

ABSTRACTION ET FIGURATION

Les artistes américains

• Présentation

À travers une sélection d'œuvres de la collection permanente, les élèves pourront découvrir les artistes américains présentés au MAMAC, avec des œuvres datant de 1960 jusqu'à 2008. Ces artistes explorent l'Art Abstrait, avec le Minimaliste, l'Art Figuratif, avec le Pop Art par exemple ou la jeune création contemporaine.

• Objectifs

- Découverte d'artistes américains
- Apprendre à distinguer différents mouvements artistiques
- Apprendre à lire une œuvre d'art
- Familiarisation avec le vocabulaire spécifique de l'art

• Étapes de la visite

À partir de ces informations, l'enseignant devra effectuer un choix d'artiste ou d'étape selon le niveau de classe (en fin de page « Durée de la visite ») et la disponibilité des œuvres présentes en salle. Les étapes peuvent être modulées à la demande des enseignants.

> Étape 1 : L'Art Abstrait

Contrairement à l'Art Figuratif, l'Art Abstrait en peinture se réfère à une peinture non-représentative mais qui exprime toutefois une vision sensible du monde.

A – L'Abstraction américaine

L'Abstraction américaine a été, au sortir de la deuxième guerre mondiale, le principal vecteur d'un art proprement américain émergeant sur la scène mondiale. Parmi les artistes de cette tendance, Jackson Pollock, Mark Rothko, Barnett Newman sont considérés comme les figures majeures. Sur cette base, une deuxième génération d'artistes, se confirme avec **Morris Louis, Kenneth Noland, Frank Stella**, etc. Ces peintres ont en commun le goût des grands formats impliquant une confrontation physique du spectateur à l'espace pictural, mais leurs propositions, déterminées par des systèmes picturaux bien différents, sont de ce fait très variées. Dominée par la question des relations entre la forme et la couleur, cette peinture a permis des expériences picturales approfondies et radicales.

Morris LOUIS, né en 1912 à Baltimore (États-Unis), décédé en 1962 à Washington (États-Unis), est un peintre américain. Il étudie la peinture au Maryland Institute de Baltimore de 1929-1933. Ses premières œuvres sont cubistes, mais son style change radicalement en 1952 lorsque qu'il découvre l'Expressionnisme Abstrait et la peinture de Jackson Pollock. En 1953, il est vivement impressionné par la technique picturale du *staining* (tachisme), qui consiste à créer des taches colorées en versant de la peinture sur la toile non apprêtée. Morris Louis s'inspire de cette technique pour créer des séries de toiles où la couleur s'écoule en nappes verticales. Puis en 1961, il peint des bandes parallèles de couleurs pures qui ruissellent des coins inférieurs de la toile.

Exemple avec *Alpha Lambda*, 1961. Acrylique sur toile, coulures de peinture imprégnées dans la toile vierge.

Frank STELLA, né en 1936 à Malden (États-Unis). Il est considéré comme le précurseur du Minimalisme. Il commence par être influencé par l'expressionnisme abstrait de Jackson Pollock et de Franz Kline, avant de réagir contre l'utilisation expressive de la peinture par la plupart des peintres de ce mouvement. Frank Stella s'est orienté à ses débuts vers une abstraction géométrique qui tend à supprimer toute trace de facture picturale ou d'intervention de la main du peintre, et toute suggestion d'un rapport sensible existant entre l'artiste et son tableau. Cette œuvre radicale amorcée en 1958 correspond à la période la plus connue de l'artiste.

Exemple avec *Damascus Gates II*, 1969. Huile sur toile, organisations géométriques de couleurs pures.

***Damascus Gate II*, 1969**

Huile sur toile

125 x 770 cm

Photos Muriel Anssens/Ville de Nice

© Adagp, Paris

Kenneth NOLAND, né en 1924 à Asheville (États-Unis) et décédé en 2010 à Port Clyde (États-Unis). Sa première exposition personnelle se tient à Paris à la galerie Raymond Creuze en 1949. Il travaille avec Morris Louis sur la technique du *staining*, qui consiste à imprégner la toile brute de fines couches de peinture acrylique pour obtenir une couleur pure et saturée faisant partie intégrante du support. Il trouve son propre style à la fin des années 1950, les couleurs dictent la forme et la taille du tableau et il en vient alors à découper ses toiles en fonction des formes qu'il souhaite peindre.

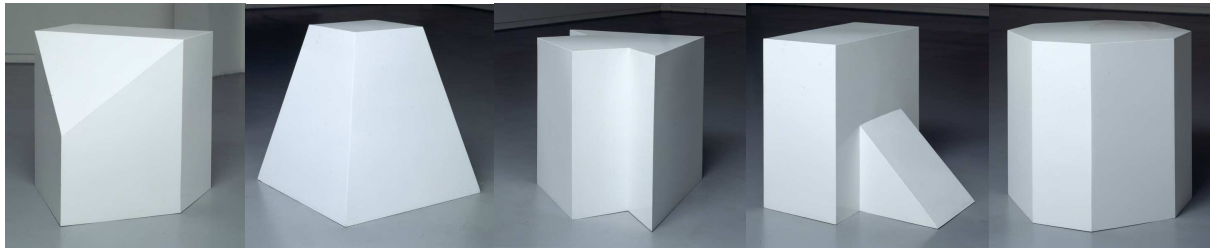
Exemple avec *Half Long*, 1976. Huile sur toile découpée.

B - L'Art Minimal

Né aux États-Unis au milieu des années 60, le Minimalisme est caractérisé, entre autres, par un souci d'économie de moyens. Les artistes minimalistes, associe une démarche de simplification de la forme et une réflexion sur la perception des objets et leur rapport à l'espace. En peinture elle se caractérise par une influence de la peinture géométrique, des grands formats, un travail sur la forme et la couleur avec une simplification des formes et une gamme colorée réduite, un rejet de la profondeur et une absence de symbolique. En sculpture, des matériaux simples sont utilisés, ainsi que des formes épurées, souvent répétées et des volumes géométriques.

Sol LEWITT, né en 1928 à Hartford (États-Unis), décédé en 2007 à New York (États-Unis). Après des études d'art, Sol LeWitt travaille comme graphiste. Il élabore ses premières œuvres autour de 1962, des tableaux en relief où se mêlent des mots et des formes géométriques. Sol LeWitt a choisi le cube comme élément de base; il le met en jeu dans toutes sortes de combinaisons des plus simples aux plus complexes à partir des formes géométriques.

Exemple avec *Lehni*, 1988-1990. Sculpture en aluminium blanc émaillé, cubes dérivés en diverses formes.

Leoni, 1988-1990
 Aluminium blanc émaillé
 130 cm chaque
 Photos Muriel Anssens/Ville de Nice
 © Adagp, Paris

Donald JUDD, né en 1928 à Excelsior Springs (Missouri), décédé en 1994 à New York . En 1963 a lieu sa première exposition personnelle où il montre des travaux récents, quelques tableaux en relief réalisés à partir de 1961 et des boîtes comportant du plexiglas. En 1965, il annonce la fin de la distinction entre sculpture et peinture, distinction liée à une vision académique de l'art. Les œuvres d'art sont des objets dont la vocation est de procurer à l'espace qui les environne une configuration particulière. Toute son œuvre applique ce principe de **fusion des arts**, à travers des objets aux couleurs et aux matériaux significatifs. Plus tard, il étend ce principe à l'architecture et au design, il conçoit une architecture et un mobilier dans le prolongement de ses créations plastiques.

Exemple avec *Untitled*, c.1981.

> Etape 2 : L'Art figuratif

L'art figuratif est un style artistique, en particulier dans la peinture, qui utilise comme modèles des objets du réel. Il est considéré comme une représentation créative et personnelle des choses du monde, aux moyens d'expressions diverses.

A – Pop Art

Le Pop Art est un esprit plutôt qu'un style qui consiste à rendre compte de la réalité de la société moderne et de l'ère de la consommation en introduisant dans l'art des objets et des signes tirés du quotidien, des médias, et de la publicité.

Roy LICHTENSTEIN, né en 1923 à New York et décédé en 1997 à New York. Ses premières œuvres apparaissent comme des agrandissements démesurés de vignettes de *Comics*. L'artiste emprunte à la bande dessinée le cadrage, la composition, le graphisme, les dialogues dans les phylactères et la gamme colorée restreinte qui devient son outil visuel. Sa démarche repose sur le retrait de l'artiste, caractéristique du Pop Art. A partir de 1963, il modifie l'objet de sa recherche en abandonnant le strict champ de la bande dessinée, pour adopter des sujets comme les paysages, des allusions à un style moderne, l'esthétique moderniste de l'Art Déco ou l'Impressionnisme de Monet.

Exemple avec *Entablature #7*, 1971. Huile sur toile, agrandissement d'un détail d'architecture néo-classique, donnant l'aspect quasi abstrait d'une frise ornementale ou d'une gamme de piano.

James ROSENQUIST, né en 1933 à Grand Forks, dans le Dakota du Nord, aux États-Unis, il vit et travaille à Aripeka, en Floride. Artiste du Pop Art Américain, il emprunte ses références à la culture populaire et aux panneaux publicitaires, afin de créer des œuvres aux proportions démesurées.

Exemple avec *Big Bo*, 1966. Huile sur toile, hommage rendu à Bob Diddley, jazzman célèbre et apprécié des artistes du Pop Art.

Big Bo, 1966

Huile sur toile

233,7 x 168,8 cm

Photos Muriel Anssens/Ville de Nice

© Adagp, Paris

Tom WESSELMAN, né en 1931 à Cincinnati (États-Unis), décédé en 2004 à New York (États-Unis). Wesselman découvre dans la technique désormais classique du collage composé d'éléments de récupération ou issus des images publicitaires, un moyen d'expression fondamental. Il commence en 1959 un travail sériel axé sur la représentation du corps féminin, offert dans sa totalité ou fragmenté en détails surdimensionnés. Ce sont les *Grands nus américains* qui au début des années 60, dans une Amérique demeurée puritaine, scandaliseront le public et les commentateurs. Parallèlement, les scènes des *Interiors*, des *Still life*, des *Bed Rooms*, des *Smokers*, déploient un registre intimiste qui allie les acquis de la culture européenne et ceux de la vie quotidienne contemporaine en Amérique du Nord.

Exemple avec *Still Life # 56, 1967-69*. Huile sur toile, représentation d'objets d'intérieur.

Still life # 56, 1967-1969

Huile sur toile

1 élément (téléphone) : 110 x 180 x 55 cm

1 élément (cendrier+ cigarette) : 240 x 160 x 45cm

1 élément (panneau) : 115 x 75 x 10 cm

S.T.D.R : de chaque élément.

Photos Muriel Anssens/Ville de Nice

© Adagp, Paris

Robert RAUSCHENBERG, né le 22 octobre 1925 à Port Arthur, Texas, et mort le 12 mai 2008 à Captive Island, Floride. Il est considéré comme le précurseur du Pop Art. Dès 1953, il élabore des *Combine Paintings*, combinaisons de peintures, en disposant sur le fond peint de la toile ou du panneau des objets du quotidien, des photographies, des plumes d'oiseau.

Exemple avec *Ruby goose (spread)*, 1979. Collage sur panneaux.

Robert INDIANA, pseudonyme de Robert Clark, né le 13 septembre 1928 à New Castle (Indiana). Une part importante de son œuvre s'intègre dans les définitions du Pop Art américain : couleurs criardes, éléments urbains, symptômes d'une expression musicale populaire plutôt violente que sont les juke boxes et les flippers, facture froide et lisse des surfaces peintes, purisme formel à la limite de la géométrie. Ses premières sculptures, auxquelles il est revenu dans la dernière partie de son travail, ses "totems" empruntent au dieu antique Hermès. Plus tard, il peint des toiles répondant aux principes du Pop Art : une image propre, composée de couleurs vives, issue de l'image publicitaire. Ce faisant il utilise des symboles de prédilection comme l'image de Marilyn Monroe qu'il conjugue à des chiffres, à des lettres, cachant un sens mystérieux. Il crée une emblématique de l'esprit américain, composite, comme l'est la société américaine elle-même.

Andy WARHOL, né en 1928 à Pittsburgh en Pennsylvanie il meurt en 1987 à New York. Warhol puise ses sujets dans l'univers des mass-media : journaux, bandes dessinées, publicité. Afin de gommer au maximum les traces de la main de l'artiste sur le support, il utilise les techniques les plus "propres", tel le pochoir ou la sérigraphie, qui permet de produire les séries en grand nombre. Même

l'image identifiable par le plus grand nombre, des stars, du cinéma, ou de la politique, est matière à multiplication jusqu'à dénaturer le modèle par ce procédé de banalisation.

Exemple avec *Diamond Dust Shoes*, 1980. Sérigraphie d'une image publicitaire de chaussures de luxe, acrylique et poussière de diamant.

B - La jeune création

Robert LONGO, né le 7 janvier 1953 à New York. Fasciné par l'univers médiatique, la télévision, le cinéma, les bandes dessinées ou les magazines, il est exposé dès son plus jeune âge à un flot d'images discontinues. Robert Longo utilise toutes les formes possibles d'expression allant de la peinture, jusqu'aux installations en passant par le dessin, la vidéo, la photographie et la sculpture. Au travers de différents types d'œuvres, il dévoile sa vision noire de la société américaine. Particulièrement préoccupé par l'image et par les mécanismes de violence et de pouvoir qui règlent la société contemporaine, et plus spécialement américaine, il a longtemps puisé son inspiration dans les mass media. Le travail autour des séries, emploie des images violentes en juxtaposition avec des images inoffensives. L'omniprésence du noir dans l'œuvre de Robert Longo, va de paire avec sa technique composite : crayon, graphite, fusain, et créé un jeu sur la gamme des noirs afin de dramatiser les expressions. Entre le dessin et la photographie l'artiste souhaite procurer une incertitude chez le spectateur. Très souvent, Longo utilise des grands formats, dans la tendance américaine du « big is good ».

Exemple avec *Untitled (Shark 9)*, 2008. Fusain sur papier.

***HERO*, 1983. Technique mixte, collage et acrylique.**

***Untitled (Shark 9)*, 2008**

Fusain sur papier

266,7 x 533,4 cm

Chaque panneau (triptyque)

Photos Muriel Anssens/Ville de Nice

© Robert Longo, libellé ©

Keith HARING, né le 4 mai 1958 en Pennsylvanie et mort en 1990 à New York à l'âge de 31 ans. À 18 ans, il entreprend des études de graphisme commercial à Pittsburgh puis continue à l'école des Arts visuels de New York. Il s'essaie à des disciplines telles que le collage, la peinture, les installations, la vidéo, etc., mais son mode d'expression privilégié demeure le dessin. La « griffe Haring », c'est la répétition infinie de formes synthétiques soulignées de noir avec des couleurs vives, éclairantes, sur différents supports. C'est un récit permanent où l'on retrouve des bébés à quatre pattes, des dauphins, des postes de télévision, des chiens qui jappent, des serpents, des anges, des danseurs, des silhouettes androgynes, des soucoupes volantes, des pyramides ou des réveils en marche, mais aussi la sexualité et la pulsion de mort.

Exemple avec *Untitled N°2557*, 1986. Dessin à la peinture sur toile.

Untitled (n° 2557)

1986

Acrylique et huile sur toile

240 x 240 cm

© Keith Haring Foundation

- **Durée de la visite**

Cm1- Cm2 : 1h15

Collège : 1h30

Lycée – Université : 1h30 – 2h

- **Ressources**

> Site internet

<http://www.mamac-nice.org>

> Bibliographie

Ouvrages généraux

FOSTER Hall et FRANCIS Mark, Pop, éditions Phaidon, Paris 2006.

MOLLET-VIEVILLE Ghislain, *Art minimal et conceptuel*, éditions Skira, Genève, 1995.