

L'eau :

des pistes en arts visuels...

**Dossier pédagogique
à l'attention des enseignants des collèges**

• élaboré par Valérie Guilbault, Professeur Arts Plastiques •
missionnée par l'Académie d'Orléans-Tours

L'eau dans la vie la vie dans l'eau

Préambule :

La vie est apparue dans l'eau, il y a environ 3 milliards d'années, sous la forme de cellules vivantes qui furent les ancêtres de tous les êtres vivants actuellement. Pendant 2 milliards d'années, ces cellules primitives, se sont développées et ont évolué vers des formes de plus en plus complexes. Ainsi sont apparus les algues, les poissons et les ancêtres des amphibiens qui ont marqué la première adaptation des êtres vivants hors de l'eau.

La vie est née sur la terre ferme il y a seulement 400 millions d'années. Les organismes terrestres ont quitté l'eau, sans jamais pouvoir s'en affranchir totalement (plantes et animaux consomment de l'eau, et sont aussi constitués en grande partie d'eau).

Eau : Composé chimique simple, dont l'état (liquide, solide, gazeux) dépend des conditions de température et de pression. Pluie, eau douce, salée, verglas, buée, gelée blanche, givre, rosée, grêle, neige, glace, brouillard.

[Infiltration, condensation, ruissellement, ébullition, fusion, sublimation, solidification, vaporisation.](#)

JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU

**2005-2015 :
Décennie internationale d'action «L'eau, source de vie»**

S'inspirant du titre du premier Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau «[L'eau pour les hommes, l'eau pour la vie](#)», l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de proclamer, par sa [résolution A/RES/58/217](#) la période 2005-2015 [Décennie internationale d'action](#), «L'eau, source de vie», celle-ci devant s'ouvrir à l'occasion de la [Journée mondiale de l'eau](#) (22 mars 2005).

La Résolution stipule que la Décennie aura pour objectif d'appeler davantage l'attention sur les questions relatives aux ressources en eau, à tous les niveaux, et sur l'exécution de programmes relatifs à l'eau, en vue de la réalisation des objectifs convenus au niveau international énoncés dans [Action 21](#), la [Déclaration du Millénaire](#) et le [Plan de mise en œuvre de Johannesburg](#).

ART CONTEMPORAIN

Calme ou tumultueuse, douce ou turbulente, l'eau a le pouvoir de transformer un espace et de créer des sensations. L'eau est en mouvement, en circulation perpétuelle. Elle relie les nuages et les ruisseaux, les rivières, les hommes et les océans. Des navigateurs de l'irréel font un bout de voyage, entre l'eau du ciel et l'eau de la terre. Artistes poètes mais artistes citoyens également ils abordent les nombreuses questions que pose la gestion de l'eau dans un avenir proche.

Leurs réalisations illustrent combien la jouissance de cette ressource est une nécessité et sa quête, une préoccupation universelle. Ils cherchent à susciter une réflexion sur notre responsabilité individuelle dans la résolution des problèmes de **préservation** et de **partage** des ressources en eau de la planète.

Quelques exemples de démarches artistiques contemporaines autour de la thématique de « l'eau » installations, travaux photographiques, numériques, architecture, volumes...

INSTALLATION niveau 3°

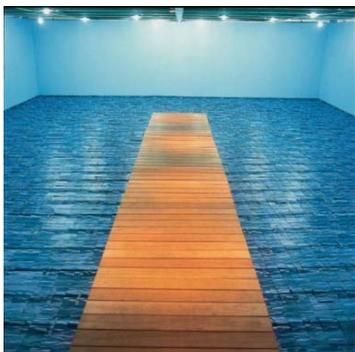
L'espace, l'œuvre et le spectateur

- **CILDO MEREILLES** (Rio de Janeiro- 1948)

Avec « **Marulho** » la houle (1991-1997)

Ponton de bois, tissu, 6.000 livres, environnement sonore, approche multi sensorielle

Le visiteur peut contempler une « mer sèche » à partir d'une jetée en bois, les oreilles bercées par une houle sonore. En fait d'eau, il s'agit plutôt d'une mer de livres dont la page centrale est une photo en gros plan de l'océan. Pour le bruit du ressac, Cildo Mereiles a enregistré quatre-vingts personnes prononçant le mot « eau » dans trente et une langues différentes.

- **TARA DONAVAN (NEW YORK -1969)**

« **Sans Titre** » 2007, accumulation d'objet unique – ici c'est gobelet en polystyrène, choix métaphorique et poétique; la présence de l'eau est évoquée par la présence surnuméraire des contenants des milliers de gobelets empilés avec des lignes de hauteurs différentes, ressemblant à une sérénité, un champ de glace irisée.

- **Arman (1928-2005) « Accumulation de brocs »** émaillés dans une vitrine de plexiglas, **1961**

- **Gérard Deschamps (Lyon- 1937)**

« **Jeux d'eau** » **2008, détournement** - Exposition Musée des Arts Décoratifs, Paris.

L'artiste présente une vingtaine de **Pneumo structures**. Dauphins, pieuvres, requins, animaux fantastiques, coquillages peuplent les vitrines de la Galerie. En regard, une centaine de jouets d'eau, compagnons du bain ou des bords de mer en plastique, sont exposés.

- **Jan Fabre (Anvers - 1958)**

« **L'homme qui écrit sur l'eau** » **Naples - 2009** Place du Plébiscite Au centre de la place, voici deux vues de *l'homme qui écrit sur l'eau* immergé dans une des sept baignoires remplies d'eau : pensif, cet élégant dandy, indifférent à la foule et aux intempéries, écrit d'un doigt des phrases éphémères que la pluie efface.

- **AGNÈS CAFFIER** Plasticienne / photographe

« Eaux » 2010 Living-Art - Installation comportementale interactive

Le projet *Eaux* est une installation plasticienne issue du travail photographique d'Agnès Caffier, utilisant ici le thème de la vague. L'image, en noir et blanc, est composée d'une photo de vague, et d'un ciel nuageux. La vague est animée de mouvements ondulatoires et de d'un déplacement vertical, faisant monter ou descendre la ligne d'horizon dans le cadre. Le ciel est lui-même légèrement animé d'ondulations et de modification de sa luminosité. A travers ces différents modes d'animations, Agnès Caffier explore la relation que le spectateur peut entretenir avec cet univers représentant une situation familière, mais dont la composition artificielle le projette dans l'espace symbolique.

Avec le soutien du Cube, centre de création numérique

Production ART3000/LE CUBE

Clin d'œil à **Yves Klein** (1928-1962)

« **La Vague** » Maquette pour les murs de l'Opéra théâtre de Gelsenkirchen, Allemagne pigment pur et résine synthétique sur bronze, **1957**

Les significations symboliques de l'eau peuvent se réduire à trois thèmes dominants :

1. **Source de vie**
2. **Moyen de purification**
3. **Centre de régénérescence**

Ces trois thèmes se rencontrent dans les traditions les plus anciennes et ils forment les combinaisons imaginaires les plus variées, en même temps que les plus cohérentes. Les eaux, masse indifférenciée, représentent l'infinité des possibles, elles contiennent tout le virtuel, l'informel, le germe des germes, toutes les promesses de développement, mais aussi toutes les menaces de résorption. S'immerger dans les eaux pour en ressortir sans s'y dissoudre totalement, sauf par une mort symbolique, c'est retourner aux sources, se ressourcer dans un immense réservoir de potentiel et y puiser une force nouvelle... Dictionnaire des symboles,

INSTALLATION niveau 4°
niveau 3°

Les images et leurs relations au réel
L'espace, l'œuvre et le spectateur

- **BILL VIOLA** (New York janvier 1951)

“Five Angels for the millennium” 2001, installation

Au premier regard, l'eau qui est l'un des motifs récurrents chez Viola représente la naissance, la renaissance mais aussi la mort. Il y a cinq projections murales qui renvoient aux cinq anges : *Departing Angel, Birth Angel, Fire Angel, Ascending Angel, et Creation Angel*. Sur chaque projection, on voit un corps s'animer verticalement vers/depuis/dans l'eau dans un paysage nocturne qui n'est pas identifiable tout comme le milieu, ce **liquide vital**. La distorsion de l'installation sonore accompagne ce paysage particulier indéfinissable. Les images de la plongée et des vagues, des bulles, des insectes se mêlent tout en restant incompatibles avec leurs référents visuels. Une explosion sonore renvoie le choc entre le corps et l'eau mais la disparité causale entre celle-ci et l'image projetée crée un espace d'inquiétude et de *l'entre-deux*.

- **BILL VIOLA**

« He weeps for you » 1976, installation

Une goutte d'eau est filmée pendant qu'elle tombe lentement sur un tam- tam dont le son est amplifié.

L'œuvre repose sur un processus d'agrandissement : en modifiant l'échelle de ce qui devrait être normalement un événement accessoire pour l'amplifier à la fois visuellement et acoustiquement jusqu'à ce qu'il domine l'espace.

La goutte d'eau agit elle-même comme une lentille et s'intègre de la sorte au système optique de la caméra vidéo.

On peut voir une image de l'espace tout entier et de ceux qui s'y trouvent, image dont on constate qu'elle est contenue dans la structure anamorphique de chaque goutte d'eau.

Cette distorsion optique accroît à mesure que la goutte gonfle pour finalement tomber hors de l'image et s'écraser sur la surface amplifiée qui se trouve en dessous, inaugurant alors un nouveau cycle.

INSTALLATION niveau 3°

Prise en compte et compréhension de l'espace de l'œuvre

- **Olafur Eliasson** est un artiste danois (1967) dont les installations ont la particularité de mettre en évidence des phénomènes naturels. Il s'agit sans doute d'une forme de développement du *Land Art*, mais l'artiste intervient dans des bâtiments. L'artiste fabrique des arc-en-ciel, fait remonter les cascades, colore en vert les rivières qui traversent la ville, transforme l'espace muséal en nappe de brouillard.

« Chutes d'eau à New York » juin 2008, intervention in situ

L'artiste scandinave a conçu quatre structures en métal qui pompent l'eau de l'East River à une trentaine de mètres de hauteur avant de la laisser tomber naturellement, sur 10 à 20 mètres de large. Les 4 installations créent l'illusion d'une cascade naturelle.

- **Olafur Eliasson « Green River » Moss, Norvège, 1998**

Brême, Moss, Los Angeles, Stockholm, les quatre villes ont connu la même invasion anonyme et sourde en 1998, leurs rivières qui les traversent se sont teintées d'un beau vert fluorescent en l'espace de quelques heures. Eliasson, auteur de ce projet non-officiel éclair, a emprunté ici une tactique qui n'est pas sans rappeler celle de l'éco-guérilla et des militants de Greenpeace, avides de gestes symboliques. Sans explications, il laisse les passants s'apercevoir de cette artère vitale qu'est la rivière, pourtant totalement décorative dans le va-et-vient quotidien des autres jours.

“Reverse waterfall “ 1998

REALISATION PLASTIQUE / ART ET SCIENCE

- **Lo thar Schmitz** (Allemagne/USA)

« Permeation » Long Beach, 2008

Reconstituer *indoor* le phénomène des *salt flats*, nappes salines générées par l'**assèchement** de lacs salés dans le désert- l'entreprise de ce scientifique artiste allemand exilé en Californie, s'attache par la recréation d'un phénomène naturel extrêmement lent, précipitant sa temporalité sur la durée de l'exposition au musée de l'Université de Californie à Long Beach, à représenter le changement rapide de l'interdépendance entre nature et culture.

Ainsi, les deux mille livres de sel fermentent afin de réaliser cette croûte déshydratée terrible, symbole de la **disparition de l'eau** dans de nombreuses régions. Anticipation d'un futur totalement artificiel et contrôlé.

INSTALLATION interactive niveau 3° Art et Science

- **Super Nature** est un collectif artistique pluridisciplinaire basé à Shanghai

« Beneath » Installation interactive, 2008, Chine

Avec **Beneath**, le spectateur évolue dans un monde sous-marin. Grâce à ses gestes et ses déplacements, il communique avec des êtres et des environnements aquatiques, tout en établissant une relation avec les autres visiteurs de ce monde du silence.

Beneath comprend une série de 5 éléments visuels : **The Rising Wave, Turbulence, Dropping Star, Water Cloud** et **Flying Jellyfish**.

Les éléments visuels expriment l'énergie, les conditions de vie et les organismes vivants du monde sous-marin. Spécialisé dans l'installation interactive, les arts visuels et la technologie et les médias.

ART CONCEPTUEL

- **Joseph Kosuth** (Toledo- 1945)

« Notebook on water » 1970

Un dossier contenant des feuilles volantes de papier avec les définitions de l'eau dans ses différents états [liquide, vapeur, glace], des photographies, des fac-similés des carnets de Kosuth, publié à l'origine pour l'inclusion dans l'« Artiste & Photographies ».

ARCHITECTURE

- **l'Hôtel de Glace**

L'hôtel du Québécois, Jacques Desbois, situé à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, à trente minutes de la Ville de **Québec**, en pleine nature, est unique en son genre sur le continent américain. Le seul matériau utilisé pour la construction de l'hôtel est l'eau puisée du Lac Saint-Joseph, situé à proximité du chantier. En plus, d'être gratuit et écologique, ce matériau est abondant dans ces contrées. L'eau acheminée du lac jusqu'au site est ensuite transformée par des canons à neige artificielle. Elle est soufflée sur des moules en forme de dômes et retenue par des contre-plaqués de bois. Après plusieurs heures, les pans de murs et autres composantes de l'édifice sont démoulés, retirés et assemblés, avec pour seul ciment l'eau et le froid, une fois de plus.

- **Le Snow Show : Sestrières Alpes italiennes depuis 2000.** The Snow Show explore les questions liées à l'art et l'architecture en créant des œuvres à partir des matériaux éphémères : neige-glace.

E. Rothschild & Anamorphosis
(neige compactée)
The Morphic Excess of the Natural

L. Weiner & E. Norten
Obscured Horizons (expansion glace)

Do-Ho Suh & Morphosis (inclusion)
Fluid Fossils 2004

L. Hempel & Studio Granda (liquide et glace)
atzenauge/ Catseye 2004

PHOTOGRAPHES

- **Bruce Nauman « Self- portrait »** Auto portrait en tant que fontaine (1966)
- **Chayan Khoi « Lover's journey »** photos cyber réalistes (2000)
- **Ann Hamilton « Tearing wall »** (mur qui pleure - 1996)
- **Arno Minkkinen « Water- self-portrait" »** (2008)

- **Philippe Ramette « Balcon 2 » Hong Kong** (2001)
- **Michael Kenna « Allée d'honneur parc de Courances »** (1995)
- **Martin Waugh « liquid sculpture »** (gouttes d'eau)
- **Henri Cartier Bresson « Gare Saint-Lazare" »** (1932)
- **André Kertész « Nageur »** (1917)
- **Alfred Stieglitz « the lesson swimming" »** (1910)

PHOTOGRAPHIES/ PATRIMOINE INDUSTRIEL

- **Bernd et Hilla Becher « Water Towers »** (Châteaux d'eau) 1970-1998

LES IMAGES DANS LA CULTURE ARTISTIQUE : CINEMA/PUBLICITE/DESSIN de PRESSE

Le Bal des sirènes de **George Sidney** – 1946 actrice : *Esther Williams*, genre ballet aquatique.

Les bébés nageurs Pub Evian réalisation de **Jean-Pierre Roux** (agence Euro-RSCG-Babinet ERRA Tong Cuong)

- **Philippe TASTET** (Nancy en 1957) **dessinateur de presse** *Le Point, Marianne, VSD, Le Nouvel Observateur, Le Monde Initiative, Fluide Glacial, Les Clés de l'Actualité, La Dépêche du Midi, Centre Presse...*

L'eau dans la vie la vie dans l'eau

Représenter l'eau qui court :

(cours d'eau / caniveaux / rigoles...)

Recherches sur les nuances de bleu

Recherches sur la transparence

- **Sarkis** « **Sarkis esquisse** » ouvrage (évaporation / résidu de peinture)

Représenter l'eau qui stagne :

(Mares / flaques d'eau / Recherches sur les nuances de bleu...)

Recherches sur opposition : transparence / opacité

- **Claude Monet** « **les nymphéas** » 1907

Représenter l'eau qui jaillit :

(Fontaines / jets d'eau / arrosages / la pluie...)

- **Jardin de Chaumont sur Loire** « **Marelle d'eau** » festival
 - **Christophe Jacrot** livre photo « **Paris sous la pluie** »
Recherches sur la traduction du mouvement :
 - **David Hockney** thème « **des piscines** »
 - **Leonardo Cremonini** « **les loisirs de l'eau** » 1973
 - **Edouard Pignon** « **Les plongeurs** » 1966
- Recherches sur opposition dense / épars

Reproduire, transformer, imaginer des "points d'eau" :

(Fontaines / jets d'eau / gargouilles / puits...)

- **Jean Tinguely** **Bâle** 1977
- **Jean Tinguely** et **Niki de Saint Phalle** **place Stravinsky, Paris** 1983
- **Pol Bury** création de fontaine hydraulique **Fondation Maeght, Palais royal, Paris**
- **Gérard Singer** **Parvis Palais omnisport, Paris**
- **Bertrand Lavier** **Jardin des Tuileries Fiac Paris** 2008
- **Les Fontainiers de Versailles** « **Les grandes eaux du château de Versailles** »

Isoler, reproduire, transformer les marques aériennes de présence de l'eau :

(plaques d'égouts / gouttières / bornes incendie...)

Mythes et symboles : L'eau a baigné les songes et peuplé les mythes.

- **J-Auguste -Dominique Ingres** « **la source** » 1856 & les reprises de Miro, Magritte, Alain Jacquet
- **Gustav Klimt** « **les sirènes** » 1889
- **Auguste Rodin** « **La petite fées des eaux** » marbre 1903
- **Germaine Richier** « **l'eau** » bronze 1953

Illustration et création de poèmes japonais : **Haikus**

Le ruisseau dans l'herbe, ignore, qu'il finira en vague d'océan.

La rivière court vite sur les pierres. Les gouttelettes sautillent, dans leur lit, elles retombent.

Sous la pluie d'été le caniveau se prend pour l'Amazonie.

La pluie tombe même sur les parapluies.

- **Utagawa Hiroshige** « **pluie du soir au pont Etai** », Estampes 1840
- **Paul SERUSIER** « **L'averse** », 1893 Huile sur toile
- **Johnson Tore Yngve** « **Sans titre** », 1949 Epreuve gélatino-argentique
- **Luciano Fontana** « **trombes d'eau** », 1961 Dessin crayon bille
- **Andy Goldsworthy** travaille avec les éléments naturels, dont l'eau ; voir par exemple l'ouvrage « **Passages** », (Anthèse, 2004).

Réalisation d'hydrojets : collecte / récupération / assemblage / recherche ligne de flottaison

Atelier -photo : clichés sous l'eau / cadrages inattendus

Bibliographie

- « L'eau dans tout ses états » F. FEY et P. Staub Conseillers Pédagogiques Arts Visuels, secteur Moselle EST
 - « L'eau pour tous » 2006 dossier expo /Cité des sciences, Paris
 - Revue DADA, l'eau n°57
-

Iconographie issue des sites suivants :

Site des conseillers pédagogiques et chargés de mission départementaux du Bas-Rhin :

<http://cpd67.site2.ac-strasbourg.fr/>

Site Cube festival/super nature design (beneath) et Agnes Caffier :

www.cubefestival.com/2010/beneath/

Les sculptures de Jan Fabre :

www.orserie.fr/art-design/

Structures de glace :

www.thesnowshow.com

Cildo Meireles :

www.fluentcollab.org/mbg/index.php/interview/index/96/7

Tara Donovan :

www.artnet.com/.../untitled-plastic-cups.html

Gérard Deschamps :

www.gerard-deschamps.fr

Bill Viola :

pat.hernandez.pagesperso-orange.fr/billviola.htm

Le thème de l'eau est si vaste qu'il n'est pas possible de lister toutes les pistes exploitables d'un point de vue plastique et créatif, ce dossier ne présente que quelques propositions, qui feront écho, je l'espère, et apporteront des idées aux collègues qui auront envie de se lancer.

Établissement public du ministère chargé du développement durable

Valérie Guilbault,
Professeur Arts Plastiques
missionnée par l'Académie Orléans-Tours