

RÉCAPITULATIF DE LA STRUCTURE DE VOTRE EXPOSÉ

INTRODUCTION

- 1- Présentation rapide de l'œuvre (titre, date ...)
- 2- Présentation de l'artiste : biographie succincte en rapport avec l'œuvre
- 3- Contexte historique et artistique
- 4- Annoncer la problématique

I – DESCRIPTION formelle

- 5- Composition et forme de l'œuvre

! Ne pas oublier une phrase de transition !

II – ANALYSE sémantique (le sens) – Comment la démarche de l'artiste répond-elle à la problématique ?

- 6- Explication et analyse de l'utilisation de différents procédés (couleurs, formes, échelle, technique, organisation des objets dans l'espace ...)
- 7- Démarche et objectifs de l'auteur

! Ne pas oublier une phrase de transition !

CONCLUSION

- 8- Opinion personnelle : Pourquoi avoir choisi cette œuvre ? Qu'en as-tu pensé et pourquoi ?
- 9- Ouverture sur une œuvre qui te fait penser à celle-ci et expliquer pourquoi.

INTRODUCTION

Guggenheim de Frank O'Gehry, 1993-1997, à Bilbao (Espagne), Architecture

« Les arts de l'espace »_ Thématiques « arts, techniques, expressions »

Contexte historique / contexte artistique

- Contexte (historique, culturel, politique) : Il est le fruit d'une coopération entre le gouvernement basque espagnol qui a financé le projet et la **fondation Solomon Guggenheim** qui gère les collections. (*Savoir quelle est cette fondation*) représentée par Thomas Krens, son directeur. Il a ouvert ses portes au public en 1997, ce musée aux formes très caractéristiques se trouve sur un ancien terrain industriel désaffecté et participe de la rénovation d'un quartier portuaire de Bilbao. Les plans pour la construction remontent aux années 80, lorsque l'administration Basque commença à formuler un projet de revitalisation économique, en se basant sur sa tradition de construction navale et sur ses industries lourdes manufacturière. Le musée d'art moderne et contemporain fut conçu en tant qu'élément principal de ce projet. Un concours international sélectionna l'architecte Frank O. Gehry pour dessiner les plans du Musée. Frank O. Gehry est devenu connu du grand public depuis la création du musée. (Sa célébrité lui a même valu d'apparaître dans les Simpson).

- Biographie de l'architecte : sa carte d'identité et son parcours artistique

Il est né en 1929 à Toronto, au Canada, sous le nom de Frank Owen Goldberg. Sa famille, d'origine juive polonaise, l'initie très rapidement à la sensibilité artistique. Après des études dans les plus grandes écoles américaines, il découvre l'art européen et travaille dans plusieurs agences de Los Angeles et Paris. Il crée sa propre agence en 1962 à Santa Monica, la *Frank O. Gehry and Associates Inc.* Il conçoit alors des bâtiments publics et privés dans les grandes villes du monde entier. Frank Owen Gehry est désormais professeur d'architecture à l'université Yale. Reconnu comme l'un des plus grands designers vivants, ses œuvres sont repérables par leur apparence originale et onirique. Ses nombreuses créations, y compris sa propre résidence, sont devenues des **attractions touristiques** au niveau mondial.

Ses constructions ressemblent à des sculptures où les lignes y sont souvent tordues. Ses œuvres les plus connues sont également le *Walt Disney Concert Hall* à Los Angeles, le centre franco-américain à Paris.

Problématiques proposées

L'édifice sculptural ou l'art de construire une icône culturelle

Attention, votre exposé oral devra faire un lien avec la problématique. C'est votre fil conducteur. Il est évident que cette fiche est une base à votre exposé et non votre exposé final. À vous de l'enrichir et de la tourner autour de votre problématique.

I – DESCRIPTION formelle

Description simple

Situation : Le musée de Bilbao se situe au bord du fleuve Nervion. Il a été construit à l'emplacement d'une friche industrielle. Bilbao était alors une ville dont l'activité industrielle était sur le déclin.

Intégration du musée au lieu : Coté fleuve l'édifice offre une multitude de courbes (comme celles du fleuve). Coté vieille ville le volume comportant la partie administrative reprend les lignes verticales et horizontales des immeubles avoisinants. Le musée semble traversé par le pont de la Salve.

Formes et matériaux : Le musée est fait de métal, de verre et de pierre calcaire. Le matériau qui domine est le titane choisi pour ses qualités esthétiques et sa capacité à jouer avec la lumière. Les plaques de titanes rappellent les écailles d'un poisson. Le poisson est lié à des souvenirs de jeunesse de Frank O Gehry. Dans la forme sculpturale d'ensemble on peut également y voir la forme d'un bateau. Poisson et bateau nous rapprochent du fleuve... C'est une approche déconstructiviste avec des formes organiques et des ondulations (parties en titane au Nord), y associant ici des formes géométriques (parties en pierre au Sud).

La création et l'assemblage d'éléments aussi complexes n'ont été possibles que par l'emploi d'un logiciel conçu pour l'industrie aéronautique (CATIA). Frank O Gerhy a cependant démarré son projet par des croquis très griffonnés puis une série de maquettes.

Intérieur : Un atrium central dessert les 20 salles d'exposition réparties sur trois niveaux. Sa surface en grande partie vitrée en fait une liaison entre l'extérieur et l'intérieur. Bien que plus sobres dans la forme (pour mieux mettre en valeurs les œuvres exposées) les salles sont de tailles et de formes variables.

La plus grande (130 mètres de long) accueille, entre autres, une oeuvre monumentale de Richard Serra spécialement conçue pour ce musée.

Description approfondie à vous de prendre ce que vous voulez pour approfondir votre exposé

- Description (Forme, technique, signification, usage) Le Musée est d'une superficie totale de 24.000 m² (auditorium, librairie, restaurant, etc.) et de plus de 11.000 m² destinés aux salles d'expositions. Cette architecture futuriste évoque un bateau. Le musée se trouve au bord du fleuve **Nervión**.

Loin d'être neutre, l'édifice est composé d'une série de volumes interconnectés ; certains de forme octogonale et revêtus de pierre calcaire d'Espagne, d'autres courbés, tordus et recouverts d'une peau en titane d'un demi millimètre d'épaisseur, donnant une allure **d'écailles de poisson**. Les parois reflètent de nuit comme de jour les **lumières** aussi bien naturelles qu'artificielles si bien que son apparence n'est jamais tout à fait la même. L'ensemble est ponctué de nombreuses parois en verre traité (celui-ci permet de protéger les salles de la chaleur et des radiations tout en restant parfaitement transparent).

- L'extérieur du musée, dont le périmètre peut être couvert en totalité, présente différents points de vue et sert également à l'exposition d'art, hébergent des pièces de **Louise Bourgeois** comme d'**Eduardo Chillida**, **Yves Klein**, **Jeff Koons** ou **Fujiko Nakaya** (vous pouvez montrer un exemple d'œuvre)

L'intérieur du musée est organisé autour d'un vaste **atrium**, espace monumental vide haut de 50 mètres, couronné d'une coupole métallique vitrée à son zénith, laissant pénétrer, ainsi qu'à travers les murs vitrés, une lumière qui inonde l'ensemble. Tout autour de cet espace vide, un système de passerelles courbes suspendues au plafond, d'ascenseurs vitrés et de tours d'escalier mettent en relation 19 galeries où se combinent espaces classiques aux formes rectangulaires et espaces aux formes et proportions particulières.

Une collection permanente et des collections temporaires occupent les différents niveaux. Les œuvres de grand format trouvent leur place dans une galerie spéciale de 30 m de large sur 130 m de long, sans colonnes, avec un sol préparé spécialement pour supporter leur poids. Elle est logée dans le volume impressionnant qui s'étend sous le Pont colossal de La Salve et qui culmine en une tour, solution qui permet d'intégrer le pont et l'édifice. Des premières ébauches aux premières maquettes en volume l'esprit des formes est arrêté.

La torsion des parois, le jeu des surfaces, le mouvement des volumes donnent véritablement à cette architecture l'aspect d'une sculpture monumentale.

Le bâtiment fut extrêmement novateur dans son approche technologique et esthétique grâce aux logiciels initialement réservé à l'aéronautique et à l'automobile. Pour concevoir les formes, l'architecte canadien a utilisé CATIA, un programme de design informatique avancé. Il a commencé par faire des modèles et plans de plusieurs tailles sur papier et sur bois avant de réaliser le projet sur d'immenses plaques de titane.

II – ANALYSE sémantique

Analyse simple : Une œuvre engagée.

Le musée a été conçu pour être un chef-d'œuvre architectural, basé dans un lieu précis (ville sur le déclin, sans identité forte). Parier sur un monument culturel pour redynamiser une région fut un véritable défi. Ce défi a été relevé au-delà même des espérances : Le musée est devenu une des créations majeures du XXe siècle, il est connu dans le monde entier. L'impact sur la ville fut tel que l'expression « **Effet Guggenheim** » est passée dans le langage courant. D'autres villes cherchent depuis à profiter de cette dynamique en France (Metz, Lens) comme à l'étranger.

Analyse approfondie : à vous de prendre ce que vous voulez pour approfondir votre exposé

Qu'ils soient destinés à une fonction défensive, muséale, religieuse ou de simple habitat, le style des constructions a énormément évolué depuis l'Antiquité, tout en étant aussi tributaire de l'évolution des techniques, des matériaux...

L'architecture, surtout à partir du 19e siècle, est indissociable des autres moyens de création artistique et plastique. Cet édifice perturbe les sens du spectateur par ses formes et ses matériaux. La perception du lieu est inhabituelle et surprenante. Le projet développe l'approche déconstructiviste de Gehry promouvant des formes organiques, ondulantes et spontanées, jouant des matières et des lumières. **Cet édifice a été conçu pour en faire une véritable œuvre d'art architectonique.**

Son implantation dans un lieu précis témoigne du respect de l'héritage de Bilbao et de ses traditions de ville de pêche, évoquant une forme de bateau planant au-dessus de la mer et du désir d'un essor économique et culturel.

« **L'effet Bilbao** » ou « **l'effet Guggenheim** » = implanter dans une région où économie, culture et démographie sont peu dynamiques un geste architectural fort, porté par une institution prestigieuse dont le nom vaut comme marque. *(C'est l'un des quatre musées de la fondation Guggenheim, connaître les autres musées)*

L'objectif d'attirer l'attention sur la ville de Bilbao et de participer à la création d'un centre urbain a été atteint.

CONCLUSION

Quels sentiments et impressions éprouvez-vous devant cette architecture ? *Imaginez-vous à l'intérieur et à l'extérieur de l'architecture. Exprimer vos ressentis et les raisons de votre choix de cette œuvre*

Ouverture : **Donner une ou plusieurs de ses œuvres** qui peuvent être mises en rapport avec l'œuvre étudiée. Expliquer pourquoi. *Toutes les œuvres de Frank O. Gehry peuvent être montrées. À vous de donner le lien entre l'œuvre choisie et la problématique. De plus, lors de votre ouverture, vous pouvez faire un lien avec d'autres architectures ayant la même problématique (ci-dessous)*

D'une autre manière, **la Tour Eiffel** est devenue malgré elle une icône pour la ville de Paris après l'exposition universelle de 1889. Le Guggenheim a été construit pour devenir l'icône de la ville de Bilbao et ainsi, ramener l'économie dans une ville en plein déclin industriel. Chaque année, le musée accueille des visiteurs venus du monde entier. C'est aujourd'hui le modèle, plus ou moins revendiqué, que cherchent à reproduire les antennes de grands musées telles que **le Centre Pompidou de Metz** ou **le Louvre de Lens**.