

Comparaison entre deux œuvres

L'œuvre Serpent d'Océan de Huang Yong Ping, créée en 2012, est représentative du métissage des cultures. Cette œuvre est une sculpture monumentale en ronde bosse (une sculpture en relief qui se détache du fond). Elle est installée dans un milieu naturel, à la limite entre l'estuaire de la Loire et l'Océan Atlantique, sur l'estran à Saint-Brevin-les-Pins, en France. Elle est *In Situ*, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déplaçable de son lieu d'exposition car, elle perdrait tout son sens, puisqu'elle a été élaborée pour être exposée précisément dans le milieu marin. Durant le même siècle, Gabriel Orozco, un artiste qui porte un grand intérêt pour la géométrie complexe et la cartographie et qui est fasciné par la relation entre l'infiniment petit et son contraire, a créé son œuvre intitulée Mobile Matrix. Cette création a été fabriquée à partir des restes d'une baleine échouée sur le rivage de la Californie du Sud. Elle a été construite en 2006 et est exposée à la Biblioteca José Vasconcelas, à Mexico (Mexique). Ces deux artistes ont créé des œuvres quelque peu différentes, mais semblables en certains points, alors nous nous demandons : Quels liens peut-il être établie entre ces deux œuvres, qui ont des points communs mais aussi de grandes différences ? Nous commencerons par analyser la mise en place des expositions des deux constructions, puis nous étudierons la manière et les matériaux utilisées pour la fabrication de celles-ci et nous finirons par les points communs des « thèmes » autour desquels elles sont bâties.

Tout d'abord, la mise en place des expositions de ses deux œuvres sont différentes, mais ont aussi des points communs. En effet, ces deux expositions sont différentes, l'œuvre Serpent d'Océan est placée sur l'eau, l'artiste élabore un système de fixation de l'œuvre sur des pieux, qui le mettent un peu en hauteur par rapport à la surface de l'océan, afin qu'il ne se retrouve jamais totalement recouvert, précisément pour que sa queue arrive à la limite de la marée basses, tandis que sa tête arrive à la limite de la marée haute. Quant à l'œuvre Mobile Matrix, elle est placée dans une pièce, accrochée au plafond par des cordes, suspendu à environ 4 mètres du sol. Donc ces œuvres ne sont pas dans des lieux similaires, ni placées de la même manière (l'un est dans l'eau et l'autre dans les airs), mais ils ont aussi des similitudes. Ainsi, ces deux techniques d'expositions d'œuvres accentuent leur aspect monumental et réaliste, en donnant la sensation aux spectateurs d'être petits à côtés d'elles. Effectivement, elles sont toutes deux très grandes à l'échelle humaine. Serpent d'Océan, étant une œuvre que l'on qualifie de « Ronde bosse », lui donne un air très réaliste car il est en cohésion totale avec l'océan que l'on voit en arrière-plan, tandis que, pour Mobile Matrix, c'est le fait qu'il soit suspendu au-dessus des spectateurs qui donne cet effet de grandeur.

Ensuite, ces œuvres ont été fabriquées par des méthodes de construction et des matériaux différents à quelques détails près. La création de Huang Yong Ping a été faite en fonte d'aluminium coulée, assemblée pour réaliser un squelette de serpent composé de 135 vertèbres, elle est fixée sur des pieux, mesure 130 mètres de long et 3 mètres de haut, tandis que celle de Gabriel Orozco a été faite à partir du squelette d'une baleine échouée, à laquelle les os ont été restructurés sur une armature métallique, l'artiste a gravé des cercles concentriques sur les 163 os de son squelette, qui donnent une illusion de mouvements de la baleine, à l'aide de la mine de plomb. Mais malgré ces différentes méthodes utilisées, ces œuvres représentent toutes les deux un squelette d'animal, artificiel ou non. Ces différentes méthodes peuvent être mises en lien avec une des autres œuvres de Gabriel Orozco, intitulée Dark Wave qui est aussi une représentation de baleine mais usant cette fois-ci de la méthode du moulage afin de faire une reproduction quasi identique des os du squelette de l'animal.

Enfin, ces œuvres possèdent des points communs entre les thèmes sur lesquels elles sont bâties. Ainsi, malgré les différentes manières adaptés par les artistes, ces œuvres représentent toutes les deux des animaux marins et sont donc liées au thème de l'eau. Les animaux représentés sont pour l'un existant dans le monde réel : Mobile Matrix qui est travaillée à partir du squelette d'une baleine échouée sur la plage, mais présentée hors de l'eau et l'autre œuvre représente un animal marin réellement existant, mais représenté de taille surdimensionnée : Serpent d'Océan qui comme son nom l'indique, reproduit le squelette d'un serpent d'océan géant, donnant l'impression d'avoir échoué sur une plage.

Pour conclure, plusieurs différences peuvent être relevées entre ces deux créations, comme leur mode de production, mais aussi beaucoup de ressemblances, le visuel, l'aspect, la grandeur et surtout le thème de l'océan qui regroupe ces deux œuvres et aussi les relations établies entre œuvres et spectateurs, comme les ressenties, l'effet de mouvement, de réalisme et d'étendu qu'ils donnent aux visiteurs. Les deux artistes donnent une illusion de vivant à leur œuvre.