

La représentation plastique du temps

L'art qui fait appel à notre sensibilité, notre émotion et notre sens de l'esthétique peut-il parvenir à créer une image du temps, par nature invisible ? Donne-t-il à voir ce que nous ne pouvons pas voir par nous-mêmes, que ce soit le temps présent, si fugitif, le temps passé qui par définition n'est plus, ou le temps à venir qui n'existe pas encore ?

Traditionnellement, la peinture et la sculpture sont considérées comme les arts de l'espace, alors que la poésie et la musique constituent les arts du temps.

Le langage plastique permet-il cependant de représenter ce qui ne peut prendre figure sur la toile ?

Comment rendre compte visuellement de la trace du temps, s'il en laisse une, et travailler avec des élèves une notion si fugace ?

Au fil des siècles, les artistes ont pourtant trouvé différents moyens de représenter ce temps à la fois invisible et si présent.

Le temps de la mémoire

Les premières représentations du temps privilégiaient la grande peinture d'histoire, inscrite dans un temps officiel et historique. La peinture, les monuments et les sculptures, destinés à commémorer des moments prestigieux ou dramatiques de notre grande histoire, nous montraient un temps commun et visaient

à nous forger une histoire et une mémoire commune. Cette représentation était parfois revisitée après les événements afin de coller à l'histoire telle que les dirigeants auraient voulu qu'elle soit et non telle qu'elle avait été. Un exemple, « Le Sacre de Napoléon » de Jacques-Louis David, 1805-1807, huile sur toile : la mère de Napoléon, présente sur la toile, n'a pas assisté au sacre (<http://acver.fr/1j5>). Les sujets historiques, mythologiques et religieux étaient seuls dignes de représentation.

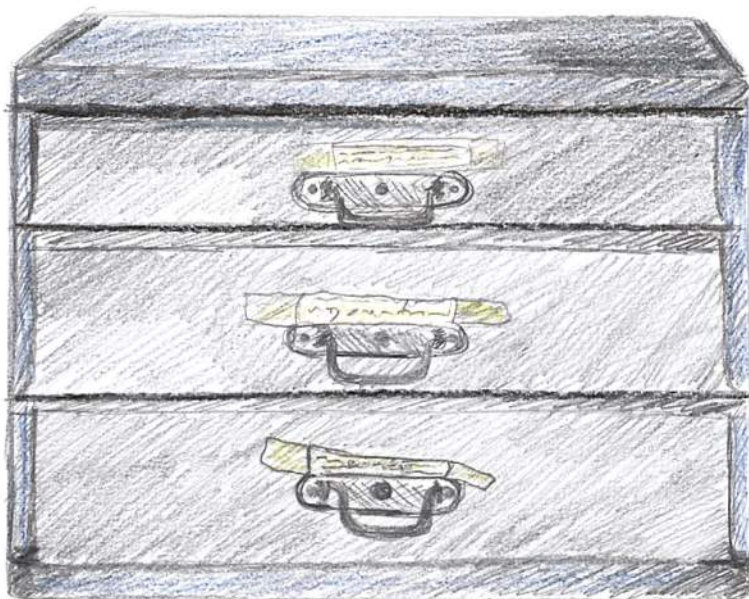
À la fin du 19e siècle, les artistes choisirent cependant, le plus souvent dans l'incompréhension générale, de représenter des objets quotidiens considérés jusque-là comme sans intérêt : « La botte d'asperges », Manet (1880, huile sur toile, <http://acver.fr/1j6>) ou « Chaussures », Vincent Van Gogh (1886, huile sur toile, <http://acver.fr/1-a>).

Plus près de nous, et dans la lignée de cette attention pour les objets les plus simples, les artistes contemporains opposent souvent à cette grande mémoire collective la petite mémoire individuelle et les souvenirs d'une vie ou d'une enfance particulière. « L'art est devenu contemporain en nous parlant de notre vie de tous les jours. » (Catherine Millet, in *L'art contemporain en France*, 1987)

Exemple

- Christian Boltanski, Essai de reconstitution (trois tiroirs), (boîte en fer blanc contenant trois tiroirs fermés par un grillage, portant chacun une étiquette et contenant des objets. 44 x 60,5 x 40,5 cm. 1970-1971, <http://acver.fr/1j8>).

Christian Boltanski travaille essentiellement sur le souvenir, de celui de sa propre enfance au souvenir des défunts. Par cette évocation, il va de l'histoire personnelle à la grande histoire et de la mémoire individuelle à la mémoire collective. Tous les objets présentés se chargent d'un fort pouvoir émotionnel par leur mise en scène, et par le passé qu'ils évoquent.

Boltanski, « Essai de reconstitution (trois tiroirs) », reproduction

Tony Cragg, « Palette », reproduction

Ils passent ainsi du statut de reliques personnelles à celui de reliques universelles.

Il s'agit ici de la reconstitution en volume d'une enfance enfuie : les tiroirs contiennent de petits modelages reproduisant des objets ayant appartenu à Boltanski enfant. On y trouve tout le sérieux des dérisoires collections enfantines.

Piste pratique : les collections

Cette notion peut être travaillée avec les élèves en rassemblant des objets évoquant l'idée du temps qui passe, en montant de petites collections individuelles : « L'enseignant encourage à commencer une collection personnelle d'objets à valeur esthétique et affective¹ ». Ces objets feront référence soit à des souvenirs d'un moment collectif précis (sortie de classe), soit à des souvenirs personnels à chaque élève (photos et petits jouets, dessins...). Les élèves chercheront ensuite une façon esthétique de mettre leur collection en valeur.

La brièveté du temps

La représentation des natures mortes est un des genres de la peinture classique qui pourrait sembler « hors du temps ». Cette « peinture des choses immobiles », dont le 17e siècle fut l'âge d'or, aborde une grande variété de sujets : tables garnies, fleurs, fruits, gibier, poissons, armes, instruments de musique. Un genre de nature morte particulière voit le jour au 17e siècle, les vanités. Les objets représentés

1. Horaires et programmes d'enseignement de l'école primaire, BO hors-série n°3 du 19 juin 2008.

sont alors choisis pour évoquer la brièveté et la fragilité de la vie terrestre, le temps qui passe inéluctablement et de la même façon pour tous. On peut y lire des inscriptions latines : « Vanitas vanitatis » et « Omnia vanitas » qui orientent la réflexion philosophique du spectateur. Crâne, bougie et sablier rappellent que l'homme voit le temps s'écouler de façon inexorable. Les compositions comportant un verre de vin, du pain ou des clous évoquent des symboles religieux.

L'art moderne du 20e siècle continuera à traiter le thème de la nature morte, en y introduisant l'objet lui-même. Dans « Nature morte à la chaise cannée » (1912, <http://acver.fr/1j9>), Picasso colle un morceau de toile cirée représentant un cannage en trompe-l'œil.

Les artistes contemporains introduisent la notion de recyclage dans leurs natures mortes, qui dénoncent souvent notre société de consommation et de déchets : Tony Cragg collecte une multitude de déchets qu'il trie et classe en fonction de divers critères pour réaliser des collages muraux ou des installations au sol en fonction du lieu d'exposition (« Palette », 1985, <http://acver.fr/212>). On peut considérer ces œuvres faites de rebuts comme les vanités de notre monde moderne.

Exemple

Jan Davidsz De Heem, Fruits et riche vaisselle sur une table (1640, 149cm x 203 cm, Louvre, <http://acver.fr/1jb>).

Cette œuvre de grand format, riche de significations symboliques, contient un enseignement clairement moralisateur. La montre personnifie la fugacité du temps, certains fruits évoquent des valeurs chrétiennes ; le luth et la flûte rappellent que les plaisirs des sens, qu'ils flattent l'oreille ou la bouche, sont aussi éphémères que la musique. La présence du globe terrestre rend la portée de cet enseignement universel.

Pistes pratiques

Repérer avec les élèves les codes et les symboles des vanités du 17e siècle qui expriment la fugacité du temps qui passe. Chercher les symboles qui nous parlent encore et en inventer d'autres mettant en scène des objets modernes, par découpage, collage et dessin.

Le temps du mouvement

De tout temps, mais particulièrement au 20e siècle, les artistes ont cherché à représenter le mouvement. Donner à voir le mouvement, c'est donner à voir le temps. Mais par quel procédé l'immobilité d'une statue ou d'une toile peut-elle réussir à représenter ce mouvement ? C'est d'abord la photographie qui a permis cela, en décomposant un mouvement que l'être humain ne pouvait percevoir à l'œil nu dans toute sa complexité, comme le galop du cheval. La photographie a montré la fréquence à laquelle les sabots frappaient le sol, et le fait qu'à certains moments le cheval au galop semblait voler : pendant un temps infime, il ne touchait plus terre. Les peintres de chevaux ont intégré cette connaissance à leurs représentations, changeant ainsi leur façon de voir les choses.

Il faut montrer aux élèves ces photographies sur lesquelles le temps semble suspendu, car elles captent un moment que l'œil humain a du mal à saisir en raison de sa brièveté, et l'immobilisent.

Exemples

- Jacques Henri Lartigue, André Haguette dit Dédé mon cousin, Rouzat (photographie, 1911, <http://acver.fr/1-b>).
- Giacomo Balla, Fillette courant sur le balcon (huile sur toile, 1912, <http://acver.fr/1jd>).
- Marcel Duchamp, Nu descendant un escalier (huile sur toile, 1912, <http://acver.fr/2cf>).

Pistes pratiques

Après observation de différentes photographies, tenter un classement pour trouver les images qui traduisent le mouvement et celles qui semblent plus statiques. Favoriser la discussion et amener les élèves vers l'idée qu'il n'y a pas qu'une seule réponse possible, et que chacun peut recevoir la même image de façon différente.

On pourra intervenir sur des photocopies de ces images, ou sur des photographies prises par les élèves et transformer ces images par ajouts successifs, dessins ou découpages, pour constituer une série représentant un mouvement donné dans le temps.

Le temps fugitif ou suspendu

Les croquis sont une forme de travail rapide, permettant de retranscrire un événement de façon presque instantanée et vivante. On y retrouve en général la trace des gestes accomplis lors de l'exécution. L'esquisse rapide, le croquis pris sur le vif sont le témoignage d'une émotion immédiate, d'un instant enfui.

Leur côté parfois inachevé leur donne la légèreté et la vie. La succession rapide de croquis permet à l'artiste de saisir des variations de mouvement ou de lumière, parfois ténues. La multiplication des traits est un des procédés employés pour donner l'illusion d'un mouvement déployé dans le temps. Dans la lignée de Picasso, d'autres artistes représentent des parties du corps dans différentes positions en même temps. Ces deux procédés seront repris plus tard par la bande dessinée.

Exemples

- Les croquis d'Antoon Van Dyck (<http://acver.fr/2ch>)
- Les carnets de croquis de Picasso (<http://acver.fr/1jg>)

Pistes pratiques

Après observation de croquis d'artistes, faire dessiner successivement un personnage en cinq, quinze puis trente minutes, en changeant d'outil. Grâce à différents essais, faire découvrir aux élèves que certains outils permettent des résultats rapides (feutres, fusain) et d'autres nécessitent plus de temps (peinture, aquarelle, crayons de couleurs).

Avec six feuilles de même format (demi-A4 par exemple), reproduire un même dessin, en allant chaque fois plus loin dans la finition. Cet exercice permet de prendre conscience du déroulement de son travail et des différentes étapes nécessaires pour le mener à bien ; faire choisir ensuite à l'élève sa feuille préférée, qui ne sera pas forcément la dernière.

Le temps dans les séries

Les Impressionnistes, en tentant de fixer une impression, un court moment, sont considérés comme les inventeurs de la série en art. Ils nous montrent, à travers plusieurs visions d'un même endroit, le temps qui s'y écoule. C'est la peinture d'un instant fugace qui appartient au passé avant d'être peint, mais qui existe grâce

aux changements de lumière et d'atmosphère que la série fixe et met en valeur.

Dans l'art contemporain, l'introduction de la vidéo a donné à voir un temps souvent perturbé, accéléré ou ralenti à l'extrême, un temps qui pouvait sembler insignifiant jusqu'à ce que l'artiste le mette en valeur, comme pouvait sembler insignifiantes à une certaine époque les scènes de la vie quotidienne.

Exemples

Claude Monet (3 huiles sur toile) <http://acver.fr/1jk> :

- Cathédrale de Rouen, le portail, soleil matinal, harmonie bleue, 1893.
- Cathédrale de Rouen, le portail et la tour Saint Romain, plein soleil, harmonie bleue et or, 1894.
- Cathédrale de Rouen, le soir, 1894.

Pistes pratiques

En histoire des arts, examiner les séries de différents artistes, en chercher les variations. Rendre compte des procédés utilisés par l'artiste pour les rendre (flou, changement de couleurs...).

Choisir une de ces variations, par exemple la couleur des feuilles des arbres, la lumière sur un bâtiment ou la transformation d'un personnage et exécuter entre trois et cinq dessins en série sur ce thème, suivant l'âge des élèves.

Le temps qui passe et transforme l'homme

Des exemples

- Gustav Klimt, Les trois âges de la femme (huile sur toile, 1905, <http://acver.fr/1jh>).
- Camille Claudel, L'âge mûr (sculpture bronze, trois parties, vers 1902, <http://acver.fr/1ji>).

Tenu de choisir entre Camille Claudel et Rose Beuret, Rodin retourne auprès de sa compagne de toujours. Ce moment douloureux est évoqué dans « L'âge mûr ». Le groupe reprend ce trio amoureux sous la forme d'une allégorie du temps qui passe : un homme d'âge mûr est entraîné par la vieillesse tandis que la jeunesse tente désespérément de le retenir. Dans la première

version en plâtre, l'homme est hésitant, dans la seconde version, il affirme son choix.

Des pistes pratiques

Proposer aux élèves de travailler sur des agrandissements A4 en noir et blanc de leurs photographies d'identité. On peut reprendre deux ou trois anciennes photographies à différents âges et, à partir de ces photos, produire une série de six ou sept images en rajoutant des détails qui traduisent la marche du temps (par exemple, modification de la chevelure). On peut aussi travailler à partir d'une seule photographie, actuelle, en plusieurs exemplaires, et rajouter au fur et à mesure des éléments de vieillissement.

Le passage du temps sur la nature : le Land Art

Dans le Land Art, c'est la nature qui transforme l'œuvre et lui imprime la marque du temps. Les œuvres faites de matériaux naturels sont souvent fragiles et se délitent sous l'effet conjugué des intempéries et du temps qui passe. Il n'en reste ensuite que le souvenir, matérialisé par des photographies ou des vidéos : c'est le souvenir lui-même qui devient finalement l'œuvre principale.

Un exemple

- Nils Udo, Toile d'araignée de fougères, feuille de fougère (1986, <http://acver.fr/1jj>).

Des pistes pratiques

Ramasser des « trésors » naturels dans la cour ou lors d'une sortie (feuilles, fleurs, cailloux...). Commencer par effectuer des tris et des classements divers (par couleur, par forme...), puis les agencer de diverses façons, éventuellement en suivant un thème. Prendre en photo toutes les étapes de la réalisation.

Les effets de matières : les élèves pourront recenser les effets du temps dans leur environnement quotidien (usure, rouille) et chercher des effets de matières pour les interpréter. Montrer la trace du vieillissement, de l'usure des choses, de leur altération par le temps, permet de mettre en évidence ce temps qui passe et transforme les gens comme il transforme les choses. ■

Catherine HERNANDEZ

conseillère pédagogique départementale en arts visuels

Bibliographie

MAZALTO Michèle,
Arts visuels et temps,
CRDP Franche-Comté,
2010.

RUHRBERG Karl,
L'art au vingtième siècle,
Taschen, 2005.