

COMMENT DÉNICHER DES ŒUVRES D'ART EN DEHORS DES MUSÉES ET DES CENTRES CULTURELS ?

Objectif général

L'objectif de cette fiche pratique est de rapprocher les gens du monde de l'art dans son ensemble. En effet, l'art n'existe pas que dans les musées. C'est un mythe qu'il faut briser

Dans cette fiche pratique, vous allez :

- ✓ en savoir plus sur la combinaison "art-musée" en général ;
- ✓ apprendre où l'on peut trouver de l'art en dehors des musées et des centres culturels ;
- ✓ découvrir comment cela peut enrichir la vie quotidienne.

Vous aurez besoin de :

- ✓ l'envie de découvrir davantage votre ville et de vous promener ;
- ✓ une feuille de papier, un stylo et un plan de la ville.
- ✓ un appareil photo ou un smartphone pour l'activité 1 (facultatif)

Défis et contextes

Le binôme "art-musée"

Nous avons souvent l'habitude de penser que tout l'art se trouve dans les musées. Mais il ne faut pas seulement aller dans les musées pour apprécier les

œuvres d'art. L'association de l'art et du musée est si forte et répandue dans notre esprit que nous pensons souvent que c'est le seul lieu dédié à l'art.

Le plus naturel pour chacun est d'associer une ville à un lieu qui la représente, et sans s'en rendre compte, cela correspond souvent à un musée : le MoMA à New York, le Louvre à Paris, le Prado à Madrid, la National Gallery à Londres ou l'Uffizi à Florence. En fait, lorsque nous voyageons, nous avons tendance à visiter au moins un musée, le plus emblématique d'une ville donnée, comme l'une de nos premières destinations.

Mais l'art est-il vraiment réservé aux musées ?

L'art se manifeste en fait sous de nombreuses formes différentes et dans des milliers d'endroits inattendus. Et si Instagram est le lieu où nous nous trouvons tous en ce moment, on peut dire que l'art s'y trouve aussi. Mais il existe aussi des lieux à ciel ouvert ou non qui accueillent de grands chefs-d'œuvre mais qui ne peuvent tout de même pas être considérés comme des musées. Nous pensons aux galeries privées, aux expositions précédant les grandes ventes aux enchères ou aux ateliers d'artistes ou aux archives ; ainsi qu'au street art, aux monuments sur les places des villes, voire aux fresques sur les bâtiments d'époque ou à la structure même de certaines maisons.

Quelques exemples :

- Art public :

L'art public est visuellement et physiquement accessible au public ; il est installé dans l'espace public, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'art public cherche à incarner des concepts publics ou universels plutôt que des concepts ou des intérêts commerciaux, partiels ou personnels.

Dans chaque ville, grande ou petite, il y a toujours au moins une œuvre d'art publique, souvent une sculpture. Cette notion d'art remonte aux débuts de l'histoire, lorsque de grandes pierres ou des statues de bronze représentant des dieux, des généraux ou des empereurs dominaient les espaces les plus importants de la vie publique. Cette façon de présenter l'art est certainement

antérieure à tout musée et est également beaucoup plus courante. Une œuvre d'art publique est presque toujours davantage vue que n'importe quel chef-d'œuvre exposé dans un musée.

Au cours des dernières décennies, l'idée traditionnelle de la sculpture publique a été complètement transformée, prenant des formes de plus en plus abstraites. Les rues et les places sont désormais animées par une grande variété de styles et rivalisent avec les musées de nos villes. Le véritable mérite des œuvres qui nous entourent est qu'elles ont la possibilité de réagir. Elles contribuent à l'évolution de leur environnement d'une manière qui ne serait pas possible dans un cube blanc.

Cloud Gate, aka "The Bean" par Anish Kapoor, Chicago, Illinois.

- **Street art**

Mais la sculpture publique n'est pas la seule forme d'art en dehors des musées. L'art de rue, comme son nom l'indique, nous entoure et est désormais courant dans de nombreuses grandes villes. Plus encore que l'art public, le street art se confronte à son environnement et le caractérise. Le street art est un art visuel créé dans des lieux publics pour être visible par le public. Il a été associé aux termes art indépendant, post-graffiti, néo-graffiti et art de guérilla.

La Petite Fille au ballon (2002), Banksy, Londres, UK.

Il varie souvent, est parfois éphémère et les thèmes sont généralement liés à la politique ou à la satire. Les œuvres de street art attirent notre attention sur les rues. Cela en fait l'une des formes d'art les plus photographiées au monde, juste après l'architecture. Parallèlement, de par sa nature même, il ne peut être hébergé dans un musée. Des quartiers entiers, comme Camden à Londres, regorgent d'œuvres d'art qui s'intègrent parfaitement à leur environnement, contribuant ainsi à caractériser ce lieu et à le rendre mémorable par son atmosphère magique. Le street art contribue également à donner un nouveau visage à des lieux symboliques de notre histoire, tels que le mur de Berlin, laissant place à la liberté de l'art pour réaménager l'endroit.

- **Land art:**

Le land art, également appelé art environnemental, est un mouvement artistique apparu dans les années 1960-70, fondé sur l'intervention de l'artiste dans le milieu environnant, qui devient une partie essentielle de l'œuvre d'art. Le land art est l'expression d'une prise de conscience du monde de l'art sur les questions environnementales. Il est la préfiguration artistique de nouveaux modèles de vie. C'est une réflexion sur le rapport de l'homme à l'environnement, qui s'inscrit pleinement dans la construction épistémologique des catégories nature-culture développées dans la pensée occidentale

moderne. L'un de ses principaux représentants est le projet artistique connu sous le nom de *Christo & Jeanne-Claude* ; ils interviennent par exemple dans le paysage et le modifient, temporairement dans leur cas. Ils sont surtout connus pour leurs œuvres en tissu, "emballant" des monuments ou étalant de longues feuilles dans des lieux naturels.

L'Arc de Triomphe enveloppé par Christo (2021), Paris, France.

- **La galerie privée**

Avant tout, la galerie privée, qui, qu'elle accueille un jeune artiste ou propose un projet d'exposition lié à un grand nom, est un lieu dont la mission va au-delà de la vente d'une seule œuvre. Après tout, notre histoire de l'art a aussi été faite par de grands galeristes comme Paul Duran Ruel. Le premier à avoir misé sur les impressionnistes et à avoir fait connaître leur nom à l'étranger. Et qui d'entre nous aurait laissé passer l'occasion d'apprécier les impressionnistes par simple peur d'entrer dans la galerie de Rouen ?

- **Archives d'artistes**

Une autre occasion de voir une œuvre d'art de près et souvent sans filtre est de visiter l'atelier de l'artiste qui l'a créée. C'est aussi l'occasion de découvrir et de soutenir de jeunes talents.

L'art n'est donc pas seulement dans les musées ! Toutes ces autres formes nous poussent à trouver de l'art même quand ce n'est pas explicitement indiqué. Nous sommes habitués depuis l'enfance à penser à l'art là où il nous est indiqué, et les musées sont pour nous des points de repère stables mais souvent immobiles. Il existe donc bien d'autres façons d'entrer en contact avec l'art en dehors des musées : des livres entiers ont été écrits sur l'art de la performance, le tatouage, l'art numérique ou le design.

Adaptation

Selon Mary Jane Jacob, conservatrice et historienne de l'art et de l'architecture, l'art public permet de rapprocher l'art de la vie.

Les caractéristiques communes de l'art public sont l'accessibilité au public, l'emplacement dans le domaine public, la participation de la communauté, le processus public (y compris le financement public) ; ces œuvres peuvent être permanentes ou temporaires.

L'art public est accessible au public, à la fois physiquement et/ou visuellement. Lorsque l'art public est installé sur une propriété privée, les droits d'accès publics généraux existent toujours. L'art public se caractérise par la spécificité du site, où l'œuvre d'art est "créée en réponse au lieu et à la communauté dans lesquels elle réside" et par la relation entre son contenu et le public. Cher Krause Knight affirme que "la nature publique de l'art repose sur la qualité et l'impact de son interaction avec le public... dans sa forme la plus publique, l'art offre des possibilités de mobilisation de la communauté mais ne peut exiger de conclusion particulière", il introduit des idées sociales mais laisse au public la possibilité d'en tirer ses propres conclusions.

L'art public est porteur de sens puisqu'il crée des expériences mémorables pour tous. Il humanise l'environnement bâti, offre une intersection entre le passé, le présent et l'avenir, et peut aider les communautés à prospérer. L'art public a un impact positif sur les communautés en soutenant la croissance économique et la durabilité, l'attachement et l'identité culturelle, les artistes

en tant que contributeurs, la cohésion sociale et la compréhension culturelle, ainsi que la santé publique et l'appartenance.

Et maintenant... **essayons de découvrir l'art en dehors des musées !**

Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, l'art présent dans les musées n'est pas le seul à exister. Les musées sont une construction sociale de l'humanité, si l'on y réfléchit, ils sont une invention relativement récente et typiquement occidentale.

L'art public insuffle un plus grand sentiment d'identité et de compréhension de l'endroit où nous vivons, travaillons et visitons. Vous pouvez maintenant essayer vous-même de trouver de l'art en dehors des musées et des centres culturels.

Exemples pratiques et inspiration

Pour ce faire, nous proposons deux activités différentes.

La première activité est conçue pour plusieurs personnes. Vous pouvez vous diviser en groupes, et chaque groupe disposera d'une carte de la ville. Recherchez les œuvres d'art de votre ville dans chacune des catégories décrites ci-dessus et marquez-les sur votre carte. Si vous avez un appareil photo, prenez une photo ensemble pour prouver que vous avez trouvé l'œuvre et que vous étiez là. Ce jeu fonctionne un peu comme une chasse au trésor. Le premier groupe à identifier chaque type d'art gagne.

Pour la deuxième activité, nous utiliserons à nouveau la carte, non pas pour chercher quelque chose, mais pour être nous-mêmes et créer une sorte de musée en plein air. Grâce à cette activité, nous réaliserons à quel point notre ville et notre vie quotidienne peuvent être riches en art.

Pensez aux rues auxquelles vous êtes habitués. Chaque personne marque sur le plan les endroits où elle pense avoir vu des monuments, des graffitis, des petits ateliers d'artistes. Faites une légende sur une feuille de papier à côté de

la carte, écrivez ce que vous avez coché. Marquez également les monuments/art public qui vous frappent le plus dans votre ville.

Ce sera votre carte artistique personnelle ! Amusez-vous à la partager, à la recommander, à l'offrir en cadeau, afin que la vie quotidienne de chacun soit imprégnée d'art.

Ressources supplémentaires

- Pour en savoir plus sur les endroits où apprécier l'art en dehors des musées
 - o <https://www.tatler.com/gallery/where-to-enjoy-art-outside-of-museums>
- Pour en savoir plus sur l'art de Christo et Jeanne-Claude
 - o <https://christojeanneclaude.net/>
- Pour des références sur l'art public et pour en savoir plus :
 - o <https://www.americansforthearts.org/by-topic/public-art>
- Les 10 œuvres d'art de rue les plus célèbres au monde
 - o <https://blog.artsper.com/en/get-inspired/the-10-most-famous-pieces-of-street-art-in-the-world/>