

Dossier pédagogique

CHANGER DE CADRE

Xavier Antin, *Prototype*, 2017

Cadre-limite

La structure p 2

Les processus p 3

Cadre-objet

Encadrer p 4

Le hors-cadre p 5

Cadre-fenêtre

L'image-mouvement p 6

L'image-temps p 7

Petit lexique p 8

À découvrir... p 8

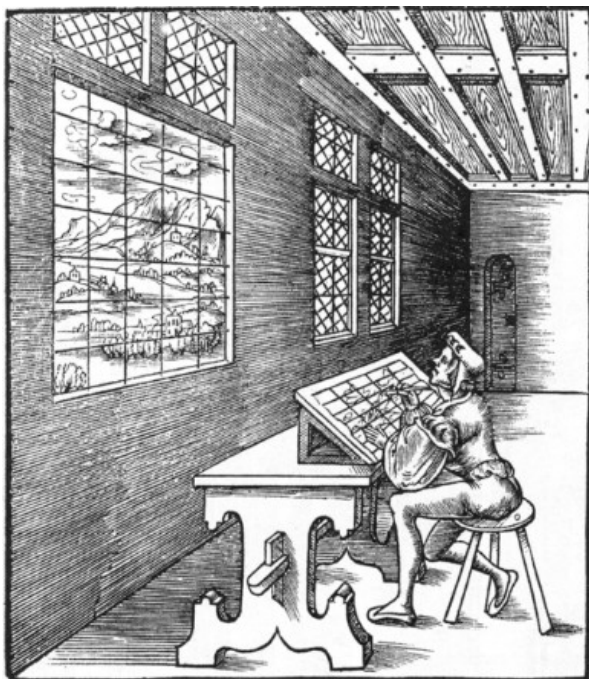
Cadre-limite

La structure

Le cadre-limite a pour fonction de délimiter un espace du visible, de distinguer entre un champ et un hors champ de l'art. Mais il s'entend aussi comme structure, jeu de conventions qui organisent une œuvre de l'intérieur et ordonnent sa production.

Le tableau-fenêtre

« Ainsi, laissant le reste de côté, je ne mentionnerai que ce que je fais quand je peins. D'abord j'inscris sur la surface à peindre un quadrilatère à angles droits aussi grand qu'il me plaît, qui est pour moi en vérité comme une fenêtre ouverte à partir de laquelle l'histoire représentée pourra être considérée », écrivait Leon Battista Alberti en 1436 dans le Livre I du *Della Pictura*.

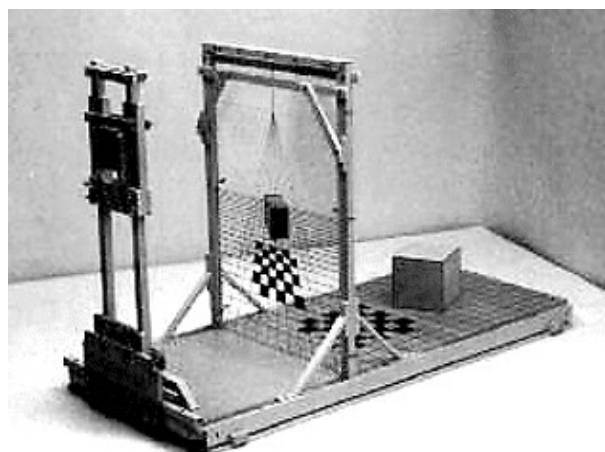

Leon Battista Alberti, *La Fenêtre d'Alberti*, 1435

Ce peintre du Quattrocento livrait alors un processus qui fit couler beaucoup d'encre. Ce quadrilatère qu'il trace délimite ainsi deux espaces radicalement différents. Il rend indépendant le périmètre de la toile, un peu comme un géomètre bornerait un champ. Non seulement, la ligne tracée est une frontière physique mais aussi mentale. Elle sépare l'environnement réel de l'espace de la représentation, la réalité de la fiction.

La fenêtre de Dürer

La notion de tableau comme fenêtre sera reprise plus tard par Albrecht Dürer qui invente le premier perspectographe appelé « fenêtre de Dürer ». Le cadre étant tracé, il définit un procédé de mise en place des différents éléments du dessin.

Albrecht Dürer, *Le Perspectographe*, 1525

Le concept de tableau-fenêtre, constitutif de l'invention de la perspective, instituait tout à la fois l'espace, le paysage, la narration et finalement l'individu moderne. Le tableau peint était un système anthropocentrique qui impliquait un dispositif nouveau entre le corps, l'esprit et l'image.

Les processus

Les formes que le tableau met en œuvre jouent comme signes de reconnaissance et de labellisation.

La forme-tableau

Au XIXe siècle, la photographie bouleverse le monde de l'art : les artistes vont améliorer et comprendre définitivement la perspective. Ils vont utiliser, entre autre, la perspective curviligne qui vise à représenter au mieux ce que l'œil voit réellement. Cette perspective vise à se rapprocher de la vision rétinienne en utilisant un champ de vision à 180° et non plus à 40° comme le faisait la perspective linéaire.

John Baldessari, *Hands Framing New York Harbor*, 1971

Toutefois, c'est avant tout la forme-tableau qui permet à la photographie d'intégrer le monde des arts. Pour Jean-François Chevrier, il ne s'agit pas simplement de format et de modalité de présentation de l'œuvre, sa théorie de la forme-tableau s'inscrit dans la façon de concevoir la photographie. Une photographie où les modes de captation répondent à une sorte de cahier des charges auto-imposé et néo-académique consistant en une récupération et/ou une réactivation des règles du tableau pour les mettre à profit des images photographiques.

Le support du récit

La pratique artistique de Xavier Antin tend initialement vers deux directions : expérimenter les processus de production des machines visuelles et scripturales et réfléchir au potentiel narratif des formes. Ce second aspect se construit alors à partir d'une histoire préexistante, connectée aux enjeux socio-politiques de la production et de leurs usages, et s'incarne dans des réalisations formelles : images, sculptures, installations, éditions.

Xavier Antin, *When 'i' met 'k', prototype (reversed)*, 2017

Prototype est une œuvre produite à partir du prototype d'appareil photographique numérique conçu par Steven Sasson, ingénieur chez Kodak, en 1975. Ces objets, issus des recherches de l'artiste sur les processus de fabrication industriels de l'image et de l'écrit, deviennent ici supports d'un récit à venir. La narration s'émancipe pour être laissée au spectateur, interprète de l'œuvre.

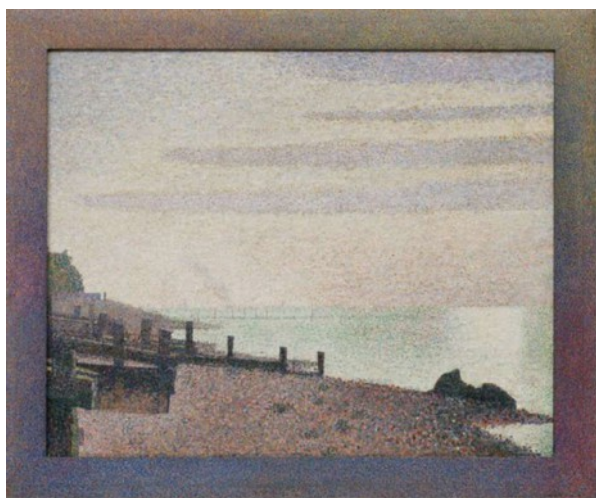
Cadre-objet

Encadrer

Le cadre n'est « ni œuvre, ni hors d'œuvre, ni dedans, ni dehors, ni dessus, ni dessous, il déconcerte toute opposition mais ne reste pas indéterminé et donne lieu à l'œuvre ». Jacques Derrida

L'encadrement

Le cadre-objet est ce qui sépare l'image du reste de l'espace. C'est une coupure faite dans l'espace pour accueillir l'image qu'il sanctuarise. La période classique va imposer le cadre-objet comme objet mobilier à part entière. Celui-ci prend alors une certaine ampleur, à la fois dans sa lisibilité, et dans sa reconnaissance sociale et culturelle.

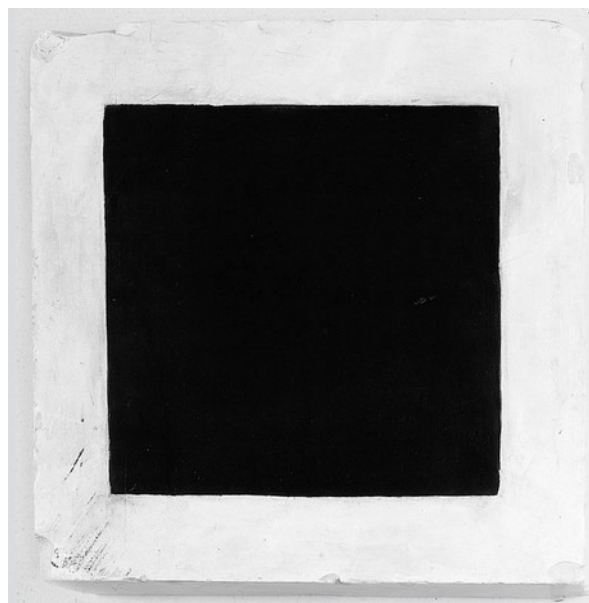

Georges Seurat, *Le Soir, Honfleur*, 1886

C'est à la fin du XIXe siècle que la toile sur châssis, comme le cadre-objet vont être totalement bouleversés, à la fois d'un point de vue esthétique que d'un point de vue social. En effet, la matérialité géométrique de la toile va être rendue de plus en plus lisible, alors même que le cadre-objet va tendre, au contraire, à disparaître au fur et à mesure.

Le support

Ce sont les artistes de la modernité qui amènent l'image à s'échapper d'un champ étriqué, à se libérer. Ils ouvrent leurs créations sur l'espace environnant afin d'entretenir un rapport plus fluide avec l'espace du spectateur. Le cadre, c'est le mur, c'est l'espace d'exposition, c'est là où se tient le spectateur. En supprimant le cadre, le support est visible dans son épaisseur. La matérialité du cadre n'est plus, celle du support de l'image apparaît.

Kazimir Malevich, *Carré noir sur fond blanc*, 1915

« Enlever le cadre, consiste à symboliquement enlever toutes les limites de la peinture. Mais pour autant la mise en abyme de la représentation ou de l'absence de représentation constitue encore un paradigme. Tout dispositif produit, du seul fait de son existence, un cadre. La photographie, le cinéma, le multimédia se sont substitués à la fenêtre albertienne mais tous ces artefacts existent et peuvent coexister », écrit en 2009 Patricia Signorile dans Le Cadre de la peinture.

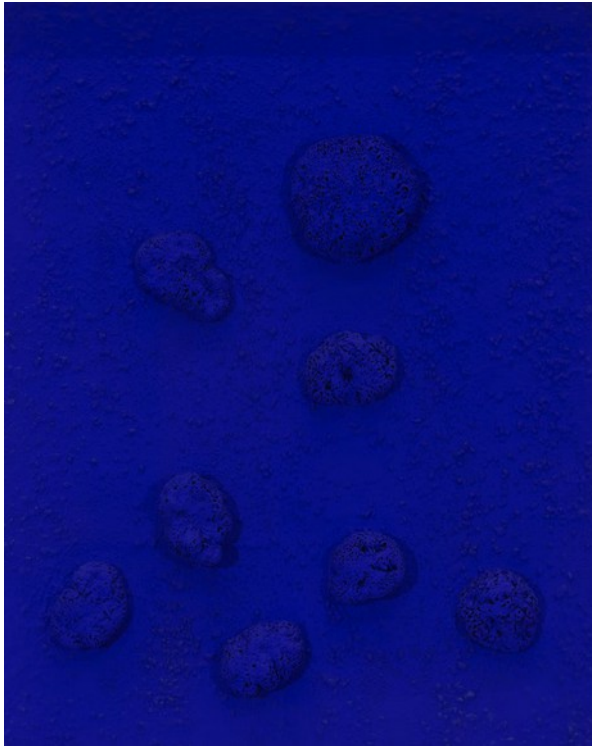

Le hors-cadre

Le hors cadre est un espace imaginaire prolongeant le visible. Hors du cadre, l'art semble posséder les pleins-pouvoirs. Il est infini, illimité, sans dimension, il se confond avec le monde.

L'espace ouvert

La transgression du cadre-objet origine une évolution culturelle centrale : elle marque une culture de la représentation qui tend à effacer l'image comme image, à l'introniser comme le réel même.

Yves Klein, *Relief Eponge*, 1960

Le hors cadre dans l'art moderne ne signifie pas pour autant la mort du cadre, il libère la représentation au sein d'un espace ouvert qui tout entier devient celui de la représentation. Le hors cadre est la tentative d'oblitérer cette coupure sémiotique qui sépare le vrai du faux, l'artifice du réel, l'art de la vie. Comme Proust découvrant que la vraie vie est littérature et que la littérature est la vraie vie, l'art moderne et contemporain ne séparent plus l'art de la vie mais, exilant la représentation loin du cadre, affirment que tout est art et que l'art est tout.

Les images-objets

Dans l'œuvre ou le geste d'art, c'est la tension que le réel porte en lui qui fait sens : les virtuels qui l'habitent, marques d'une pensée ou d'une pratique humaine. Ainsi, les images-objets prennent sens dans le hors-cadre, dans leur relation à l'objet absent, dans leur mode de production et plus globalement dans la pensée, inextricablement individuelle et collective, dont elles sont virtuellement chargées.

Pierre Buraglio, *Paysage*, 1990

Pierre Buraglio écrivait au sujet de la série *Paysages* : « Ici une Marine, là un Paysage. Retiennent davantage l'attention : la ligne d'horizon, où ciel et mer, terre et ciel se rencontrent, et qui, précisément, divise, équilibre le tableau. Y intervient comme un troisième rectangle, parfois plein (une toile, une planche), mais surtout vide ; un rectangle vide, qui laisse voir le mur, le mur derrière le tableau, le mur auquel est adossé le tableau. A la division plein/plein se substitue alors la tripartition plein/vide/plein – le vide comme entre-deux, interstice où s'introduit... quoi ? (...) »

Cadre-fenêtre

L'image-mouvement

« Il faut montrer comment la pensée opère avec les signes optiques et sonores de l'image-mouvement, et aussi d'une image-temps plus profonde, pour produire parfois de grandes œuvres. » Gilles Deleuze

Le champ

Le cadre-fenêtre peut être défini comme cet espace creusé à l'intérieur de la représentation par les plans successifs. Ce sont donc les champs qui donnent à l'image sa profondeur et sa variété. Autrement dit, le cadre-fenêtre a à voir avec la vie interne de la représentation, avec ce qui se passe à l'intérieur de la représentation.

Bill Viola, *The Sleepers*, 1992

L'origine du mot « champ » revêt un intérêt tout particulier. Il appartient à la culture médiévale et fait partie du vocabulaire héraldique : le champ figure dans le blason « un secteur délimité ». Au XVIIIe siècle c'est avec l'optique que ce mot poursuivra son lent cheminement, désignant alors une portion de l'image enregistrée par l'œil. On le retrouve un peu plus tard dans le vocabulaire de la photographie et du cinéma où il désigne cette fois la portion de l'image enregistrée par l'œil mécanique de la caméra.

Le hors-champ

Cadrer c'est aussi choisir ce qui sera pas dans le champ et que l'on appelle le hors-champ. Délimiter un champ c'est donc peut être avant tout construire un hors-champ.

Gary Hill, *Learning Curve*, 1993

Cette notion est très importante car si deux spectateurs perçoivent ou interprètent d'une façon différente une même image c'est bien parce que l'imaginaire qu'elle construit est différent. Et cet imaginaire s'appuie, pour chaque spectateur, sur tous les savoirs et affects qu'il a accumulés au cours de ses expériences visuelles antérieures. Tout ce qui dans la mémoire contribue à percevoir et interpréter une image au présent. Donc tout ce qui n'est pas directement dans l'image présente, mais dans le hors-champ que l'image suggère et qui renvoie chacun à son expérience visuelle particulière.

L'image-temps

« Les nouveaux médias ne sont nullement des manières de nous mettre en relation avec l'ancien monde "réel"; ils sont le monde réel et refaçonnent à volonté ce qui reste de l'ancien monde. » Marshall McLuhan

Le temps

Du fait des plans successifs, le cadre-fenêtre engendre ainsi un art du temps et de la durée. En effet, une séquence filmée comporte une durée propre, alors que d'autres arts comme la peinture et la sculpture mettent en scène des images figées.

Dan Graham, *Present Continuous Past(s)*, 1974

Les artistes du mouvement Fluxus s'interrogent tout particulièrement sur la nature de l'art et son rapport au regardeur tout en questionnant la notion du temps de l'œuvre et du temps de la mémoire. L'outil vidéo parvient à soulever de telles interrogations. Dans l'œuvre *Present Continuous Past(s)*, Dan Graham s'amuse de ce rapport au temps. Le spectateur pénètre dans une salle couverte de miroir. Sur les murs, son image se reflète, instantanément, à la vitesse de la lumière. Mais dans les coins, quelques écrans reliés à des caméras placées dans la pièce, retransmettent la scène qui se joue avec un léger décalage. Le spectateur se retrouve ainsi confronté à sa propre image, une nouvelle fois. Mais cette fois, elle vieillie de quelques secondes. Pendant ce court écart, l'art a transformé son rapport au temps, et à sa propre personne.

Le point de vue

Cadrer c'est également choisir un « point de vue » c'est-à-dire le lieu d'où l'on voit. C'est-à-dire encore déterminer l'emplacement subjectif dans lequel le regard du spectateur sera positionné. Ce point de vue « optique » est bien sûr en rapport avec le point de vue subjectif et idéologique que l'on porte sur la chose ou la situation représentée. Le « point de vue » est une incarnation d'un regard dans un cadrage.

Badr El Hammami, *Mémoire #2*, 2012

Dans *Mémoire #2*, Badr El Hammami s'est inspiré de l'esthétique des photos de classe. L'artiste a demandé aux élèves d'une école marocaine de se placer dans la cour de l'école, devant la caméra, et de tenir dans leurs mains un petit miroir. Tour à tour, les miroirs renvoient des éclairs de lumière vers l'objectif. Du fait de la lenteur du montage, rappelant l'image fixe d'une photographie, ces éblouissements laissent apparaître lentement des zones blanches qui viennent inonder l'image des enfants. Ces zones d'ombre issues du reflet du soleil semblent ainsi porter le spectateur à regarder ailleurs, vers un langage purement poétique.

Sources : Patricia Signorile, *Le Cadre de la peinture*, Kimé, 2009 / Jacques Derrida, *La Vérité en Peinture*, Flammarion, 1978 / Sandra Regol, *La forme-tableau*, mémoire en ligne / Marie-Joseph Bertini, *Où va l'image quand le cadre ne l'arrête plus ?*, Open Science, 2021

Petit lexique

Anthropocentrique

L'anthropocentrisme est une conception philosophique qui considère l'humain comme l'entité centrale la plus significative de l'Univers et qui appréhende la réalité à travers la seule perspective humaine.

Perspective curviligne

La perspective curviligne est une technique de tracé de perspective qui veut se rapprocher de l'image rétinienne (projetée sur la sphère de l'œil), plus que ne le fait la perspective classique dont la limite est de 40° (-20° à +20°).

Perspective linéaire

La perspective linéaire est la partie de la perspective qui permet de construire, sur une surface plane, le contour d'un sujet vu depuis un point de vue déterminé. On appelle aussi ce

procédé des arts graphiques : perspective conique, classique, centrale, albertienne, optique.

Paradigme

Un paradigme est, en épistémologie et dans les sciences humaines et sociales, une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini.

Sémiotique

La sémiotique, également appelée études sémiotiques, est l'étude systématique des processus de signes et de la fabrication du sens. C'est une science générale des modes de production, de fonctionnement et de réception des différents systèmes de signes qui assurent et permettent une communication entre individus et/ou des collectivités d'individus.

À découvrir

 # Sur le cadre

Le cadre dans l'art

<https://perezartsplastiques.com/2015/03/20/le-cadre-dans-lart/>

Cadre ou pas cadre ?

https://pedagogie.ac-rennes.fr/sites/pedagogie.ac-rennes.fr/IMG/pdf/cadre_ou_pas_cadre_intervention_iconographie_compressed-2.pdf

Cadre, cadrage et caméra

<https://www.cairn.info/la-grammaire-du-cinema--9782200622510-page-57.htm>

 # Quelques expériences à réaliser

Sortir du cadre

<https://oaggao.ca/fr/apprendre/programmes-et-ressources-deducation/sortir-du-cadre-module-pedagogique/>

Cadre photo en carton

https://www.creavea.com/home-deco-cadre-and-tableau_cadre-photo-en-carton-a-realiser-avec-les-enfants_fiches-conseils_567-0.html

La technique de la perspective

<http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/vienne1/IMG/pdf/perspective.pdf>

Photographier le hors champ

<https://www.lesnumeriques.com/photo/photographier-le-hors-champ-pu122757.html>

 # Sur les artistes cités

John Baldessari

<https://www.baldessari.org/>

Xavier Antin

<https://www.xavierantin.fr/>

Georges Seurat

<https://www.beauxarts.com/grand-format/georges-seurat-en-2-minutes/>

Kazimir Malévitch

<http://expositions.bnf.fr/utopie/cabinets/rep/bio/11.htm>

Yves Klein

<https://www.yvesklein.com/>

Pierre Buraglio

<https://www.pierreburalgio.com/>

Bill Viola

<https://www.billviola.com/>

Gary Hill

<https://garyhill.com/>

Dan Graham

https://i-ac.eu/fr/artistes/152_dan-graham

Badr El Hammami

<http://www.documentsdartistes.org/artistes/elhammami/repro.html>