

Art vidéo

Période : à partir des années 1960

Introduction

L'art vidéo utilise l'image en mouvement comme médium artistique autonome. Né avec l'apparition des premières caméras vidéo portables à la fin des années 1960, il permet aux artistes d'explorer le temps, le corps, les médias et les nouvelles technologies (en dehors des circuits du cinéma et de la télévision).

Concept / problématique

Comment utiliser la vidéo comme un langage artistique autonome plutôt qu'un simple outil d'enregistrement ?

Principales idées

- Exploration du temps et du mouvement.
- Temps réel et temporalité de l'image
- Critique des médias.
- Installation vidéo et immersion.
- Dialogue entre image, son et espace.

Caractéristiques

- Monobande ou installation multi-écrans.
- Boucles vidéo.
- Interaction avec le spectateur.
- Mélange de performance, sculpture et projection.
- Projection, moniteur ou dispositif immersif

Nam June PAIK, *Untitled*, 1993, piano-joueur, quinze téléviseurs, deux caméras, deux lecteurs de disques laser, une lumière électrique et une ampoule, 254 × 266,7 × 121,9 cm, MoMA, NY

Contexte historique et culturel

Le développement des caméras Portapak de Sony à la fin des années 1960 favorise l'émergence de l'art vidéo. Les artistes explorent les possibilités artistiques du médium vidéo, tout en développant souvent une critique des médias, et, expérimentent de nouvelles formes de narration et d'installation.

Précurseurs

Cinéma expérimental, Fluxus, Performance, John CAGE.

Artistes majeurs

Nam June PAIK (figure fondatrice), Bill VIOLA, Bruce NAUMAN, Gary HILL, Joan JONAS, Pipilotti RIST, Dara BIRNBAUM, Steina et Woody VASULKA.

Œuvres incontournables

- Nam June PAIK, *TV Buddha* (1974).
- Nam June PAIK, *TV Garden* (1974-1979).
- Bill VIOLA, *The Crossing* (1996).
- Bruce NAUMAN, *Walking in an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square* (1967-1968).
- Pipilotti RIST, *Ever Is Over All* (1997).

Influence et héritage

L'art vidéo influence les installations immersives, les arts numériques, les créations interactives, les dispositifs multimédias et les pratiques audiovisuelles contemporaines.

Bibliographie

Michael Rush, *New Media in Art* ;

Chris Meigh-Andrews, *A History of Video Art*.

Performance

Période : à partir des années 1960

Mona HATOUM, *Performance Still*, 1985-1995, photogramme noir et blanc sur papier monté sur aluminium de la performance *Roadworks* donnée en 1985, œuvre exposée directement sur le sol et appuyée contre un mur.

Introduction

La performance est une forme d'art fondée sur une action réalisée par l'artiste devant un public ou parfois documentée. L'œuvre est l'événement lui-même plutôt qu'un objet durable.

Concept / problématique

Comment faire de l'action, du temps et de la présence de l'artiste le matériau principal de l'œuvre ?

Principales idées

- Primauté de l'action.
- L'œuvre est un événement plutôt qu'un objet
- Présence du corps.
- Dimension éphémère.
- Participation ou présence du public.

Caractéristiques

- Actions en direct.
- Documentation photographique, sonore ou vidéo.
- Improvisation ou protocole.
- Croisement avec théâtre, danse et musique.

Contexte historique et culturel

La performance se développe dans le prolongement de Dada, des happenings d'Allan Kaprow et de Fluxus. Elle accompagne les mouvements de contestation des années 1960 et remet en cause les formes artistiques traditionnelles.

Précurseurs

Dada, John CAGE, Allan KAPROW, Fluxus.

Artistes majeurs

Marina ABRAMOVIĆ, Joseph BEUYS, Chris BURDEN, Allan KAPROW, Vito ACCONCI, Gina PANE, ORLAN...

Œuvres incontournables

- Allan KAPROW, *18 Happenings in 6 Parts* (1959).
- Marina ABRAMOVIĆ, *Rhythm 0* (1974).
- Chris BURDEN, *Shoot* (1971).
- Joseph BEUYS, *I Like America and America Likes Me* (1974).
- Gina PANE, *Action Sentimentale* (1973).

Influence et héritage

La performance nourrit l'art contemporain, la danse, le théâtre expérimental, l'esthétique relationnelle et les arts numériques.

Bibliographie

RoseLee Goldberg, *Performance Art* ;
Amelia Jones, *Body Art/Performing the Subject* ;
Catherine Wood, *Performance in Contemporary Art*.

Body Art

Période : années 1960 à aujourd'hui (1970-1980)

Introduction

Le Body Art fait du corps de l'artiste le principal support (matériau) de création. Le corps devient un espace d'expérimentation, de représentation identitaire, de douleur, de transformation et de réflexion sur les normes sociales.

Concept / problématique

Comment utiliser son propre corps comme matériau artistique et comme moyen de questionner l'identité, les limites physiques et les représentations sociales ?

Principales idées

- Le corps comme œuvre, comme lieu d'expérience sociale et politique
- Identité et genre.
- Douleur, endurance et transformation.
- Rapport au regard du spectateur.

Caractéristiques

- Performances corporelles.
- Actions parfois extrêmes.
- Photographie et vidéo comme traces.
- Utilisation du maquillage, de prothèses ou de la chirurgie utilisées à des fins artistiques chez certains artistes.

Contexte historique et culturel

Le Body Art émerge dans le contexte des mouvements féministes, des revendications sociales et de l'essor de la performance. Il remet en question les représentations du corps et les conventions culturelles (des débats sur le genre, sur l'identité).

Précurseurs

Performance, Fluxus, Actionnisme viennois, Yves KLEIN (Anthropométries).

Gina PANE, *Azione Sentimentale*, performance, galerie Diagramma, Milan, 1973

Artistes majeurs

Marina ABRAMOVIĆ, Gina PANE, ORLAN, STELARC, Ana MENDIETA, Vito ACCONCI, Rudolf SCHWARZKOGLER, Rebecca HORN.

Œuvres incontournables

- Marina ABRAMOVIĆ, *Rhythm 0* (1974).
- Gina PANE, *Escalade non anesthésiée* (1971).
- Ana MENDIETA, *Siluetas Series* (1973-1980).
- ORLAN, *La Réincarnation de Sainte Orlan* (1990-1993).
- STELARC, *Third Hand* (1980).

Influence et héritage

Le Body Art influence les pratiques performatives, les arts féministes, les réflexions sur le posthumanisme, le transhumanisme, les identités de genre et les biotechnologies et autres créations contemporaines centrées sur le corps.

Bibliographie

Amelia Jones, *Body Art* ;
Lea Vergine, *Body Art and Performance* ;
Tracey Warr (dir.), *The Artist's Body*.