivent reproduire à l'aide d'une visse leur carte imaginaire, mais attention la reproduction doit se faire à l'envers, pour que l'image soit imprimée au bon endroit. En suite ils doivent encrer leur plaque avec une encre, et retirer ce qu'il y a en trop.

3° La reproduction de la carte:

A l'aide d'une presse, l'enfant peut reproduire son dessin autant de fois qu'il veut.

Feuillelet pédagogique destiné à l'enseignant

Ce feuillelet accompagne l'intervention Le Petit Musée sur le thème :

Quand l'art manipule la cartographie

Intervenants : Mathieu Harel-Vivier et Christophe Rocher

Centre Culturel Colombier - 5, Place des Colombes -
35000 Rennes

tel : 02 99 65 19 70 / mail : mathieu.harel-vivier@
centrecolombier.org

Autres thèmes proposés dans le cadre du Petit Musée :

La Nature dans l'art et l'art dans la nature,

Du paysage au Land Art

Du nouveaux pour les matériaux /

quand les artistes se réapproprient les déchets

La ville comme sujet de l'art,

De la cité idéale à la ville contemporaine

La représentation du mouvement, autour des futuristes

L'objet et l'espace brisé, autour de Picasso

Naissance du collage, autour de Dada

Histoire de la couleur Pure

Thèmes mis à jour sur le site du Centre Culturel
Colombier :

<http://www.centrecolombier.org/pages/musee.php>