

Les métamorphoses de la sculpture au XXème siècle

I- LE MATÉRIAU

I-1/ Le emploi

Le Verre d'absinthe, Pablo Picasso, bronze peint, cuillère à absinthe, 1914 (collection particulière)

- En parallèle Bouteille d'anis del Mono et compotier avec grappe de raisin, Pablo Picasso, bois, métal et fusain, 1915 (Paris, Musée Picasso)

Petite fille sautant à la corde, Pablo Picasso, plâtre, panier d'osier, moule à gâteau, chaussures, bois, fer, 1950 (Paris, musée Picasso)

- En parallèle Petite fille sautant à la corde, Pablo Picasso, bronze, 1950 (Paris, musée national d'Art moderne, Centre Georges Pompidou)

Buste de femme rétrospectif, Salvador Dali, porcelaine peinte, 1933 (Knokke-le-Zoute, collection Nellens)

Merzbau, Kurt Schwitters, assemblage de morceaux de bois, papiers divers, métaux, objets collés et peints, œuvre créée entre 1919-1933 (détruite en 1943), photographie prise en 1924 (Hanovre, Kunstmuseum)

Dawn's Wedding Feast (Repas de noces de l'Aube), Louise Nevelson, boîtes et colonnes de bois peintes en blanc (dimensions variables suivant l'installation), œuvre créée en 1960 et photographiée lors de l'exposition de 1980, au Whitney Museum of American Art

Europe on a cycle, Richard Stankiewicz, métaux de récupération, 1953 (Paris, musée national d'Art moderne, Centre Georges Pompidou)

- En parallèle Femme se coiffant, Julio González, fer, 1931 (Paris, musée national d'Art moderne, Centre Georges Pompidou)

I-2/ Le mou

Sculpture de voyage, Marcel Duchamp, original perdu (caoutchouc), 1918 (photographie ancienne)

- En parallèle Pliant de voyage, Marcel Duchamp, ready-made, 1916 (original perdu)

La Sculpture de voyage est le premier exemple d'une sculpture non statique se déployant dans l'espace.

Marcel Duchamp : « Cette structure mobile prenait toute une pièce naturellement. C'étaient généralement des morceaux de bonnets de bain, en caoutchouc, que je découpais, que je collais ensemble, qui n'avaient aucune forme spéciale. Au bout de chaque morceau, il y avait une ficelle qu'on attachait aux quatre coins de la pièce ; donc quand on entra dans la pièce, on ne pouvait pas circuler, car les ficelles vous en empêchaient. On pouvait varier la longueur des ficelles, la forme était ad libitum, c'était ça qui m'intéressait. Ce jeu a duré trois ou quatre ans, mais le caoutchouc s'est vulcanisé et il a disparu. »

Marcel Duchamp : « J'ai pensé que ce serait une bonne idée d'introduire de la souplesse dans le ready-made. Autrement dit, au lieu de dureté — la porcelaine, le fer, ou des choses comme ça —, pourquoi ne pas utiliser quelque chose de flexible comme une nouvelle forme — une forme changeante, c'est pourquoi la housse de machine à écrire en est venue à exister. »

Ventilateur mou géant, Claes Oldenburg, vinyle, caoutchouc, bois, métal, tubes de plastique et cordon d'alimentation, 1966-1967 (New York, Museum of Modern Art, collection Harriet et Sidney Janis)

- En parallèle Soft toilet, Claes Oldenburg, vinyle, caoutchouc, bois, 1966 (New York, Whitney Museum of American Art)

Claes Oldenburg en 1973 : « La sculpture molle peut être totalement surprenante. Une simple décision — substituer un matériau à un autre, par exemple du tissu à la place de l'acier — engendre automatiquement une autre image, bien différente. L'artiste n'a qu'à poursuivre sa décision jusqu'à sa conclusion pratique, en résolvant les problèmes créés par la substitution. »

Wall Hanging, Robert Morris, série Felt Pieces, feutre découpé, 1969-1970 (Paris, musée national d'Art moderne, Centre Georges Pompidou)

We stopped just here at the time, Ernesto Neto, lycra, clou de girofle, curcuma, poivre, 2002 (Paris, musée national d'Art moderne, Centre Georges Pompidou)

I-3/ Le modifiable

Obélisque brisé, Barnett Newman, acier corten, 1963-1967 (New York)

Dissipate, Michael Heizer, action faite dans le désert du Nevada en août 1968, photographie

- En parallèle Annual Rings, Dennis Oppenheim, action faite sur le fleuve Saint John gelé pendant l'hiver 1968, photographie

Valley Curtain, Christo et Jeanne-Claude, rideau de nylon couleur orange (superficie de 12 783 m²) 1970-1972 (Colorado, Rifle)

- En parallèle Wrapped Walk Ways, Christo et Jeanne-Claude, tissu en nylon couleur safran couvrant 4,4 km de sentiers de jardin, 1977-1978 (Jacob Loose Memorial Park, Kansas City, Missouri)

Runnig Fence, Christo et Jeanne-Claude, toile de nylon sur 38,5 km, poteaux d'acier, 1972-1976 (Californie, Sonoma and Marin Counties)

Hommage à New York, machine autodestructrice détruite en 28 minutes, 17 mars 1960 (New York, jardin du Museum of Modern Art)

II- PARAMÈTRES NOUVEAUX

II-1/ Mouvement

Roue de bicyclette, Marcel Duchamp, 1913-1914 (original perdu), réplique de 1964 (Paris, musée national d'Art moderne, Centre Georges Pompidou)

Rotative demi-sphère, Marcel Duchamp, optique de précision demi-sphère de bois montée sur disque de velours noir, moteur, 1925 (New York, Museum of Modern Art)

Construction cinétique, Naum Gabo, 1920 (Bâle, fondation Tinguely)

Monument à la IIIème Internationale, Vladimir Tatline, commandé en 1919, maquette refaite d'après les documents de l'époque (Paris, musée national d'Art moderne, Centre Georges Pompidou)

Sans titre, Alexander Calder, mobile, acier peint, 1976 (Washington, National Gallery of Art)

Modulateur d'espace et de lumière, László Moholy-Nagy, acier, aluminium, laiton chromé, verre, bois, moteur électrique, 1922-1930 (Cambridge, Massachusetts, Busch-Reisinger Museum)

Dressage d'un cône, Piotr Kowalski, plateau de 30 cm tournant à 78 tours par minute, terreau ensemencé de « Ray grass » d'Italie, variété « fat », photographie prise au 10ème jour de l'expérience, moteur arrêté, en octobre 1967, à la galerie Claude Givaudan (collection particulière)

II-2/ Lumière

America, America, Martial Raysse, néon et métal peint, 1964 (Paris, musée national d'Art moderne, Centre Georges Pompidou)

À Donna, Dan Flavin, 4 tubes de lumière fluorescente, jaune, bleue et rose, métal peint, 1971 (Paris, musée national d'Art moderne, Centre Georges Pompidou)

Dan Flavin : « *Mon but était de créer une installation très belle qui produirait une impression de luminosité variable et qui adoucirait les lignes géométriques du plancher lesquelles se détachent trop à la lumière ordinaire.* »

Dan Flavin voulait voir « *fusionner les traditions de la peinture et de la sculpture dans l'architecture.* »

II-3/ Bruit

81 boules sur 9 plans en profondeur, Pol Bury, bois et moteur électrique, 1966 cm (Paris, musée national d'Art moderne, Centre Georges Pompidou)

Pol Bury : « *Entre l'immobile et la mobilité, une certaine lenteur nous fait découvrir un champ « d'actions » où l'œil ne peut plus inscrire les trajets d'un objet.* »

Pol Bury : « *Il y a bruit parce que ça bouge. Ce n'est pas le bruit pour le bruit.* »

Sculpture hydromagnétique, Vassilakis Takis, tube de pyrex, granulés de ferrite dilués dans l'eau, électro-aimant et rhéostat, 1969 (collection de l'artiste)

Takis : « *Il n'y a pas de grande différence entre un savant et un artiste. Tous deux font de la recherche pour découvrir quelque chose d'inconnu. L'affirmation de Platon « Quiconque rend connu ce qui était inconnu est un artiste » met en*

évidence un rôle de révélateur. Si l'art a quelque relation avec la science, c'est que tous deux étudient des phénomènes physique invisibles soit optiques, soit magnétiques. »

Polytope de Cluny, Iannis Xenakis, photographie prise lors du spectacle donné au musée Cluny à Paris lors du premier festival d'Automne en 1972

II-4/ Odeur

Exposition du « Plein à la galerie Iris Clert, à Paris en 1958

Arman : *« On a un peu triché car nous n'avions pas assez de détritrus. On a mis des cageots ramassés aux Halles, on a jeté des morceaux de bois, une centaine de petites cages à oiseau, de vieux livres, des disques invendables, mais aussi des carcasses de langoustes, des trognons de chou-fleur, des mégots et quelques boîtes de Camembert. Cela a fermenté durant quinze jours dans la vitrine. »*

Repas hongrois, tableau-piège 1963, Daniel Spoerri, assemblage : reliefs divers d'un repas pris dans le restaurant de la galerie J le 9 mars 1963 (Paris, musée national d'Art moderne, Centre Georges Pompidou)

Sculpture installation, Michel Blazy, exposition organisée en novembre 2012 (Le Plateau, FRAC Île de France)

II-5/ Espace intérieur / Espace extérieur

Modulateur d'espace et de lumière, László Moholy-Nagy, acier, aluminium, laiton chromé, verre, bois, moteur électrique, 1922-1930 (Cambridge, Massachusetts, Busch-Reisinger Museum)

II-5-1/ Le vide

Œuvre en cinq éléments en forme de croix, Sol Lewitt, acier laqué blanc, 1966-1969 (Paris, musée national d'Art contemporain, Centre Georges Pompidou)

II-5-2/ Vide ou plein ?

One Mile of String, installation de Marcel Duchamp à l'exposition « First Papers of Surrealism » au 551 Madison Avenue à New York, en 1942

II-5-3/ Parcours

Installation, Marcel Duchamp, 1938 (Paris, galerie des Beaux-Arts)

Pénétrable de Pampatar, Jesus Rafael Soto, fibres de nylon suspendues à une trame métallique, 1971 (Pampatar, collection particulière)

L'Exposition d'art, Edward Kienholz, 19 personnages grandeur nature en plâtre sur une armature de fer et de bois fixée à une base de métal, ventilateurs de voitures, magnétophones, vêtements, fibre de verre, meubles, photographies et dessins encadrés, 1963-1977 (collection de l'artiste)

Spiral Jetty (La Jetée en spirale), Robert Smithson, 1970 (œuvre in situ au nord ouest du Grand Lac Salé près de Rozel Point à Utah – USA)

II-5-4/ Le corps

Sans titre (Silueta series), Ana Mendieta, terre et poudre à fusil, 1979 (Chicago, Museum of Contemporary Art)

Sans titre (Silueta series), Ana Mendieta, 1973-1977 (Chicago, Museum of Contemporary Art)

L'artiste Nancy Spero raconte : *« Ce n'est pas pour contrôler, pour dominer, pour ériger des monuments qu'Ana se battait avec la terre. Elle recherchait l'intimité, des lieux de repli, des habitats protecteurs qui offrent un répit temporaire, un espace de confort et de méditation. »*

Objets contre la guerre, Franz Erhard Walther, 1968

II-5-5/ Limite et démesure

Dipôles, Carl Andre, cuivre, zinc, acier, aluminium, six plaques de deux métaux différents juxtaposés, 1973 (Düsseldorf, galerie Konrad Fischer)

Carl Andre affirme que *« la sculpture sera plus proche d'une route que d'un bâtiment »*.

Carl Andre : *« Mes œuvres sont en état de changement constant. Lorsque les gens marchent dessus, que l'acier rouille, que la brique s'effrite, que le matériau se désagrège, l'œuvre témoigne de tout ce qui lui est arrivé. »*