



# Mémoire(s) et Traces

Cheminelements réflexifs et plastiques

Formation Contractuels 2019-2020

Travaux de recherche rassemblés par Murielle Luck, formatrice académique  
Sous la direction de M. Alain Murschel, IA-IPR Arts Plastiques Orléans-Tours

# Mémoire(s) et Traces

Page de garde :

Anselm Kiefer, *Das Lied von der Zeder – Für Paul Celan* 2005

(Le chant du cèdre - Pour Paul Celan)

BnF, Réserve des livres rares

© Anselm Kiefer

# Mémoire(s) et Traces

Ont participé à l'élaboration de ce recueil :

Benoit Bernabe

Guillaume Charrier

Florent Lamouroux

Nadège Limoges

Pierre-Henri Ramboz

Clément Riche

Sophie Rodier

Torunn Valderhaug

Arnaud Winisdorfer

&

et Sophie Raspail pour ses conseils

# Mémoire(s) et Traces

## - Définitions -

**Généralité** : Du lat. memoria, aptitude à se souvenir, souvenir, ensemble de souvenirs, témoignage du passé. Faculté comparable à un champ mental dans lequel les souvenirs, proches ou lointains, sont enregistrés, conservés et restitués.

**Philosophie** : Grande fonction psychique, inséparable de la conscience de soi, indissociable de l'imagination, assurant l'unité du moi et consistant dans la reproduction d'un état de conscience passé avec ce caractère qu'il est reconnu pour tel par le sujet.

**Psychologie** : Enregistrement par le cerveau des faits passés. Mémoire immédiate = Reconstitution des faits d'un passé récent. Mémoire différée= Reconstitution d'un plus lointain passé. Mémoire affective = Reviviscence d'un état affectif ancien, reviviscence s'effectuant indépendamment de toute représentation consciente, ou du moins antérieurement à l'acte de prise de conscience

**Informatique** : Dispositif permettant de recueillir et de conserver les informations ; le support de telles informations : mémoire vive, mémoire interne, mémoire externe, mémoire centrale, mémoire périphérique, mémoire tampon, mémoire virtuelle, mémoire auxiliaire, mémoire circulaire, mémoire intermédiaire, mémoire magnétique, mémoire principale, mémoire de travail, mémoire annexe, mémoire de base, mémoire de contrôle.

**Mythologie** : Déesse de la mémoire = Mnémosyne (Μνῆμοσύνη), Titanide, fille d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre), elle aurait inventé les mots et le langage de la Terre entière. Elle a donné un nom à chaque chose, ce qui rendit possible le fait de s'exprimer. Aimée de Zeus, de qui elle conçut les neuf Muses.

**Synonyme** : souvenirs, traces, memento, rappel, trace,

**Antonyme** : amnésie, omission, oubli

*<http://www.cnrtl.fr/definition/mémoire>*

# Mémoire(s) et traces

## - Problématiques et questions -

- En quoi la trace peut-elle être le constituant d'une temporalité et d'une mémoire dans une œuvre d'art ?
- En quoi la notion d'oubli peut-être traduite par la notion d'usure ou de dégradation du matériau ?
- Comment rendre compte de l'immatériel, de la disparition, de la temporalité d'un souvenir ?
- Comment garder la trace du mouvement en une image fixe ?
- Comment construire un dispositif de narration figuré ?
- Comment construire/déconstruire la rhétorique d'une image figurative ?
- Comment un support peut-il laisser la trace d'un souvenir ?
- Comment raconter SON voyage, son expérience. Quels souvenirs conserver ?
- Comment la matière et la couleur peuvent-elles refléter une sensation / une idée ?
- Comment lier les aspects sensibles d'une couleur et d'une matière avec la musique ?
- L'artiste peut-il être un témoin engagé de l'Histoire ou de l'actualité ?

# Mémoire(s) et traces

## - Incitations -

- Un jour je suis tombé sur une vieille valise contenant plusieurs choses dont un ancien journal déchiré. Parmi tous ces fragments de papiers, un gros titre attira mon attention ! Celui-ci disait « L'œuvre de l'artiste SECART a disparu » Qui était cet artiste et que représentait son œuvre ?
- Les traces sont comme un chemin qui mènent à découvrir les territoires oubliés d'une histoire.
- Quel est votre plus lointain souvenir ?
- Créez et fixez vos souvenirs sur papier avant que le temps ne vous les volent !
- La danse des lumières.
- Dans une boîte - mets la musique - sans un seul son.
- Dans la salle sur une table, sont posées des pages de différentes tailles, toutes blanches. J'annonce le sujet aux élèves et les invite immédiatement à émettre des hypothèses narratives, mettre en scène une page et confronter leurs visions...
- Du matériel est mis à disposition des élèves : papiers différents, photographies dégradées (contraste et luminosité) tirée du film « La Jetée » de Chris Marker, un cadre 9 x13cm, du calque, des fusains.
- Deux mots sont donnés au tableau : « souvenir » et « mémoire ».
- Souvenez-vous.... Quelles impressions ? Fermez les yeux, nous allons monter dans le bus. Racontez votre voyage grâce à des moyens plastiques. Un voyage extraordinaire, une aventure.
- Il y a longtemps, dans un voyage, vous avez vécu un évènement extraordinaire... Réalisez les traces de ce souvenir !
- Faire monument.
- Pour ne pas oublier.
- A court terme : traces collectives du cours d'avant

# Mémoire(s) et traces

- Références -

Mémoire(s) et traces - Passé lointain

Mémoire(s) et traces - Histoire

Mémoire(s) et traces - Sensations

Mémoire(s) et traces - Temps

Mémoire(s) et traces - Gestes

Mémoire(s) et traces - Voyages

Mémoire(s) et traces - Films et vidéos

Bibliographie

A paraître

# Mémoire(s) et traces

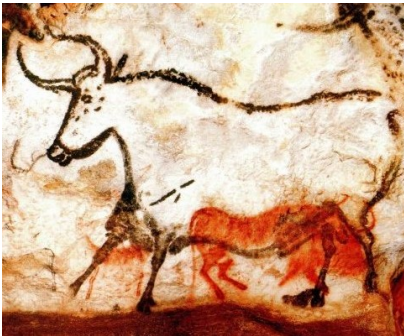
- Passé lointain -



Anonyme, *Bas-relief perforé orné de scènes de banquet*. Vers 2700 - 2650 avant J.-C. Calcaire, Mésopotamie. Département antiquité orientales du musée du Louvre Paris



Photographie illustrant la trace laissée par la dérive d'un glacier dans le massif du mont blanc , Alpes françaises.



Peinture rupestre. Grotte de Lascaux, Dordogne, France, (entre environ 18 000 et 15 000 ans avant J.C.).



Mains négatives de la grotte Chauvet. Vers 37 000 ans avant notre ère.



# Mémoire(s) et traces

- Histoire -



Mur de Berlin, 1,3 km restant. Le long de la rivière Spree sous le nom de l'East Side Gallery. Mur décoré de fresques par 110 artistes en provenance de 21 pays.



**Giorgio VASARI** (1511–1574) , La bataille de Marciano (1570-1571), fresque 76 x 1 30 cm, + détail portant l'inscription CERCA TROVA (qui cherche trouve), Palazzo Vecchio, Florence, Italie.



**Christian Boltanski** (1944 - ...), Vitrine de référence , 1971, Bois, Plexiglas, photos, cheveux, tissus, papier, terre fil de fer, 12 x 120 x 59,5 cm. Musée d'art moderne centre Georges Pompidou, Paris.

# Mémoire(s) et traces

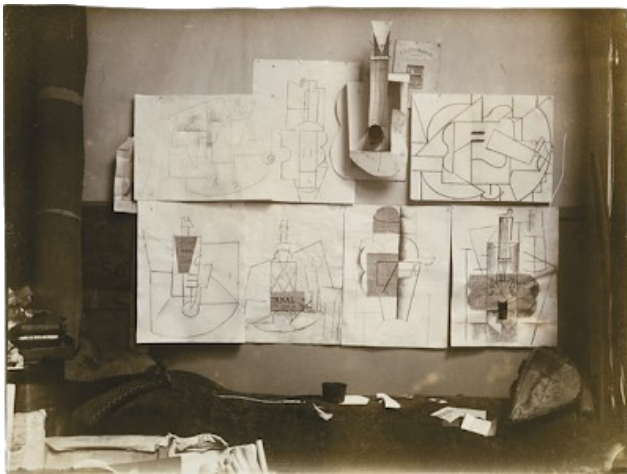
- Sensations -



**Meret Oppenheim** (1913-1985), *Object (Le déjeuner en fourrure)*, (1936), assemblage objet et fourrure. Museum of Modern Art, New York, États-Unis.



**Anish Kapoor** (1954-...), *My red homeland*, 2003. Installation, peinture à la cire et à l'huile. Diamètre 12 mètres. Kunsthaus Bregenz, Autriche.



**PICASSO Pablo** (1881-1973), *Guitares*, décembre 1912, photo noir et blanc gélatino-argentique de l'atelier de l'artiste. 8,6x11,5 cm. Collection privée.



**Christian BOLTANSKI** (1944- ), *La chambre ovale*, 1967. Acrylique sur isorel - 115 x 146,5 cm. Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris.



# Mémoire(s) et traces

- Sensations -



**Christian BOLTANSKI** (1944- ), *Les voiles*, 2013. Vue de l'exposition « La Vie en devenir » 2019 Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris. Photo Fondazione Merz, Turin.



**Barbara SCHROEDER**, *Derrière l'Horizon*, 2019, béton coulé, 20×24 cm. Exposition « Knysna », galerie Tinbox mobile, Bordeaux.



**Tracey EMIN** (1963-...), *My Bed*, 2014. Vue de l'installation à l'exposition Turner Prize, Tate Gallery, Londres, 1999-2000. dimensions variables, collection privée.



**Bernard MONINOT** (1949-...), *Chambre d'écho*, (2012-2017), acrylique sur toile polyester, acier, verre, bois, carton, plexiglas, serre-joint et perles de verre – 136 x 310 x 191 cm.

# Mémoire(s) et traces

- Temps-



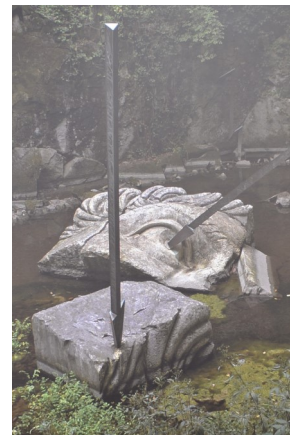
**Roman OPALKA** (1931-2011) *Série d'autoportraits numérotés, 1965-infini* - Détails 2075998, 2081397, 2083115, 4368225, 4513817, 4826550, 5135439 et 5341636. Photographies argentiques sur papier 24x30,5 cm.



**Andy GOLDSWORTHY** (1956-...), *Pics de glace assemblés sous une nouvelle forme, Deuxième essai* (le premier a fondu). Travaille dans le froid de la nuit jusqu'au matin 9 février 1999. Fox Point, Nouvelle-Ecosse, Canada



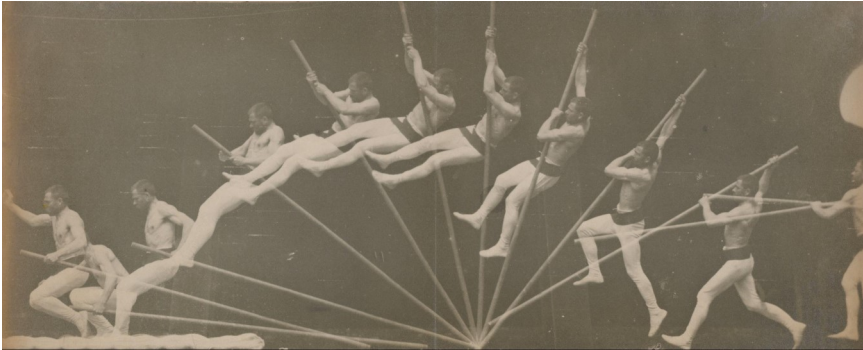
**ARMAN** (1928-2005) *Fallen Angel*, 1977. Empreintes d'objet et objets, tirage à 90 exemplaires. 75 x 109 x 10 cm. Statuette et trace sur papier, dans une boîte en Plexiglas. Série partiellement détruite. Collection particulière.



**Anne et Patrick POIRIER**, *La mort d'Ephialte*, 1984. Reconstitution de vestiges antiques, Marbre, bronze et eau, Italie.

# Mémoire(s) et traces

- Gestes -



**Etienne Jules MAREY** (1830-1904), *Movements in Pole Vaulting*, 1890. Photographie gélatino-argentique 48,9 x 22,2 cm. Musée des Beaux-arts, Houston, USA.



**Richard Long** (1945-...), *A Line made by Walking*, 1967, Angleterre



**Robert RAUSCHENBERG** (1925-2008), *Erased De Kooning Drawing*, 1953, traces de dessin sur papier, avec légende (de son ami Jasper Johns), passe-partout et cadre en bois doré de 1955, 64,1x55,2x1,3 cm. MOMA, San Francisco, oeuvre des débuts de l'artiste qui a demandé un dessin à l'artiste célèbre Wilhem de Kooning (1904-1997) pour l'effacer, inversant le processus de l'oeuvre, créant un monochrome, un dessin sans dessin ni image, insistant sur le processus et l'action et le statut d'oeuvre encadrée.

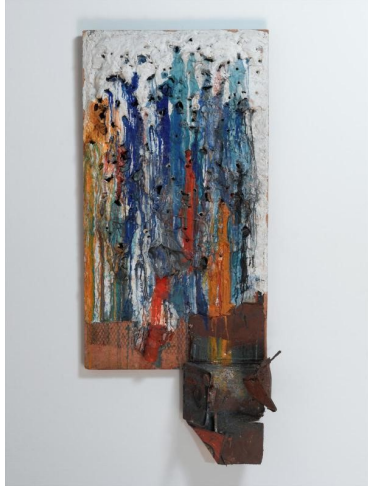


**Pablo Picasso**(1881-1973), faisant des tracés lumineux dans son atelier à Antibes, Gjon Mili, 1949, photographie noir et blanc, Life Magazine.



# Mémoire(s) et traces

- Gestes -



**Niki DE SAINT PHALLE** (1930 - 2002), *Tir*, 1961. Plâtre, peinture, métal et objets divers sur de l'aggloméré, 175 x 80 cm. 60 à 80 KG. Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris.



**Andy GOLDSWORTHY** (1956 - ...), *Rowan Leaves Laid around a Hole*, sculpture dans le parc du Yorkshire, 25 OCTOBER 1987. C-type, monté sur carton. 76 x 74.5 cm



**Jacques VILLEGLE** (1926 - ), *Hommage à la Marseillaise de Rude*, décembre 1957. Affiches lacérées marouflées sur toile, 67,5 x 43,5 cm. Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris.

# Mémoire(s) et traces

- Voyages -



**Eugène DELACROIX** (1798-1863), *Notes et croquis pris à Meknès*, Album d'Afrique du Nord et d'Espagne. © RMN-Grand Palais (musée du Louvre)



**William TURNER** (1775-1851), *Scène sur la Loire, Une vue lointaine du château de Clermont*, entre le 1826 et le 1830. Aquarelle et gouache sur papier bleu, 14,1 × 19,1 cm. Tate Britain, Londres



**Utagawa HIROSHIGE** (1797 - 1858), *1re vue Shanagawa 1832 Les Cinquante-trois Stations du Tōkaidō* (東海道五十三次之内, estampes.



**Tatiana TROUVÉ** (1968-...), *The Longest Echo - L'écho le plus long*, dessin déplié à l'échelle des 2000 m2 du lieu d'exposition. Mamco Musée d'art moderne et contemporain Genève.



# Mémoire(s) et traces

- Voyages -



**Robert RAUSCHENBERG** (1925 - 2008), *Barge*, 1962-63, Huile et encre de sérigraphie sur toile, 202.9 x 980.4 cm. Musée Guggenheim, Bilbao, Espagne.



**Gino SEVERINI** (1883-1966), *Souvenir de voyage* 1911, Huile sur toile, 47 x 75 cm, collection privée.



Mosaïque romaine, *Ulysse et les sirènes*, III<sup>e</sup> siècle, musée du Bardo, Tunisie



# Mémoire(s) et traces

- Films et vidéos -



**Tony OURSLER et David BOWIE**, *Where are we now*, 2013. 4'37". Chanson extraite de l'album *The Next Day*.



**Bill VIOLA** (1951-...), *Martyrs*, (Terre, Air, Feu, Eau) 2014. Polyptyque vidéo haute définition sur quatre écrans plasma, couleur, 1400 x 3380 x 100 mm  
Durée: 7,15 minutes



**Chris MARKER** (1921-2012), *La jetée*, 1962. Moyen-métrage, film expérimental. Diaporama de photographies en noir et blanc + un seul plan filmé. 28 minutes



**Jean-Pierre JEUNET** (1953-...), *Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain* (2001). Comédie romantique, 2h09 mn, César du

# Mémoire(s) et traces

## - Bibliographie -

- Daniel Arrase, *On n'y voit rien*, Paris, Gallimard, 1999.
- Roland Barthes, *Mythologies*, Paris, Seuil, 1957.
- Roland Barthes, *La chambre claire*, Cahier du cinéma, Gallimard, Seuil 1980
- Sophie Calle, *Disparitions*, Paris, Actes Sud, 2000.
- Joël Candau, *Mémoire et identité*, Paris, PUF, 1998.
- Georges Didi Huberman, *L'Empreinte*, Paris, Editions du Centre Georges Pompidou, 1997.
- Georges Didi Huberman, *L'Inquiétante Matière du ressemblant*, Comptes rendus des cours et conférences 1997-1998. Paris, EHESS, 1999
- Marcel Duchamp, *La Boîte verte*, Paris, Editions de la Différence, 1934.
- Andy Goldworthy, *Créer avec la nature*, Paris, Anthèse, 1987.
- Maurice Halbwachs, *La Mémoire collective*, Paris, Albin Michel, 1950.
- André Leroi-Gourhan, *L'Homme et la matière*, Paris, Albin Michel, 1943.
- Jean-Luc Nancy, *Signaux sensibles*, Jérôme Lèbre , Bayard, 2016
- Jean Selz, *L'Homme et son empreinte*, Bourges, Maison de la culture de Bourges, 1975.
- Léa Vergine, *Quand les déchets deviennent art*, Skira, 2007
- *La photographie et l'(auto)biographie Anthologie texte & dossier*, La bibliothèque Gallimard, 2004.

- A paraître -



*Par-delà le fait que votre discipline d'enseignement offre à vos élèves et à vous-même un cheminement privilégié vers l'acte créatif, ce lanceur vous invite à suivre moult chemins, dans une avancée progressive ; d'évoluer d'un point à un autre, d'un lieu à un autre, d'une forme à l'informe, dans un sens, comme dans l'autre : de pouvoir revenir en arrière. C'est une invitation à engager une action par le geste, par le déploiement d'un trait ou le développement d'une pensée, d'une narration, d'un sentiment. C'est une marche engagée, un parcours initiatique qu'il est bon d'arpenter, parce qu'il nous plonge dans un dédale, dans un inconnu parfois, et nous révèle quelque chose de nous-même : notre propre cheminement.*

Les professeurs coordinateurs départementaux arts plastiques 2<sup>nd</sup> degré et conseillers pédagogiques arts plastiques 1<sup>er</sup> degré vous convieront cette année scolaire à vous associer à cette opération, qu'il nous importe de soutenir dans l'élan engagé, afin d'enrichir et valoriser les pratiques d'enseignement des Arts plastiques, au sein de vos départements respectifs et de l'académie : le cadre d'une biennale des Arts plastiques est adapté à cette ambition.

Nous souhaitons que cette future biennale soit l'occasion de nouer un travail entre pairs, au sein du cycle 3, dans le continuum collège-lycée, ou encore en y associant des professeurs d'autres disciplines et qu'elle s'achemine vers de belles rencontres en des lieux culturels partenaires de choix afin de faire-valoir la richesse et diversité des pratiques des élèves.

Votre collaboration nous est indispensable et précieuse pour rendre visible tous vos projets, actions, séquences, etc. Nous comptons donc sur votre implication collective à vous saisir (à nouveau) de cette proposition dans le cadre des textes officiels en vigueur : dans vos séquences, au sein d'un dispositif singulier (E.P.I., Histoire des arts,...) ou du P.E.A.C.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous saurez tous porter à ce dispositif et à propos duquel vous pourrez compter sur notre appui et toute notre attention. Bon cheminement...

Anne-Marie Peslherbe-Ligneau, Déléguée académique à l'éducation artistique et culturelle

Alain Murschel, IA-IPR d'arts plastiques