

Dossier pédagogique

Appréhender l'oeuvre de François Olislaeger

**Ces petits objets n'étaient nullement
nécessaires à la survie matérielle du groupe**
Exposition, du 14 octobre 2023 au 2 mars 2024 de 14h à 18h

Artiste associé cette année à nos côtés, François Olislaeger présente à l'occasion de cette exposition les premiers éléments scénographiques d'une Histoire de l'Art dessinée.

Le geste, la main, le signe et l'espace constituent la ligne narrative de cette exposition, qui au-delà des conversations établies avec la collection du Frac, nous permet de prendre la mesure des recherches et dimensions du dessin que François Olislaeger investit depuis plusieurs années. Sa démarche artistique repousse toujours plus loin les frontières entre le dessin d'illustration, la bande dessinée, l'édition et le vaste champ des arts plastiques en général.

« Le fait humain par excellence est peut-être moins la création de l'outil que la domestication du temps et de l'espace. »

André Leroi-Gourhan, *Le Geste et la Parole*

« Ces petits objets n'étaient nullement nécessaires à la survie matérielle du groupe. »

Vincent Mourre

©FracPicardie

NOTIONS

Privilégiant la démarche exploratoire, l'enseignement des arts plastiques fait constamment interagir action et réflexion sur les questions que posent les processus de création, liant ainsi production artistique et perception sensible, explicitation et acquisition de connaissances et de références dans l'objectif de construire une culture commune. Il s'appuie sur les notions toujours présentes dans la création en arts plastiques :

FORME

*Bande-dessinée
Cubes / cases / vignettes
Géométrique
Dessinée*

ESPACE

*White cube
Installation
Cubes (cases tridimensionnelles) ouverts, dépliés,
fermés
Du lieu d'exposition
Représenté / présenté
Construit*

COULEUR

*Noir et blanc
Non couleur*

CORPS

*Des personnages dessinés
Du spectateur se déplaçant
dans l'exposition
Représenté
Découpé
Fragmenté*

OUTIL

*De la lecture, des cases
Lié aux séquences d'images
dessinées (bande-dessinée)
De la narration*

GESTE

*Du dessin
De la trace laissé par le
dessin
Créatif (la main créant le
geste artistique)
Représenté, celui des
personnages dessinés
De l'écrit
Sculpté du papier*

MATIÈRE

*Du papier
Découpée, déchirée,
froissée*

SUPPORT

*Du papier dessin
Les cubes blancs comme
support des oeuvres
Carton plume*

TEMPS

*De lecture
De regard lié aux images
(séquence d'images)
Représenté (notamment
montrer l'Histoire de l'Art)*

PROBLÉMATIQUES

L'exposition de François Olislaeger au Frac Picardie soulève certaines problématiques pouvant être exploitées dans un projet artistique :

En quoi l'oeuvre peut-elle nous faire réfléchir sur l'Histoire de l'Art ?

En quoi la remise en question des codes de la bd peuvent-ils faire oeuvre ?

En quoi le dispositif de présentation peut-il donner du sens à l'oeuvre ?

En quoi l'oeuvre peut-elle proposer une nouvelle manière de vivre l'espace ?

En quoi le dispositif de présentation permet-il une narration ouverte de l'oeuvre ?

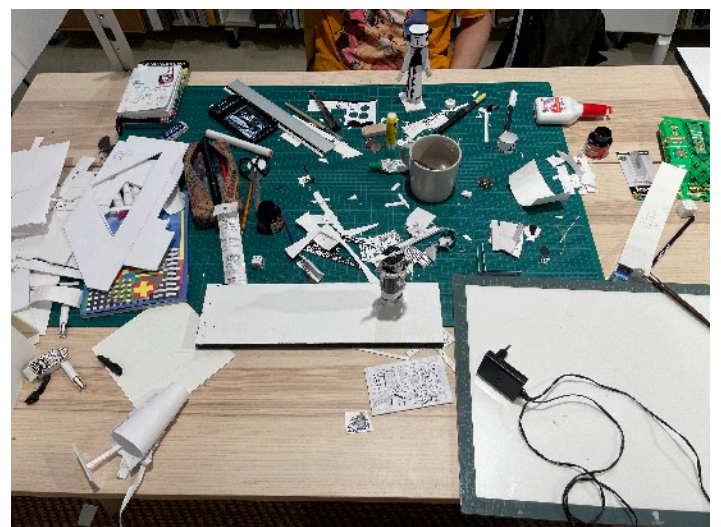
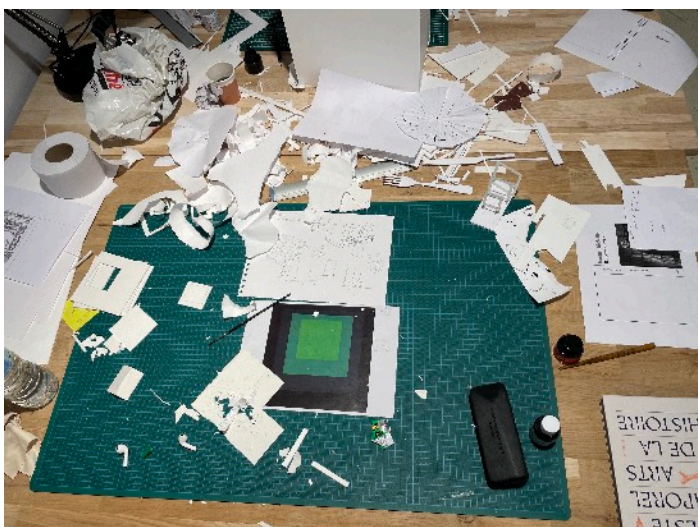
En quoi la référence et la citation questionnent-elles notre rapport aux oeuvres ?

En quoi la bd peut-elle entrer dans le monde de l'art et questionner son Histoire ?

En quoi la dimension narrative de la bande-dessinée peut-elle mieux raconter l'Histoire de l'art ?

En quoi l'oeuvre peut-elle permettre de redéfinir les questions de monstration ?

En quoi le dispositif de présentation peut-il permettre de redéfinir les questions de monstration de l'oeuvre ?

Espace de travail pendant le temps de création de l'exposition

PISTES PÉDAGOGIQUES

Quelques pistes pédagogiques à exploiter en classe :

- travail sur la narration
- Amener une réflexion sur :
 - Qu'est-ce que dessiner ?
 - Qu'est-ce qu'un dessin ?
 - Est-il possible de dessiner l'Histoire de l'Art ?
 - Où se trouve la frontière entre la Bande-dessinée et l'art contemporain ?
 - Comment l'organisation des images peuvent-elles nous raconter quelque chose ?
- Exploiter la troisième dimension dans le domaine de la bande-dessinée.
- travail sur les codes de la bande-dessinée
- travail sur les modalités de présentation, d'exposition (évoquer la référence au white cube)
- travail sur la bande-dessinée comme oeuvre et création plastique et artistique
- Explorer l'utilisation des références et citations comme sujet principal de la réalisation

Les 4 axes de l'exposition selon François Olislaeger :

L'ESPACE :

« Celui dans lequel on crée, ou l'espace de la grotte, le support, la feuille. »

François Olislaeger

LE GESTE :

« Le geste de créer ; le geste de danser ou l'impulsion qui fait la nécessité de créer, de faire quelque chose, de se mettre en mouvement »

François Olislaeger

LA MAIN :

« Elle permet au geste de s'accomplir, qui peut, s'il rencontre une paroi ou une feuille de papier, déposer une trace. »

François Olislaeger

LE SIGNE :

« Un signe c'est quelque chose qu'on peut reconnaître, qui a une signification et qui est une forme de communication entre une personne et une autre. »

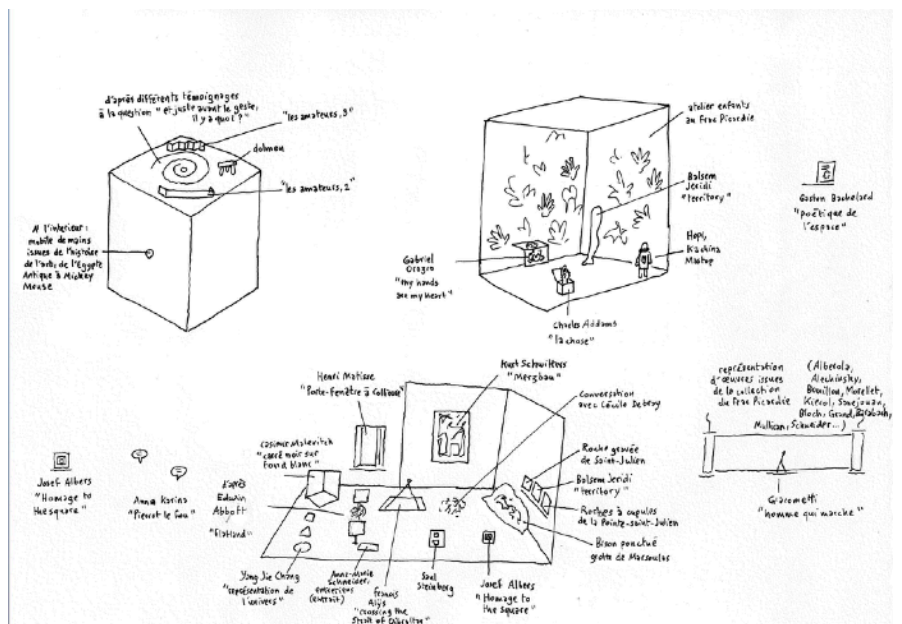
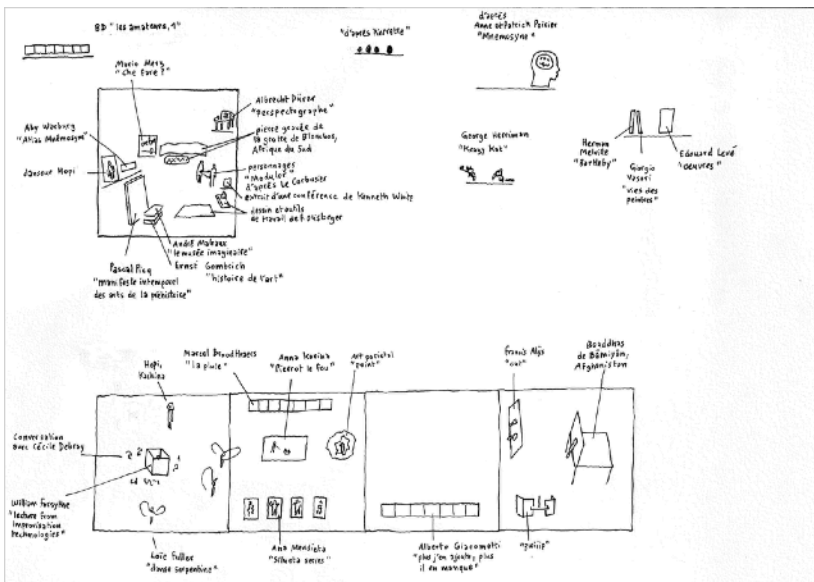
François Olislaeger

Signe

Ensemble d'un signifiant et d'un signifié.

C'est le sens du mot de signe pour la philosophie, la psychologie et la linguistique : un phénomène perceptible par les sens, le signifiant, est émis intentionnellement par quelqu'un, l'émetteur, pour être perçu par un autre, le récepteur, qui lui donnera un sens et l'interprétera comme voulant dire quelque chose, le signifié, d'après un code conventionnel.

Étienne Souriau, Vocabulaire d'esthétique, Puf

LIENS AUX PROGRAMMES

COLLÈGE

Cycle 3

QUESTIONNEMENTS

La représentation plastique et les dispositifs de présentation

- **La ressemblance** : découverte, prise de conscience et appropriation de la valeur expressive de l'écart dans la représentation.
- **Les différentes catégories d'images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations** : la différence entre images à caractère artistique et images scientifiques ou documentaires, l'image dessinée, peinte, photographiée, filmée, la transformation d'images existantes dans une visée poétique ou artistique.
- **La narration visuelle** : les compositions plastiques, en deux et en trois dimensions, à des fins de récit ou de témoignage, l'organisation des images fixes et animées pour raconter.
- **La mise en regard et en espace** : ses modalités (présence ou absence du cadre, du socle, du piédestal, etc.), ses contextes (l'espace quotidien privé ou public, l'écran individuel ou collectif, la vitrine, le musée, etc.), l'exploration des présentations des productions plastiques et des oeuvres (lieux : salle d'exposition, installation, in situ, l'intégration dans des espaces existants, etc.).
- **La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché** : découverte des modalités de présentation afin de permettre la réception d'une production plastique ou d'une oeuvre (accrochage, mise en espace, mise en scène, frontalité, circulation, parcours, participation ou passivité du spectateur, etc.).

Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace

- **L'hétérogénéité et la cohérence plastiques** : les questions de choix et de relations formelles entre constituants plastiques divers, la qualité des effets plastiques induits ; le sens produit par des techniques mixtes dans les pratiques bidimensionnelles et dans les fabrications en trois dimensions.
- **L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets** : création d'objets, intervention sur des objets, leur transformation ou manipulation à des fins narratives, symboliques ou poétiques ; la prise en compte des statuts de l'objet (artistique, symbolique, utilitaire, de communication) ; la relation entre forme et fonction.
- **L'espace en trois dimensions** : découverte et expérimentation du travail en volume (modelage, assemblage, construction, installation, etc.) ; les notions de forme fermée et forme ouverte, de contour et de limite, de vide et de plein, d'intérieur et d'extérieur, d'enveloppe et de structure, de passage et de transition ; les interpénétrations entre l'espace de l'oeuvre et l'espace du spectateur.

Collège C4

QUESTIONNEMENTS

La représentation ; images, réalité et fictions

- **La ressemblance** : le rapport au réel et la valeur expressive de l'écart en art ; les images artistiques et leur rapport à la fiction, notamment la différence entre ressemblance et vraisemblance.
- **Le dispositif de représentation** : l'espace en deux dimensions (littéral et suggéré), la différence entre organisation et composition ; l'espace en trois dimensions (différence entre structure, construction et installation), l'intervention sur le lieu, l'installation.
- **La narration visuelle** : mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif séquentiel et dimension temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse ...
- **La création, la matérialité, le statut, la signification des images** : l'appréhension et la compréhension de la diversité des images ; leurs propriétés plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques ; les différences d'intention entre expression artistique et communication visuelle, entre oeuvre et image d'oeuvre.

L'oeuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

- **La relation du corps à la production artistique** : l'implication du corps de l'auteur ; les effets du geste et de l'instrument, les qualités plastiques et les effets visuels obtenus ; la lisibilité du processus de production et de son déploiement dans le temps et dans l'espace : traces, performance, théâtralisation, événements, les oeuvres éphémères, captations, etc.
- **La présence matérielle de l'oeuvre dans l'espace, la présentation de l'oeuvre** : le rapport d'échelle, l'in situ, les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, l'espace public ; l'exploration des présentations des productions plastiques et des oeuvres ; l'architecture.
- **L'expérience sensible de l'espace de l'oeuvre** : les rapports entre l'espace perçu, ressenti et l'espace représenté ou construit ; l'espace et le temps comme matériaux de l'oeuvre, la mobilisation des sens ; le point de vue de l'auteur et du spectateur dans ses relations à l'espace, au temps de l'oeuvre, à l'inscription de son corps dans la relation à l'oeuvre ou dans l'oeuvre achevée.

LYCÉE

I. Champ des questionnements plasticiens

Domaines de l'investigation et de la mise en oeuvre des langages et des pratiques plastiques : outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique.

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

- **Le dessin** : diversité des statuts, pratiques et finalités du dessin.
- **L'artiste dessinant** : traditions et approches contemporaines, modalités introduites par le numérique.
- **Rapport au réel** : mimesis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l'écart.
- **Représentation du corps et de l'espace** : pluralité des approches et partis-pris artistiques.

La figuration et l'image, la non-figuration

- **Figuration et construction de l'image** : espace narratifs de la figuration et de l'image, temps et mouvement de l'image figurative.

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique : les relations entre l'oeuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

La présentation de l'oeuvre

- **Conditions et modalités de la présentation du travail artistique** : éléments constitutifs, facteurs ou apports externes.
- **Sollicitation du spectateur** : stratégies et visées de l'artiste ou du commissaire d'exposition ou du diffuseur (éditeur, galerie...).

La monstration et la diffusion de l'oeuvre, les lieux, les espaces, les contextes

- **Contextes d'une monstration de l'oeuvre** : lieux, situations, publics.
- **Fonctions et modalités de l'exposition, de la diffusion, de l'édition, dispositifs et concepteurs** : visées, modalités, langages.

La réception par un public de l'oeuvre exposée, diffusée ou éditée

- **Monstration de l'oeuvre vers un large public** : faire regarder, éprouver, lire, dire l'oeuvre exposée, diffusée, éditée, communiquée.
- **L'exposition comme dispositif de communication ou de médiation, de l'oeuvre et de l'art** : écrits, traces et diffusions, formes, temporalités et espaces.

Domaines de la formalisation des processus et des démarches de création : penser l'oeuvre, faire oeuvre

L'idée, la réalisation et le travail de l'oeuvre

- **Projet de l'oeuvre** : modalités et moyens du passage du projet à la production artistique, diversité des approches.
- **Oeuvre comme projet** : dépassement du prévu et du connu, statut de l'action, travail de l'oeuvre.

II. Champ des questionnements artistiques interdisciplinaires

Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d'espace et d'objet

- **Environnement et usages de l'oeuvre ou de l'objet**

Liens entre arts plastiques et théâtre, danse, musique

- **Théâtralisation de l'oeuvre et du processus de création**

III. Champ des questionnements artistiques transversaux

L'artiste et la société : faire oeuvre face à l'histoire et à la politique

BIBLIOGRAPHIE

 Étienne Souriau, Vocabulaire d'esthétique, Puf

 Ernst H. GOMBRICH, *Histoire de l'Art*

 André Leroi-Gourhan, *Le Geste et la Parole*

Pour aller plus loin

 Marc-Antoine **MATHIEU** (il remet aussi en question les codes de la bande-dessinée en jouant avec et les bouleversants)

 Les oeuvres du FRAC : **DIALOGUE AVEC LA COLLECTION DU FRAC PICARDIE**

WEBOGRAPHIE

 Présentation de l'artiste sur le site de la Villa Medici : <https://www.villamedici.it/fr/residences/francois-olislaeger/>

 François OLISLAEGER - EEC - Ecole Emile Cohl : <https://www.cohl.fr/professeurs/olislaeger-francois/>

 Vincent Mourre https://www.lemonde.fr/planete/article/2010/10/29/les-tailleurs-de-pierre-de-blombos_1432920_3244.html?random=308421723

 Compte Instagram : @francoisolislaeger

 Lexique et vocabulaire de la Bande Dessinée : <https://dtna.canoprof.fr/eleve/Arts%20et%20Culture/PREAC%20BANDE-DESSINEE/res/Lexique2.pdf>

 La main, motif infini de l'art contemporain : <https://www.beauxarts.com/expos/la-main-motif-infini-de-lart-contemporain/>

CONVERSATION

✍ Quelques questions à *François Olislaeger*

☐ Interview réalisée par Gautier Dirson, chargé de mission service éducatif au Frac Picardie

***Frac Picardie* | La bande dessinée est l'art de raconter des histoires, qu'avez-vous voulu raconter dans cette exposition au Frac Picardie?**

***François Olislaeger* |** Je voulais m'interroger sur ce qu'était une histoire et en l'occurrence l'histoire de l'art. Ce que j'aime bien, c'est que l'on partage des histoires, tous, et nous les lisons de manière différente, mais nous avons la même. On ne se connaît pas mais on sait que la Joconde [de Léonard de Vinci] c'est une œuvre d'art et cela nous fait déjà un point commun. Qu'avons-nous comme histoire en commun? Pour moi, c'est l'histoire de l'art. Quelle histoire de l'art peut-on inventer ensemble et écrire ensemble?

Le dispositif est volontairement accessible et simple. J'aime bien penser que tout le monde peut le faire, prendre une plume, de l'encre et dessiner une œuvre d'art, se rendre compte de sa fragilité, se rendre compte que

nous sommes capables de le faire et que nous pouvons le faire ensemble.

***Frac* | Comment s'est opéré le choix des œuvres issues de la collection du Frac Picardie? Y a-t-il un fil conducteur reliant toutes ces œuvres entre elles mais aussi avec votre travail?**

***FO* |** Déjà, j'ai fait le choix radical que ce soit en noir et blanc. Pour que tout soit à peu près au même niveau de lecture. Ensuite, l'exposition est composée sur quatre axes. Cécile Debray, une historienne de l'art, m'a dit que pour elle, ce qui fait une œuvre d'art c'est d'abord **l'espace**, l'espace dans lequel on crée ou l'espace de la grotte, le support tel que la feuille par exemple. Ensuite il y a **le geste**, le geste de créer; le geste de danser ou l'impulsion qui fait la nécessité de créer, de faire quelque chose, de se mettre en

mouvement. Nous avons, pour poursuivre, **la main**, qui permet au geste de s'accomplir, qui peut, s'il rencontre une paroi ou une feuille de papier, déposer une trace, qu'on appellera pour le quatrième axe, **le signe**. Un signe c'est quelque chose qu'on peut reconnaître, qui a une signification et qui est une forme de communication entre une personne et une autre.

L'exposition est organisée comme ça. J'ai fait quatre cubes sur ces quatre notions puis j'ai cherché dans la collection, de manière assez instinctive, des échos. Il y a des mains, des choses qui parlent de l'espace mais il y a aussi des choses qui ont un langage proche de la BD, de la narration ou de la séquence du geste de faire.

Frac | Votre travail sort des codes classiques de la BD en prenant notamment en compte le spectateur, son déplacement, son point de vue. Comment avez-vous pris en compte l'espace d'exposition du Frac Picardie?

FO | Nous avons défini des cubes à l'échelle de l'espace d'exposition, en partant de cubes de un mètre par un mètre et en faisant des petites maquettes pour voir comment on pourrait déambuler. Les cubes sont des sortes de réserves d'histoire de l'art, comme un *White Cube* [espace d'exposition blanc et neutre qui permet de se concentrer sur l'œuvre], comme l'espace d'exposition traditionnel qu'on connaît, mais ils peuvent être fermés ou ouverts, devenir des tables, se relier les uns aux autres. Il y a un cube qui sera complètement fermé pour imaginer ce qu'il y a dedans, car parfois on ne voit pas dans les réserves. Il y a un cube qui est comme un espace de travail, un atelier de dessinateur en mouvement encore et puis il y a des tables sur lesquelles on peut déployer des œuvres et les faire cohabiter, voir comment elles se répondent. Cette horizontalité, elle, est en écho à la verticalité des murs. J'ai voulu répondre par des tables parce qu'on a des murs. La table c'est convivial, c'est pour manger ensemble, ou c'est pour être autour et ça casse un peu l'idée de regarder des œuvres accrochées.

Frac | Pour cette exposition vous utilisez uniquement le noir et blanc dans vos dessins. C'est d'ailleurs un des points communs avec les œuvres exposées du Frac. Pouvez-vous nous expliquer ce choix de la non-couleur?

FO | Pour rester dans un langage BD, pour rester dans quelque chose qui est non esthétique, qui est plus fonctionnel et pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. Malraux dans *Le Musée Imaginaire* [un essai d'André Malraux] parle du moment où la photographie est arrivée, en noir et blanc, et qu'elle a commencé à capturer des œuvres d'art. Toutes les œuvres d'art se sont retrouvées en noir et blanc et donc ça les a reliées d'une certaine manière, ça leur a donné un commun. Non seulement le changement d'échelle, mais aussi la non-couleur. Ça me semble une forme plus immédiate et sans fioriture aussi. Le dessin initialement c'est un trait. Pour moi, le dessin c'est un trait noir sur une feuille blanche.

Frac | Quelle différence faites-vous entre construire une exposition comme celle présente au Frac Picardie et la création d'une BD ou de dessins pour la presse? Y a-t-il une approche différente entre les trois?

FO | Au Frac, c'est pour moi une narration mais une narration ouverte que le visiteur, à l'aide du dispositif et des éléments narratifs, pourrait relier lui-même entre eux, pourrait choisir dans quel sens il le lit, dans quel sens il se promène et dans quelle logique il construit son propre récit. Ça m'intéresse beaucoup. Tandis que dans la presse ou la BD il y a l'autorité de l'auteur, il y a l'idée que rien n'est laissé au hasard. On impose une histoire, on impose une lecture, on impose un cadrage, on impose un point de vue. La case est figée. Pour l'exposition au Frac Picardie, j'aime l'idée qu'il y ait du mouvement et qu'on puisse le lire à plusieurs, ensemble, de manière différente.

CONTACTS ET INFOS

Frac Picardie

45 rue Pointin - 80000 Amiens

Nous sommes ouverts aux publics
du mardi au samedi de 14h à 18h

Plus d'infos à

public@frac-picardie.org

03 22 91 66 00

Gautier DIRSON

Professeur relais au service éducatif
présent le vendredi
gautier.dirson@ac-amiens.fr

Raphaëlle LEVY

Chargée de médiation et des projets
rlevy@frac-picardie.org

Yohann BOURDET

Responsable de la programmation et des territoires
ybourdet@frac-picardie.org

Des visites commentées sont proposées pour tous les groupes (scolaire, loisirs, champ social, etc.). Elles sont adaptées au niveau et aux attentes des participants. Des ressources sur les expositions et les artistes sont à la disposition des accompagnateurs. Des ateliers de pratique peuvent accompagner la visite.

Groupes sur réservation (gratuit)

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Réservation : public@frac-picardie.org

