

Workshop: du motif vers la forme

Cédric Esturillo,
le 27 juillet 2020, Lyon

Ce workshop de sculpture à pour but d'initier une réflexion et une approche du volume différente de l'approche classique, à travers la production d'une pièce en plusieurs parties, et dont le résultat évoquera l'installation.

Ce workshop invitera les élèves à penser la sculpture en terme de transposition, d'assemblage, de construction et de superposition. Le volume qui en découlera devra avoir été pensé en plusieurs étapes et sera la conséquence d'une série de réflexions propre à chacun.e.s.

L'accent sera donné autant sur la construction du volume que sur le résultat final.

Le motif

La base de travail autour du volume débutera avec le motif. La place ambiguë du motif en art permet une base de réflexion sur la forme. Le motif a en effet toujours été présent dans l'histoire de l'art, mais à un grade secondaire, celui d'ornementation. Son rôle décoratif lui permet ainsi de recouvrir les volumes, qu'ils soient ustensiles, sculptures, ou architecture. C'est à partir de ce point d'entrée que nous réfléchirons au volume.

Après une présentation du motif dans le champ de l'histoire de l'art et un début de réflexion sur la manière de penser la répétition, il sera demandé aux élèves - seul.e.s ou en groupe - de produire un motif de leur choix à partir de collage, de peinture et de gravure, sur un support rigide.

La forme

La seconde partie du travail débutera avec une approche du volume dans l'histoire de l'art. La forme ne sera pas présentée comme sculpture, mais comme assemblage. L'accent sera porté sur la superposition et sur l'installation.

Après cette présentation, nous nous demanderons ce qui permet de réussir un assemblage; une cohérence formelle et colorimétrique ou une opposition complète entre les éléments assemblés? En quoi les différentes matières cohabitent ? Quelle information nouvelle transmet un assemblage?

Les élèves seront invité.e.s à produire une forme en lien avec leur motif produit la veille. Cet assemblage devra impliquer une transposition du motif, une opposition au motif ou une évolution du motif.

L'objet sera produit à partir d'un moulage en plâtre ou d'un modelage en terre. Il pourra également être en bois ou toute autre matière que l'élève aura choisi de sculpter.

Le déplacement

Le déplacement sera proposé aux élèves qui auront complété les deux précédentes étapes.

Elle consistera à impliquer un troisième objet, d'origine manufacturée, dans la relation pré-établie entre le motif et la sculpture.

Cette étape a pour but de questionner l'utilisation d'objets non-fabriqués par l'artiste dans le champ de son travail personnel; Comment peut-on intégrer un objet manufacturé dans une oeuvre d'art? Que représente le ready-made en art contemporain? Comment peut-il modifier le propos de l'ensemble de l'oeuvre?

L'objet devra être choisi par l'élève ou le groupe d'élèves dans leurs bien ou au sein des ateliers de l'école.

La présentation

Le dernier jour, une présentation du projet sera menée par chaque élève. Elle consistera en une installation comprenant le motif, la sculpture qui en découle, l'éventuel élément manufacturé. Il sera demandé aux élèves d'expliquer leur démarche, la réflexion qui les a mené à la production de cette pièce ainsi qu'un regard critique sur leur travail.

Ce workshop a pour but de concevoir une sculpture avec une approche originale et plus contemporaine.

Il s'agit ici de réfléchir le volume en 'facettes', chaque facette renvoyant à une vérité sur la forme finale.

Une certaine autonomie - relative - sera laissée au élèves. L'ensemble du travail sera encadré, les sujets seront traités étapes après étapes, mais il sera demandé à chacun.e d'entre eux.elles de réfléchir le motif puis la forme à partir de leurs références et expériences personnelles, à la manière d'un workshop à l'école des Beaux-arts.

La présentation finale impliquera le développement de cette réflexion et du schéma de pensée.

Calendrier

Lundi: présentation de mon travail et de ma manière de penser la sculpture.
introduction du sujet et début de la réflexion.

Mardi: présentation du premier sujet, le motif.
travail en atelier

Mercredi: présentation du second sujet, la forme.
travail en atelier

Jeudi: présentation du sujet optionnel, le déplacement.
travail en atelier
préparation de l'installation pour le lendemain

Vendredi: installation des pièces réalisées durant le workshop
présentation individuelle
conclusion sur le workshop et proposition de réflexion future.

Les références

Chaque sujet sera proposé avec une série de références artistiques inscrites dans l'histoire de l'art.

Ces références seront choisies dans l'Antiquité, l'art Moderne, l'art Contemporain, la nouvelle génération artistique.

Voici quelques références proposées. Cette liste est non exhaustive, elle sera complétée au fur et à mesure, et en fonction du travail effectué par les élèves.

Le motif: les mosaïques gallo-romaines, les ornements de l'art grotesque, les motifs art-décoratif, Nathalie du Pasquier, Alex Morrison, Carlotta Bailly Borg, Ruth Root, Yann Gertsberger

La forme: les sculptures gallo-romaines, les sculptures néo-classique, Jean Arp, Constantin Brancusi, le style Memphis, Caroline Achaintre, Aaron Curry, Marion Verboom

Le déplacement: les reliques médiévales, l'art baroque, Richard Artschwager, Bertrand Lavier, Steven Claydon, Magali Reus, Tom Sachs, Edward Lipski

Les besoins techniques

Voici les matériaux nécessaires pour ce workshop. Cette liste est non-exhaustive et modifiable.

Papier, carton, matériel de peinture, matériel de dessin, éléments à découper (revue, papier surfacé, motifs, échantillons...etc) plâtre, matériel de moulage, éléments en bois (échantillons, morceaux pré découpés, si besoin est) matériel de taille du plâtre et du bois, colle...