

Dossier pédagogique

ASSOCIER DES IMAGES ET DES MOTS POUR RACONTER

Classe non francophone du collège Politzer, *Mémoires*, 2010 – extrait

Graphies et images p 2

Un mode de communication symbolique p 2

Des objets de pensée p 3

Objets graphiques p 4

Objets physiques p 4

Objets tactiles p 5

Objets communicants p 6

À découvrir p 7

Pistes pédagogiques p 7

Ressources en ligne p 8

Graphies et images

Un mode de communication symbolique

Le graphisme est une discipline qui consiste à créer, choisir et utiliser des éléments graphiques (dessins, caractères typographiques, photos, couleurs...) pour élaborer un objet de communication et/ou de culture.

Le pictogramme

Un pictogramme est une représentation graphique schématique, un dessin figuratif stylisé fonctionnant comme un signe d'une langue écrite et qui ne transcrit pas la langue orale. Les pictogrammes sont très utilisés dans de très nombreux domaines : cartes géographiques, météo, routes, tableau de bord automobile, transport, tourisme, informatique, téléphonie, santé, sécurité, chimie, produit ménagers, textile, environnement, etc.

L'idéogramme

Un idéogramme est un symbole graphique représentant un mot ou une idée utilisé dans certaines langues vivantes (comme le chinois et le japonais) ou anciennes (comme les hiéroglyphes de l'Égypte antique). Il faut les différencier des pictogrammes qui représentent une chose concrète par un dessin et des phonogrammes qui représentent un son

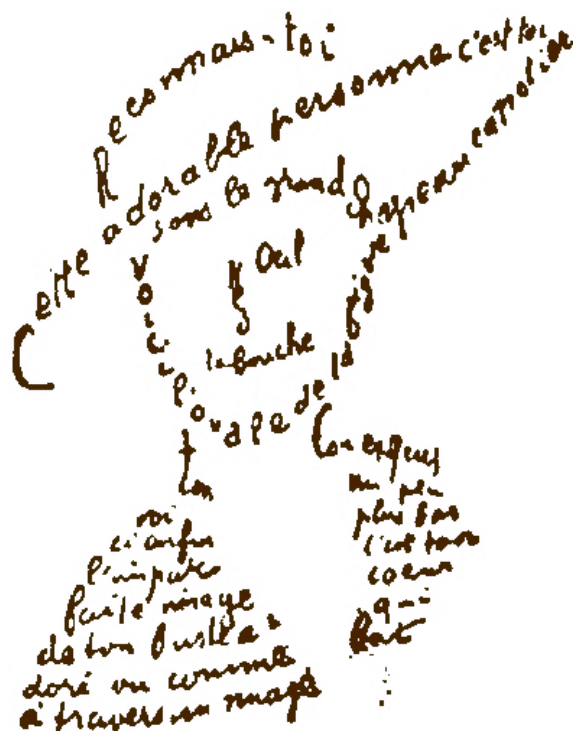
Le phonogramme

Un phonogramme est un caractère écrit qui, contrairement aux morphogrammes, idéogrammes et logogrammes, est la transcription arbitraire d'un son. Par exemple, la lettre a est un

phonogramme parce qu'elle note le son [a]. Le phonogramme sert à transcrire un son quel que soit le sens auquel renverra ce son. Ainsi, en français, le phonogramme a peut avoir divers sens : c'est le verbe avoir (il a), mais c'est aussi la marque du futur dans il mangera.

Le calligramme

Un calligramme est un poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin, généralement en rapport avec le sujet du texte, mais il arrive que la forme apporte un sens qui s'oppose au texte. Ce genre a été pratiqué dès la fin du XIXe siècle, notamment par Edmond Haraucourt, mais c'est le poète français Guillaume Apollinaire qui est à l'origine du mot (formé par la contraction de « calligraphie » et d'« idéogramme »). Le calligramme suppose une lecture "active" car le lecteur doit chercher le sens et la direction des phrases, chose qui paraît évidente dans un texte classique.

Des objets de pensée

Dans un sens, l'image se construit depuis une expérience concrète, et dans l'autre, elle a systématiquement une implication sur nos conduites, nos usages et nos perceptions directes du monde.

René Magritte

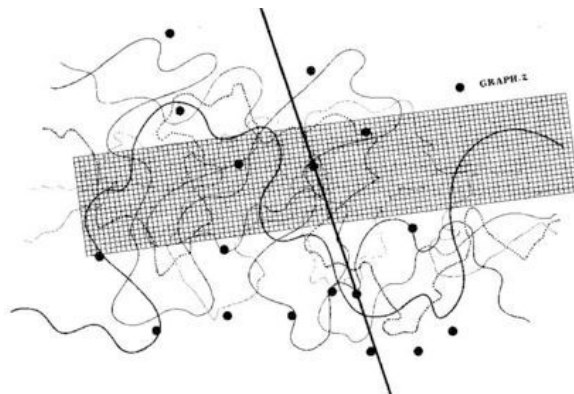
La Trahison des images (1929) est un des tableaux les plus célèbres de René Magritte. Il représente une pipe, accompagnée de la légende suivante : *Ceci n'est pas une pipe*. L'intention la plus évidente de Magritte est de montrer que, même peinte de la manière la plus réaliste qui soit, un tableau qui représente une pipe n'est pas une pipe. Elle ne reste qu'une image de pipe qu'on ne peut ni bourrer, ni fumer, comme on le ferait avec une vraie pipe. Magritte a d'ailleurs développé ce discours du rapport entre l'objet, son identification et sa représentation dans plusieurs tableaux de 1928 à 1966, la série commençant avec *La Clef des songes* et s'achevant sur une mise en abyme de *La Trahison des images : Les Deux mystères*.

John Cage

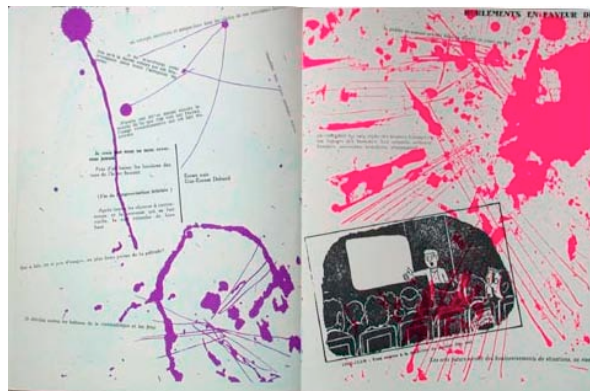
Vers la fin des années 40, John Cage visite la chambre insonorisée de l'université Harvard. Il s'attendait à « entendre » le silence mais comme il l'écrivit plus tard : « *j'entendis deux bruits, un aigu et un grave. Quand j'en ai discuté avec l'ingénieur en charge, il m'informa que le son aigu était celui de l'activité de mon système nerveux et que le grave était le sang qui circulait dans mon corps.* » Pour John Cage, aucune hiérarchie ne peut être faite entre la musique, le bruit et le silence. Ce dernier fait donc partie intégrante de l'œuvre d'art. Rien ne doit être négligé et tout phénomène donne lieu à l'épanouissement d'une forme de vie, même le silence. Mais un silence n'est jamais parfait. Il est coloré par les bruits ambiants qui, puisque toute classification ordonnée est rejetée, ne sont pas moins intéressants pour le compositeur. Ses partitions prennent alors une forme graphique de

notation musicale qui utilise des symboles et des indications textuelles non conventionnels pour indiquer la manière dont doit être interprété un morceau de musique.

Guy Debord

Dans les années 50, l'International lettriste élabore les concepts de psychogéographie et de dérive, une étude des effets précis du milieu géographique sur le comportement affectif des individus. *Mémoires*, le premier livre de Guy Debord imprimé en 1958, en est une expression. Ce livre-explosion ne ressemble à aucun autre et désoriente les habitudes. Chaque page vole en éclats. Des débris de phrases traversent l'espace dans tous les sens, lancés comme des projectiles. L'œil du lecteur est affolé par cette curieuse balistique, et par un fléchage aléatoire, un réseau de coulures multicolores, d'éclaboussures et de bavochures, de maculages concertés. Ces taches, disposées par le peintre Asger Jorn, effiloquent le discours imprimé. Frontales ou serpentines, elles lui imposent des zébrures, l'écartèlent, le dilacèrent. Elles redoublent et accompagnent l'effraction du texte.

Objets graphiques

Objets physiques

Masqué, peint, chargé de singulières résonances, l'objet peut être isolé et mis en scène. Il devient alors un protagoniste à part entière d'une composition.

Mario Mertz

À partir de 1968, Mario Mertz commence à réaliser des structures archétypiques constituées de matériaux les plus disparates (verre, terre, plomb...), qui deviendront caractéristiques de sa production. Ils représentent le dépassement définitif, de la part de l'artiste, du cadre et du plan bidimensionnel. *Che fare ?*, constitué d'un néon dans une poissonnrière en métal. fait référence à des écrits politiques (notamment celui de Lénine, *Chto Delat [Que faire ?]*, 1912). *Che fare ?* n'en est pas moins une proposition poétique. Cette interrogation reste attachée à un sentiment d'urgence et de nécessité de repenser le monde en tenant compte de ce qui vient de nous.

Ben Vautier

« Je cherche systématiquement à signer tout ce qui ne l'a pas été. Je crois que l'art est dans l'intention et qu'il suffit de signer. Je signe donc : les trous, les boîtes mystères, les coups de pied, Dieu, les poules, etc. » Le mot, la pensée, le slogan et l'écriture sont à la base de l'œuvre de Ben. Fasciné par les valises et les malles, il achète à partir de 1978 ces objets de voyage qu'il transforme en petits musées. Il décide par la suite d'exposer au sol une trentaine de valises contenant chacune quelque chose de différent.

Olivier Soulerin

Le travail d'Olivier Soulerin se situe de façon mouvante à la lisière de la peinture et de la sculpture. Cependant, l'enjeu de son travail s'articule systématiquement par rapport au langage formel de la peinture, où ce que vous voyez est (pas toujours) ce que vous avez. Cette peinture hybride constitue une matière première qu'il détourne en prenant comme support l'architecture, la sculpture ou encore des tissus imprimés.

Objets tactiles

L'art interactif sollicite l'action du spectateur, mettant en marche un dispositif préprogrammé par l'artiste. L'utilisation d'univers « répondants » devient la base pour une nouvelle esthétique basée sur l'interaction en temps réel entre des hommes et des machines.

Joëlle Bitton

RAW est une œuvre mixte dont l'objet est de saisir de manière « brute » et sans médiation l'expérience subjective du quotidien d'un lieu, d'une culture, d'une société. Au cœur du projet se trouve un outil d'enregistrement audiophotographique : la prise de vue photographique déclenche l'enregistrement du son une minute avant et après celle-ci. L'installation propose de s'immerger dans le quotidien d'une personne. La première minute de son joue tandis que nous découvrons progressivement l'image. Une échelle de temps permet à l'utilisateur de se repérer et d'avancer ou de reculer dans le temps.

D-3

ITÉ Light Scraper est une installation immersive développée par un jeune collectif australien. Elle agit comme un instrument de musique géant, influencé par l'emplacement et le déplacement des personnes. La position des visiteurs est ainsi transposée en notes de musique et en lumières.

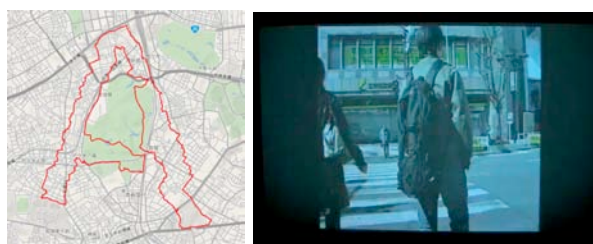
Akrylonumerik

L'Akrylonumerik est un concept de performance créé par les artistes Gilbert Petit et Jaime Jimenez. Ces performances multimédia visent à créer une œuvre évolutive et unique, en direct et visible dans l'instant. Utilisant des techniques mixtes allant de la peinture au dessin sur table tactile (multitouch), l'Akrylonumerik fait alors se croiser toutes les techniques de l'expression murale et du numérique (peinture, affiche, pochoirs, vidéo, infographie et musique).

Takahiro Yamaguchi

Urbanized typeface du graphiste Takahiro Yamaguchi est la combinaison de la production d'un caractère expérimental et d'une installation multimédia. Le procédé est ici le cœur du projet, celui de créer des signes dans la ville (le quartier Shibuya en plein de cœur de Tokyo) en suivant un parcours prédéfini. C'est lorsqu'on se plonge dans l'installation que l'on prend la dimension du projet : à l'aide d'un clavier, on tape une lettre et on visualise dans le même temps la vidéo du parcours et sa cartographie. La réalisation de chaque signe prend entre 2 et 3 heures. Le choix d'un alphabet romain capital s'est imposé par la simplicité des formes à la différence des signes hiragana, l'une des composantes de l'alphabet japonais.

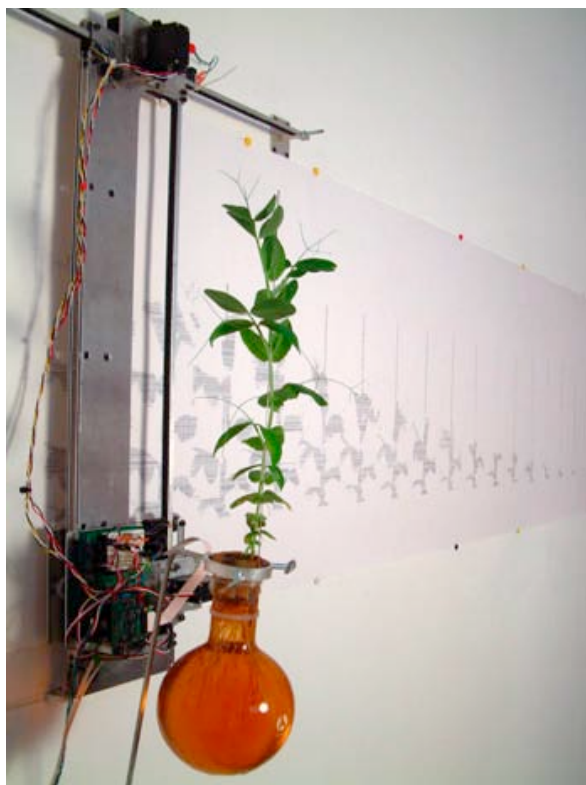

Objets communicants

Se rapprochant du vivant par l'élimination des intermédiaires, les technologies robotiques envahissent peu à peu le domaine de l'objet.

David Bowen

Le dispositif *Growth Rendering Device* de David Bowen numérise et imprime la croissance d'une plante toutes les 24 heures. Fournissant lumière et nourriture sous forme de solution aqueuse à la plante, celle-ci réagit au dispositif par la croissance. Le dispositif réagit à son tour à la plante en produisant un dessin pixellisé de la plante. Sans durée déterminée, le résultat final y devient le témoin d'un cycle de vie.

Michael Sellam

Questionné par plusieurs recherches scientifiques menées par la NASA, Michael Sellam s'est en particulier intéressé aux Mars Exploration Rovers, petits robots autonomes truffés de capteurs, qu'elle fabrique et envoie sur Mars afin d'explorer le sol. Ainsi, *One Flat Thing* est une installation dans laquelle un robot aspirateur autonome équipé d'une caméra et d'un micro sans fil nettoie le sol de l'espace d'exposition tout en diffusant ses images et ses sons en direct sur un écran de grande taille. Lorsqu'il se recharge, le robot évacue la poussière accumulée et la vidéo en direct fait place à une

suite de séquences d'explosions de joie collective d'un groupe fictif d'ingénieurs de la NASA.

Jean-Jacques Birgé et Antoine Schmitt

Dans *Nabaz'mob*, 100 lapins Nabaztag interprètent, tous ensemble, un opéra composé par Antoine Schmitt et Jean-Jacques Birgé. Évoquant John Cage, Steve Reich, Conlon Nancarrow ou György Ligeti, cette partition musicale et chorégraphique ouverte en trois mouvements, transmise par Wifi, joue sur la tension entre communion de l'ensemble et comportement individuel, pour créer une œuvre forte et engagée. Pervertissant l'objet industriel, la chorégraphie d'oreilles, les jeux de lumière et les cent petits haut-parleurs cachés dans le ventre de chaque lapin forment une écriture à trois voix s'appuyant sur le décalage temporel et la répétition, la programmation et l'indiscipline.

Sources : *Objetgraphik* / Wikipédia

À découvrir

Visite-atelier

À travers les œuvres présentées au Salon numérique *Mémoires et Les Matériaux transformés*, nous questionnerons ensemble la transformation des métiers et des matériaux.

Pistes pédagogiques

Le graphisme

(extraits du catalogue de l'exposition *Graphisme(s)*, BNF.)

Dans notre civilisation de l'image, il est plutôt rare que l'image et le langage (écrit ou oral) soient totalement séparés, isolés l'un de l'autre. Le graphisme qui, par excellence conjugue image et écrit, mérite toute notre attention : l'enjeu en est la qualité d'une part importante de notre culture visuelle.

Attirer le regard. L'affiche, la couverture de livre, la pochette de disque, ont une fonction d'appel. Du point de vue du récepteur, la lecture d'une affiche, par exemple, est un regard happé.

Mettre en pages. Le travail de mise en pages concerne aussi bien le livre, le journal, le dépliant, le catalogue publicitaire, la carte de vœux... Du point de vue du récepteur, cette lecture est une lecture volontaire, notre lecture ordinaire.

Identifier. Le rôle de l'identité visuelle est de faire reconnaître rapidement. Logotypes, papiers à entête, déclinaisons diverses, habillages télévisuels, appellent une lecture par imprégnation.

Signaler. À l'extérieur (ville, forêt,...) comme à l'intérieur (bâtiment public), la signalétique oriente et informe dans l'espace. Elle obéit à une autre échelle que celle de la page, même si elle est lue de manière volontaire, puisque le regard cherche l'information.

Puis, les enfants seront amenés à composer une affiche présentant le regard qu'ils posent sur le mot « travail ».

Travail en acrostiche

Quel sens donner au mot travail ? Le travail (du latin *tripalium*, un instrument de torture) désigne l'effort, l'application nécessaire pour faire quelque chose. Par extension, il désigne également le résultat de cet effort.

Rechercher d'autres mots à associer à l'idée de travail puis composer un acrostiche à partir de l'un d'eux.

Travail
Repos
Activité
Vacances
Art
Idée
Labeur

Production de calligramme

La poésie est un vaste domaine. Certaines d'entre elles donnent à voir matériellement et concrètement (*Vertige* de Madeleine Le Floch, *La cravate* de Guillaume Apollinaire et *Araignée* de Daniel Bruges).

Après un temps de découverte de calligrammes, écrire son propre poème autour de l'idée de travail et disposer les vers en effectuant une forme au choix.

Composition en volume

Une forme géométrique composée dans une feuille de papier écrite peut générer de nouvelles images.

Choisir un texte associé à l'idée de travail et composer un cône, un cylindre ou un cube avec ce document. Regarder ensuite l'image produite.

Détournement d'objets

Pourquoi ne pas détourner de façon ludique et surprenante des objets du quotidien pour donner naissance à d'autres idées d'usage ?

Proposer à chacun de ramener un objet puis y associer une phrase ou un mot en réponse à l'usage premier de l'objet.

Ressources en ligne

Quelques artistes cités

Guillaume Apollinaire

<http://www.guillaume-apolinaire.fr/calligrammes.htm>

John Cage

<http://www.olats.org/pionniers/pp/cage/cage.php>

Ben Vautier

<http://www.ben-vautier.com/>

Olivier Soulerin

<http://olivier.soulerin.net/enter.php>

Akrylonumerik

<http://akrylonumerik.com/site/index.php>

Takahiro Yamaguchi

http://yang02.org/works/urbanized_typeface.html

David Bowen

<http://www.dwbowen.com/>

Jean-Jacques Birgé et Antoine Schmitt

<http://nabazmob.free.fr/Francais.html>

Autour du graphisme

Graphisme(s)

<http://expositions.bnf.fr/graphis/index.htm>

Objet Graphik

<http://www.objetgraphik.com/site.php?lang=fr>

Autour de la poésie

Le lettrisme

http://www.lelettrisme.com/pages/02_creations/avant_propos.php

La poésie élémentaire

<http://la-poesie-elementaire.blogspot.com/>

Logiciels libres associés

Gimp

<http://www.gimp.org/>

Scribus

<http://www.scribus.net/>