

Huang Yong Ping (1954-2019)

Serpent d'océan

fonte d'aluminium, 2012, sculpture monumentale, 128 x 3 m, 154 éléments, création pérenne dans le cadre du parcours Estuaire, Saint-Brevin-les-Pins, Pointe de Mindin, Loire-Atlantique.

Huang Yong Ping (1954-2019)

Figure majeure de l'avant-garde chinoise, Huang Yong Ping (qui vivait en France depuis 1989 et a été naturalisé français et mort en 2019) est un artiste qui manifeste le goût du paradoxe et de la **déconstruction du monde**. Il s'intéresse aux énergies naturelles et culturelles et fonde sa démarche artistique sur la dimension symbolique des éléments qu'il assemble et qui changent au grès des contextes. **Autant inspiré par dada et l'art de Marcel Duchamp que par la pensée zen**, il fonde le mouvement « Xiamen Dada » qui a pour mot d'ordre « *Le zen est Dada, Dada est le zen* ». Les artistes qui l'inspirent sont l'allemand **Joseph Beuys (1921-1986) pour son concept de sculpture sociale**, l'américain **John Cage (1912-1992) pour le contingence entre l'œuvre et le monde extérieur**, et le français **Marcel Duchamp (1897-1968)**.

Il a marqué les esprits avec son bestiaire géant et ses installations hors normes. Il est aussi un fervent défenseur de l'art conceptuel qui définit l'art comme un processus intellectuel et non comme la simple fabrication d'objets.

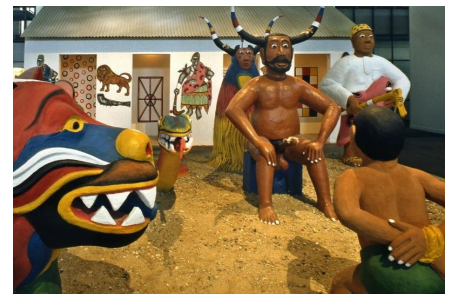
Artiste d'avant garde chinois, Le 24 novembre 1986, Huang Yong Ping publie un texte dans lequel il déclare : « **L'œuvre d'art est à l'artiste ce que l'opium est à l'homme. Avant que l'art soit détruit, la vie n'est jamais paisible. Dada est mort. Attention au feu** ».

En signe de protestation, le groupe « Xiamen Dada » brûle publiquement leurs travaux sur la place du musée de Xiamen. Action révoltée, d'autant plus pour ces artistes qui vivent dans un pays dont le régime interdit les manifestations publiques.

En 1989, à l'âge de 35 ans, Huang Yong Ping est invité à participer à une exposition à Paris : Les « **Magiciens de la Terre** », au Centre Pompidou et à La Villette. L'événement regroupait 101 artistes d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, du Groenland ou d'Océanie. Le commissaire, Jean-Hubert Martin, établit des rapprochements entre ces œuvres venues « d'ailleurs » et des chefs-d'œuvre occidentaux pour questionner la création contemporaine mondiale.

Suite à cette exposition, Huang Yong Ping va s'installer en France, à Paris. Il est à Paris au printemps 1989, lorsque le massacre de la place Tiananmen a lieu. L'événement le conduira à devenir un « réfugié » permanent à Paris où il poursuivra la plupart de ses activités artistiques. **Naturalisé français en 1999, il représentera la France cette même année à la Biennale de Venise.**

Les œuvres exposées aux « Magiciens de la Terre » montre un intérêt fort pour la matérialité et le métissage culturel → matières premières brutes que l'on retrouve aussi dans les arts primitifs. (terre, bois)

1 - Dossou Amidou, Bénin, 10 masques Gelede 1988 bois peint , 40-50 x 30-40 cm masques réalisés pour l'exposition, qui perpétuent une tradition de création pour les festivités en pratique chez les Yoruba du Nigéria et les nago du Bénin.

2 - Séni Camara (née vers 1945, Bignona, Casamance) Sénégal Sculptures en terre cuite

3 - Cyprien Tokoudagba (1939-2013) Bénin, sculpture vaudou Reconstitution pour l'exposition d'un temple et réalise alors une scène de cérémonie de jugement avec le dieu Legba .

Enjeux de cette exposition qui révèle Huang Yong Ping —>

- **Exposer des artistes du monde entier** et pas seulement du périmètre des frontières de l'Europe et des Etats Unis.
- Initiative pionnière mettant pour la 1ère fois **sur un même pied d'égalité les créations occidentales et les créations originaires du Tiers Monde**
- **Prémices d'une mondialisation qui ne disait alors pas encore son nom, c'est une exposition-manifeste qui révisé les canons de l'art au 20ème siècle**
- Pour HYP, cette exposition est déterminante (« *Participer à « Magiciens de la terre » a été le tournant le plus important de ma carrière artistique. Venant de Chine, je suis arrivé en France avec seulement un « projet » pour le mettre en œuvre et le réaliser sur place pour l'exposition. Depuis les années 1990, ceci a constitué ma méthode de travail* »).

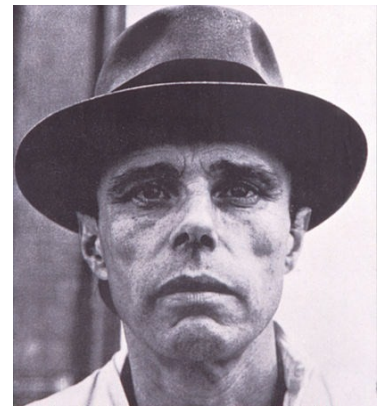
—> FOCUS SUR LES ARTISTES QUI INSPIRENT HUANG YONG PING <—

Joseph beuys (1921-1986)

Beuys s'inspire directement des épisodes de sa vie. Il invente une **œuvre d'art total** qui inclue sa vie, son travail et sa place d'homme dans la société. Ce dernier utilise des matériaux variés traditionnellement peu utilisés dans le champ des arts : la graisse, la terre, le sang, le soufre, le bois, etc. L'artiste fonde paradoxalement sa pratique à la fois sur son autobiographie, à la fois sur **l'engagement social**.

Le concept de sculpture sociale, « *Il y a de la créativité latente dans tous les domaines du travail humain* ». « *Chaque homme est un artiste* »

Il invente le concept de **SCULPTURE SOCIALE** lors d'une série de conférences en 1970. Par-delà les catégories traditionnelles et le statut accordé à l'œuvre, Joseph Beuys étend la pratique artistique aux implications multiples du matériaux (incluant aussi bien le politique, il a été député, l'économique que le scientifique) dans ce qu'il qualifie de « sculpture sociale ». Pour lui « **le seul acte plastique véritable, consiste dans le développement de la conscience humaine** ». Beuys a participé au mouvement Fluxus, qui doit son nom à la phrase d'Héraclite « *Toute l'existence passe par le flux de la création et de la destruction* ». Pour Beuys comme pour les protagonistes de ce mouvement, l'art c'est la vie. L'acte, l'art en action est plus important que l'objet fini de l'œuvre d'art .

Une oeuvre emblématique : Coyote, I like America and America likes me, performance, 1974, New York
https://www.youtube.com/watch?v=ljI3_w9ZbX0

L'action *Coyote, I like America and America likes me*, se déroule en 1974 pendant une exposition de Joseph Beuys à la galerie René Block de New York. Beuys arrive de Düsseldorf à l'aéroport Kennedy où une ambulance le transporte, enroulé dans du feutre jusqu'à la galerie.

Beuys aura auparavant souhaité ne jamais remettre les pieds aux Etats Unis, pour des raisons idéologiques et politiques. Par son transport en ambulance vers l'Amérique, le lieu de l'antagonisme entre Nature et Technologie, Nature et Culture, Art et Science, il ne posera jamais pieds à terre. C'est en homme blessé qu'il se présente à la galerie. Manière de montrer son opposition à l'hégémonie culturelle capitaliste qui oppose nature et culture.

Il cohabite pendant trois jours avec le coyote, qui s'habitue peu à peu à lui. L'action Coyote de Beuys signifie sa volonté de guérir cette blessure, de réduire l'antagonisme entre nature et culture.

Beuys est un romantique qui rejette les idéologies collectives comme le communisme ou le capitalisme, pour inviter les individus à trouver des solutions dans un processus social créatif.

John Cage (1912-1992) , compositeur, poète, peintre...

John Milton Cage, né le 5 septembre 1912 à Los Angeles et décédé le 12 août 1992 à New York est un compositeur, poète, peintre, et plasticien américain. Considérant que l'art ne doit pas être l'objet d'une intention systématique à la création, il est reconnu pour avoir révolutionné le monde de la musique et de l'art en général. Il conçoit l'idée selon laquelle la création est le résultat d'opérations aléatoires.

John Cage va découvrir que le hasard peut faire part intégrante de la composition artistique, de nombreuses oeuvres vont être composées de cette façon, notamment utilisant l'art du Yi King, pensé asiatique avec laquelle des décisions peuvent être prise grâce à un jeté de battons, de pierres, de pièces (—> hasard). Cage est également l'initiateur de la musique concrète en Europe, après la Seconde Guerre Mondiale. **Cage sera très proche du mouvement Fluxus avec lequel il partagera le goût pour le hasard et l'art de la performance dont ils seront l'un des initiateurs**

Une œuvre emblématique : 4'33", composition, performance, 1952

Cage créé en 1952, le morceau 4'33". Quatre minutes trente trois durant lesquels aucune musique, aucun son ne sort du piano et pendant lesquels Cage règle le siège du piano, puis ne fait rien que rester face à l'instrument, laissant le public spectateur/auditeur d'un relatif silence. Cette oeuvre est considérée comme le premier Happening.

Cage explique que **"le silence n'existait pas car deux sons persistent : les battements de son coeur et le son aigu de son système nerveux."** Comme le dit Yōko Ono, John Cage « **considérait que le silence devenait une véritable musique** ». C'est ainsi que Cage ne crée par la suite, que des compositions dans lesquelles il introduit l'imprévu et montre son intérêt pour la relation étroite entre **l'art et la vie**.

Marcel Duchamp (1887-1968)

Marcel Duchamp, à travers toute son oeuvre aura remis en cause le statut d'objet d'art, et la nature même de l'art. **On peut considérer raisonnablement qu'il est à la source de nombreuses pratiques artistiques contemporaines qui rompent avec les disciplines traditionnelles de l'art pour promouvoir l'installation et œuvres hybrides.**

Il n'aura de cesse d'interroger la nature même de l'art en se référant à une culture portée sur la littérature, la poésie, les arts comme les sciences. **C'est à ce titre qu'il s'inscrit pleinement dans la figure de l'artiste complet, scientifique, ingénieur, homme de lettre, tel qu'il s'est construit à la Renaissance avec Leonard De Vinci** notamment, et pour qui l'art est aussi un moyen d'interroger et comprendre la vie.

Les œuvres emblématiques : Les READY MADE

1913, une roue de bicyclette ; 1914, un porte bouteille ; 1917, un urinoir : Il définit un article « prêt à l'usage » en anglais, une pièce manufacturée promue au rang d'œuvre d'art par sa décision. Celui-ci fait donc acte d'appropriation : il sort l'objet de son cadre quotidien pour l'exposer dans un musée, une galerie, une institution... Grâce à ce geste, les notions de beau et de savoir-faire sont remises en question. L'œuvre est désacralisée, le rôle de l'artiste est soumis au débat. Le « ready made » réinvente la pratique de l'art.

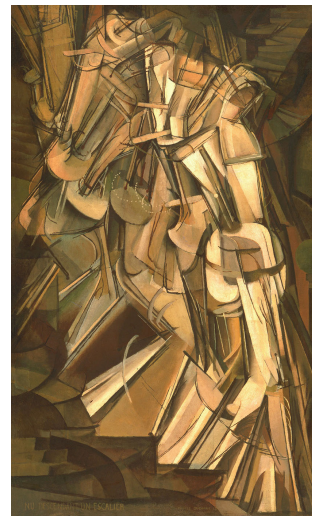
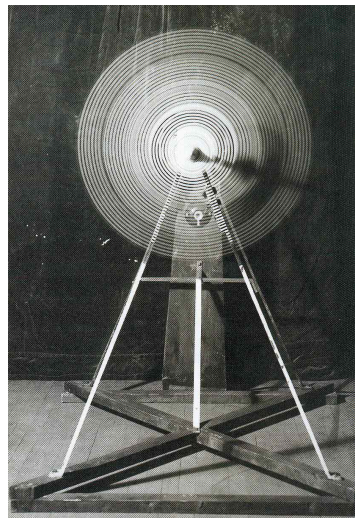
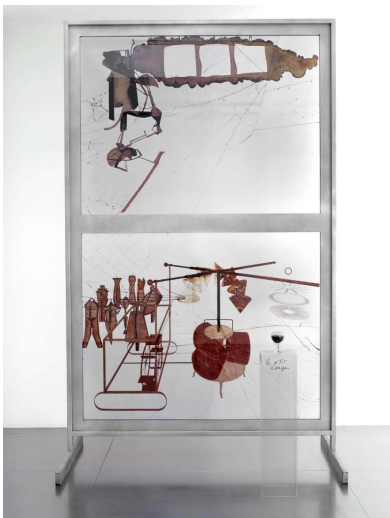
Roue de bicyclette,
1913/1964, Readymade
assisté. 1913, Réplique
réalisée en 1964

L'urinoir de 1917

Le porte bouteille

Les autres œuvres qui montrent un intérêt pour l'art cinétique, les effets et jeux de matières, ainsi que la sémantique de l'œuvre.

1 —> *“La mariée mise à nue par ses célibataires même”*, *“Le Grand verre”* 1915- 1923, Huile, feuille de plomb, fil de plomb, poussière et vernis sur plaques de verre, feuille d'aluminium, bois, acier, 321 x 204,3 x 111,7 cm

2 —> *Rotative plaques de verre*, (Optique de précision), 1920 / 1979, Plexiglas peint, métal, bois, moteur électrique, 135 x 170 x 123 cm

3 —> *Nu descendant un escalier n°2*, 1912 Huile sur toile, 147 x 89,2 cm Philadelphie

Pour approfondir Voir les Dossiers Pédagogiques sur le site du Centre Pompidou et Marcel Duchamp, “Duchamp du signe”, Flammarion.

Serpent d'océan, fonte d'aluminium, 2012, sculpture monumentale, 128 x 3 m, 154 éléments, création pérenne dans le cadre du parcours Estuaire, Saint-Brevin-les Pins, Pointe de Mindin, Loire-Atlantique.

« Quant au Serpent d'océan, créature squelettique longue de cent vingt mètres, il barbotte, hélas, bien trop près du rivage où il s'est échoué. Il se tient tapi sous les eaux de l'océan à Saint-Brévin-les-Pins à marée haute, mais, à marée basse, révèle sa longue carcasse et sa gueule béante. Comme fossilisé, l'animal ressemble à un vestige d'une mystérieuse cité engloutie, nous rappelant que toute civilisation est mortelle. La sculpture, pérenne, fait ainsi figure de pythie présageant un avenir obscur et apocalyptique. Chez Huang Yong Ping, le temps se couvre. La brume se lève. Et les « empires », qu'ils soient politiques ou économiques, d'hier ou d'aujourd'hui, sortent les crocs pour laisser planer une ombre funeste. »
In Beaux-Arts magazine <https://www.beauxarts.com/grand-format/huang-yong-ping-fabuliste-moderne/>

Description plastiques des œuvres et notions à retenir (Quest. plasticiens)

Matérialité (matière, matériau, sa valeur expressive par transformation, couleur, lumière, cohérence plastique) :

—> **Aluminium** = matériau froid, sans valeur expressive, reflète lumière naturelle, brillance (aspect non réaliste) ;

- L'aluminium est un métal malléable, ductile (peut être allongé, étendu, étiré sans se rompre) argenté, peu altérable à l'air ou à l'eau (ne rouille pas) et peu dense (très léger). C'est le métal le plus abondant de l'écorce terrestre. Il peut être facilement usiné et moulé (liquide à 650° / le bronze l'est à 1200°)

- **La modification de la couleur** (L'aluminium s'est patiné avec les marées, les concrétions marines, les algues. Les parties immergées se distinguent davantage, le serpent se fonde davantage encore dans son milieu. Le métal se voit moins, la représentation devient plus réaliste évoquant davantage le vestige du monstre

- Matière/immatérialité (Intégration du réel par l'espace et l'eau)

- **Sculpture In Situ** (intégrée, car jeu avec l'estran : sa queue est à la limite de la marée basse, et sa tête à la limite de la marée haute), **jeu visuel et formel entre la forme et le lieu** ;

- **Paysage comme support** ; Évoque l'architecture des carrelets, pêcheries typiques de la côte atlantique

- Apparition / disparition (montrer/cacher) avec le rythme naturel de la marée

- Autre présences du réel : le son, les ombres projetées sur le sol

- Le temps comme matériau (la transformation de l'œuvre, sa conservation)

Figuration et image (construction de l'image, le narratif, temps, mouvement, non-figuration) :

- Construction : lien entre la forme et le lieu (prend en compte le sol, les rochers, le flux de la mer, le pont proche)

- **Dimension narrative : le squelette semble échoué sur la plage et la forme évoque un animal de la mythologie chinoise**

- **Mouvement** : mouvement réel du flux/reflux de la mer (estran) + temps de dévoilement (apparition, recouvrement, rythme de marées)

- Temps : la mort, la vanité (Ouroboros)

Représentation et ses langages (rapport au réel) :

- **Rapport au dessin** : structure rappelant le dessin (ligne serpentine, courbes, telle une vague) et structure du squelette en lignes
—> Il est sinueux, comme le trait du calligraphe chinois.

- **Rapport au réel/écart** : représentation d'un squelette de serpent de mer, taille monumentale, en 3D (surdimensionnée), peut évoquer les rochers

- **Moyens plastiques utilisés** : représentation en volume (sculpture, rond bosse), module (vertèbres), monumentale (à l'échelle du paysage et intégrée dans le paysage), In Situ

- **Représentation du corps** : image en 3D d'un corps animal (squelette)

- Sorte de vanité (le squelette, la mort) : processus symbolique*

- **Métaphore du passage** (pont, entre 2 cultures, chinoise et européenne, entre océan et continent)

- **Dialogue entre nature et culture** (lieu, paysage, les pêcheries, motif de l'animal/espace construit, symbolique* culturelle en Chine de l'animal)

- L'artiste fait un parallèle avec les spécimens paléontologiques que l'on observe dans les muséums d'histoire naturelle : le visiteur est saisi par la puissance des dinosaures, même s'il ne subsiste que leurs squelettes. Le serpent de 130 m de long, véhicule lui aussi cette idée de force naturelle, d'énergie brute.

*Symbole de la ruse, du mal (bible) et de la puissance surnaturelle.

Selon la mythologie chinoise, le serpent est un animal maléfique mais

selon certaines légendes de l'antiquité chinoise, le serpent est aussi un porte-bonheur pour la bonne récolte, la prospérité de la descendance et la longévité. C'est aussi une allégorie de la mutation (mue). Ce serpent fait en 2012 coïncide avec l'année du serpent en 2013.

—> œuvre des plus paradoxales : pérenne parce qu'inscrite dans la nature, et éphémère car destinée à être envahie à terme par la végétation et la faune marine.

La série sur le serpent :

—> Choix d'un sujet à connotation légendaire

—> La récurrence du même motif (réemploi, série, déclinaison, renaissance, mue) : **obsession ? Épuiser le sens du motif ? (voir aussi les Nymphéas à ce sujet)**

—> L'œuvre est donc aussi une partie d'un tout

La symbolique du serpent - LE SERPENT, ANIMAL À LA SYMBOLIQUE UNIVERSELLE

Pour Huang Yong Ping l'analyse du serpent ne doit pas être orientée par son origine culturelle. « Le serpent n'a pas UNE signification. C'est un nuage de significations » qui ne peut être réduit à une seule interprétation. J. De Loisy

Le caducée, attribut d'Hermès (Mercure), représente deux serpents autour d'une baguette, comme pour unir la dualité dans l'équilibre. Les deux courants cosmiques contraires s'enroulent en spirale autour de l'axe du monde, ou arbre de vie.

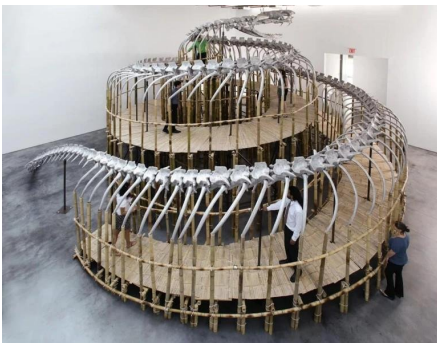
Le groupe du Laocöon est une sculpture grecque antique conservée au musée Pio-Clementino, au Vatican. Elle représente le prêtre troyen Laocöon et ses deux fils attaqués par des serpents. Laocöon est puni par Apollon pour s'être marié et avoir transgressé son devoir de célibat : il est condamné à voir ses fils déchirés par les serpents. Le serpent, mis en scène dans une tension dramatique des corps et de la souffrance est associé à la tragédie grecque. (Le Laocöon de Sophocle).

Agésandros, Polydorus of Rhodes, Athenodoros of Rhodes, **groupe de Laocöon**, 40 av JC, sculpture

LA MUE

La symbolique de la transformation, (avec la mue), renvoie à la mutation du monde, et, par extension, au temps qui passe. En Chine, le dragon est un serpent aquatique hybride qui symbolise la puissance impériale. Avec le serpent, Huang Yong Ping souligne la conception cyclique du temps, des sociétés et de la culture. En faisant apparaître dans l'estuaire de Saint-Nazaire une des figures majeures de la mythologie chinoise, Huang Yong Ping semble aborder **les notions d'identité et d'hybridité culturelle.**

TOWER SNAKE

Sa première installation est intitulée Tower Snake et est datée de 2009. Elle représente un squelette de serpent en aluminium à la taille surdimensionnée (6,70m x 11,88m x 11,27m). Il y aurait là une relation entre la religion et les arts divinatoires, le tout faisant référence à un passage de la bible dans son titre d'exposition Bâton Serpent : " Aaron jeta devant lui son bâton, qui devint un gros serpent."

Tower Snake, 2009. Aluminium, bambou, 6,70 m x 11,88 m x 11,27 m Exposition "Les mues", Nantes 2014

Exposition Les Mues

L'exposition intitulée "Les Mues" rassemble quatorze œuvres de plus ou moins grandes tailles. Aspect réaliste de la peau Associée au squelette du "Serpent d'Océan" de Saint-Brevin-Les-Pins. Le vivant qui devient mort La mutation La transformation.

Une mue serpente dans toute la Galerie, présence fantomatique d'un serpent qui n'est plus, et qui aurait laissé là sa peau avant de disparaître dans la Loire pour rejoindre l'Océan. Cette mue, constituée d'une cinquantaine de morceaux de toile et de résine est recouverte de vernis et de peinture, sur 120 m de long. Elle est entièrement démontable ce qui lui permet d'être présentée dans des expositions du monde entier. Fil conducteur de l'exposition, elle guide le spectateur à travers les autres oeuvres. Une des 14 oeuvres est en forme de gigantesque mue de serpent.

Huang Yong Ping, **exposition Les Mues**, HAB Galerie - Nantes, dans le cadre du Voyage à Nantes, 2014.

—> Dans ces dernières œuvres reviennent toujours les mêmes idées : l'oeuvre pourtant statique devient en mouvement et semble raconter le passage de quelque chose de vivant à quelque chose de mort.

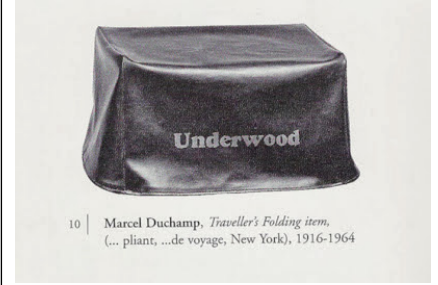
La mue (enveloppe et matières) chez d'autres artistes

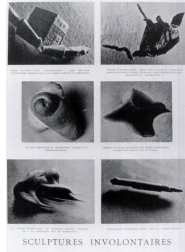
HESSE Eva (1936-1970), *Contingent*, 1968-69, 8 banderoles suspendues en gaze recouverte de latex et de fibre de verre translucide, 3,5x6,3x1,09 m, Canberra, National Gallery of Australia.

MESSAGER Annette (née en 1943), *Le Repos des pensionnaires*, 1971-72, oiseaux naturalisés emmaillotés dans un tricot, sur tissu blanc, Metz, Centre Pompidou.

DUCHAMP Marcel (1887-1968), *Pliant de voyage*, 1916, housse souple et brillante de machine à écrire Underwood, cachant l'objet en-dessous, jouant sur la marque et le mot "Underwood" qui peut également renvoyer à la publication Underwood de cartes érotiques de l'époque, signifier "sous-bois" (évoquant l'absence de corps au-dessus). Ou évoquer sa relation à Béatrice Wood,

MAN RAY (RUDZITSKY Emmanuel, 1890-1976), *L'Énigme d'Isidore Ducasse, le Rébus ou encore Objet inconnu enveloppé dans une étoffe*, 1920, oeuvre perdue, machine à coudre, laine et ficelle, oeuvre inspirée par la phrase de l'écrivain LAUTREAMONT, extraite des Chants de Maldoror : "Beau comme la rencontre accidentelle, sur une table de dissection, d'une machine à coudre et d'un parapluie". La machine à coudre a été enveloppée dans une couverture de l'armée tenue par des cordes.

BEUYS Joseph (1921-1986), *Chaise de graisse*, 1963-64, chaise en bois et graisse animale, 90x30x30 cm, Darmstadt, Hessisches Landesmuseum.

BEUYS Joseph (1921-1986), *La Peau*, 1984, housse (de *Infiltration homogène pour piano à queue*) en feutre avec croix de tissu rouge, 100x152x240 cm, Paris, MNAM.

Situation de l'œuvre dans son contexte artistique et culturel et ouverture sur l'artiste

Rappel de son intérêt pour l'art des avants gardes. Rapport entre art et vie (Fluxus, Dada...). Dimensions sémantiques du ready made. Dimension politique de l'oeuvre.

Huang Yong Ping, *Xiamen Dada*, 1986, event (action, événement, destruction de toutes les œuvres d'une exposition). - En 1986, il brûle ses œuvres, expliquant ce geste radical, pyromane et destructeur, dans Statement on burning, un texte aux accents de manifeste : « *L'œuvre d'art est à l'artiste ce que l'opium est à l'homme. Avant que l'art soit détruit, la vie n'est jamais paisible. Dada est mort. Attention au feu.* » - Beaux Arts mag

Huang Yong Ping, *Histoire de la peinture chinoise et l'Histoire de l'Art moderne occidental lavés à la machine pendant deux minutes*, 1987. Œuvre symbolique : hybridation et mélange des arts, des histoires, des cultures - Fusion ? Destruction ? → Influence occidentale avec FLUXUS

Focus sur le Dadaïsme

Origine du nom du mouvement : Mot qui serait issu du hasard d'un tirage au sort dans un dictionnaire

Lieux dates, contexte historique, politique et social: Europe (Allemagne, France, Suisse) et USA entre 1916-1923, la première guerre mondiale (pendant et après), les années noires (vers 1920) en Allemagne

Artistes majeurs: Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Francis Picabia, Kurt Schwitters, Raoul Hausmann, John Heartfield, Arthur Cravan, Man Ray, Hannah Hoch, Hugo ball

A quoi ces artistes réagissent-ils ? De quoi héritent-ils ?

- Contre la première guerre mondiale, contre l'absurdité du monde et de l'art, contre le conformisme et l'esprit rationnel
- Héritiers du groupe des Incohérents d'Alphonse Allais (et de l'esprit potache de la fin du XIXe siècle)

Mots-clefs et notions pour définir ce mouvement artistique :

- Cri de détresse sur le ton de la dérision et de la provocation, forcer la réaction du public, y compris par la provocation, esprit nihiliste
- Le « tout est art », ne pas séparer art et vie, construire un monde nouveau à partir des ruines

Caractéristiques plastiques :

- Des inventions techniques et plastiques : Ready Made, collage, frottage, photomontage, assemblage d'objets, art de l'action
- Pratique du tract, du spectacle, de la lecture de poésie bruitiste
- Déconstruction du langage (oral et écrit)
- Implication du hasard, de l'imprévu dans les processus de création, spontanéité

Leaders d'un point de vue théorique de ce mouvement/ citation/ Manifeste ?

- Tristan Tzara, Manifeste Dada, 1918 ; R. Huelsenbeck, Manifeste dadaïste de 1918. « Être contre ce manifeste, c'est être dadaïste », R. Huelsenbeck
- Tzara : " Dada n'était pas seulement l'absurde, pas seulement une blague, Dada était l'expression d'une très forte douleur des adolescents, nés pendant la guerre de 1914. Ce que nous voulions c'était faire table rase des valeurs en cours, mais, au profit, justement des valeurs humaines les plus hautes."

Héritiers et suites de ce mouvement ainsi que ceux qui le contestent.

- Surréalisme, Fluxus, Néo dadaïsme (Rauschenberg, Johns) dans les années 1950-60, Xiamen dada
- Performance et art d'action, art de l'objet (Ready made, Nouveau réalisme par exemple)

Hugo Ball lisant un poème sonore au Cabaret Voltaire et Kurt Schwitters, **Ursonate**, 1922-1932.

- La « poésie performée »
- L'esprit nihiliste, provocateur et humoristique

Kurt Schwitters. *Untitled (Assemblage on Hand Mirror)*, 1920-1922
Assemblage, huile sur miroir cloué à une toile, 28,50 x 11 cm

Musée d'art moderne de la ville de Paris

Francis Picabia. *Danse de Saint-Guy, (Tabac-Rat)*, 1919-1920 (1946, 1949)
Carton, encre, ficelles, bois, 104,4 x 84,7 cm

Centre Pompidou-Musée national d'art moderne, Paris

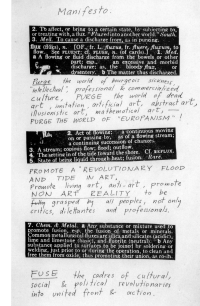

Marcel Duchamp. *L.H.O.O.Q. (La Joconde aux moustaches)*, 1919
Mine de plomb sur une reproduction de la Joconde, 19,7 x 12,4 cm

Collection particulière

FLUXUS après DADA —> Flux, courant, énergie, mobilité... Tous ces termes sont les bienvenus pour caractériser Fluxus, un mouvement d'art international et transdisciplinaire qui émerge à New York dans les années 1960. Fondé sur l'héritage du groupe Dada, de [Marcel Duchamp](#), d'Allan Kaprow et de John Cage, **il prône le non-art ou l'anti-art**, ce qui signifie l'abolition de la frontière élitiste entre l'art et la vie et entre les différents champs artistiques.

George Maciunas, artiste et musicien d'origine lituanienne, est considéré comme l'initiateur de Fluxus en 1962. **Fluxus veut désacraliser l'art, le placer à la portée de tous, valorisant le mode d'action direct et participatif, comme les happenings.**

1 - manifeste Fluxus

2 - Nam June Paik, Concerto for TV Cello and Videotapes, 1971

Contexte de l'art entre 1980 (Chine, Occident)

Contexte politique et artistique : En 1989, le mur de Berlin tombe, la même année, la première page internet est créée, quatre ans plus tard, le traité de Maastricht signe la naissance de l'Union Européenne. Même si la Chine s'ouvre, elle reste un état autoritaire qui surveille les artistes. **Cependant, la jeune génération de créateurs redécouvre les cultures anciennes chinoises effacées par le communisme de Mao, découvre ce qui se fait en occident et entre dans l'ère postmoderne*.**

HUANG YONG PING UN ARTISTE POSTMODERNE

Postmodernisme : si le modernisme se caractérise par la recherche de l'originalité et la volonté de création de formes nouvelles, inédites, insolites, le postmodernisme admet qu'il réutilise des formes préexistantes, y compris les plus familières. L'œuvre postmoderne se présente souvent comme un collage d'éléments hétéroclites sans souci d'harmonie (mélange des genres, hybridation des thèmes, indistinction culture élitiste/populaire, reprise des avant-gardes historiques sous d'autres formes).

Il est : *"Avant tout une critique des avant-gardes, il stoppe l'enchaînement des mouvements artistiques qui ont redéfini l'art, depuis le fauvisme jusqu'au minimalisme. Il s'agit d'une réaction contre l'histoire de l'art et contre les styles qui se succèdent. Les artistes postmodernes s'opposent à cette linéarité. Toutefois, ils puisent librement dans ce passé, qui devient un répertoire de formes. De Paul McCarthy (1945) à David Bowie (1947-2016), ces artistes bousculent la chronologie, usent du pastiche, de la réinterprétation, ils s'approprient de façon nouvelle, et avec éclectisme, les exemples du passé. Le kitsch devient noble, le noble devient élitiste, l'élitisme devient populaire. La mondialisation marque l'art de son sceau et les critères esthétiques habituels disparaissent."* Définition donnée sur le site du Grand Palais, Paris.

LA FIN DE L'HISTOIRE

—> Le postmodernisme coïncide avec les thèses défendues d'une fin de l'histoire (et donc fin des avants gardes et du progrès). L'art n'a plus l'ambition d'opérer une transformation politique et sociale de la société

Une autre définition du Postmodernisme par Philippe Dagen en 2011 à partir d'une exposition à Londres "Style et subversion, 1970-1990": "...(...) Ce serait un style, probablement subversif, actif jusqu'à la fin des années 1980 et qui aurait affecté toutes les formes de la création (...). Il y aurait ainsi des films postmodernes, dont l'archétype serait Blade Runner, de Ridley Scott (1982) (...).

Le postmodernisme est en effet d'abord une invention d'architectes et de designers (...). Patchwork de pastiches (...). En 1977, l'architecture moderne, celle de Mies van der Rohe, de Le Corbusier et de leurs disciples, celle de la géométrie et de la pureté des lignes, touche à sa fin. La colonne, la frise et les ornements réapparaissent. La ville idéale n'est plus New York ou Chicago, c'est Las Vegas, patchwork de pastiches (...). (...) Idem dans le design d'Alessandro Mendini, de Philippe Starck : **formes rondes, accumulations éclectiques, couleurs vives,**

hybridations ludiques, fantaisie, ironie. (...) Surgissent les noms de Ridley Scott, Grace Jones, Cindy Sherman, Klaus Nomi et Jeff Koons. Etrange méli-mélo de noms et de pratiques, du cinéma à la musique en passant par la photo. Un style dont le mélange des genres et des temps est l'unique principe. **De l'antique au futuriste, tout peut resservir. Le visiteur passe à travers des flux de sons et d'images qui empruntent autant au baroque qu'au rock, à Pompéi qu'à Versailles.** Le répertoire ne cesse de s'agrandir. Temps de répliques et de "réplicants" en effet : Sherman pastiche les clichés du cinéma avant de se saisir des stéréotypes de la peinture, et, en 1986, Koons fait fondre en acier un buste de Louis XIV (...).

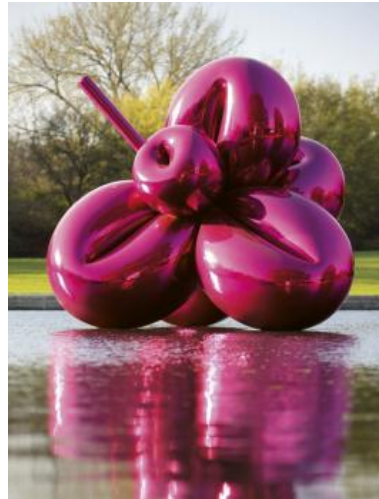
—> Les artistes s'emparent des poncifs ou stéréotypes de l'art moderne et les revisitent souvent sur le mode, politique, ludique, ironique ou kitsch. **L'action, la mise en scène, la théâtralisation prolifère.** Le mixage interroge aussi la société industrielle postmoderne (postindustrielle) et son effet banalisant de toute chose. La prolifération et la dé-hiérarchisation des productions sont des signes marquants de cette postmodernité.

Jeff Koons étant sans doute l'artiste le plus représentatif de cette évolution kitsch.

L'art postmoderne se caractérise par une occupation ostentatoire de l'espace dans lequel le spectaculaire (parfois gratuit) de la forme prime sur le reste.

Jeff Koons. Bouquet of Tulips
Bronze polychrome, acier inoxydable et aluminium,
1040 (1166 avec base) × 835
× 1017 cm

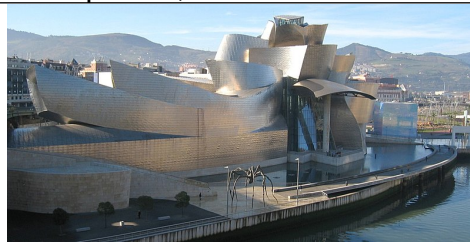
Jeff Koons. Balloon Flower (magenta)
Acier inoxydable à haute teneur en chrome avec revêtement de couleur transparente, 340 × 285 × 260 cm

Damien Hirst, **Vanité**, diamants sur crâne

Frank Gehry,
Le Ray and Maria Stata Center au [MIT](https://www.mit.edu).

Frank Gehry, Musée Guggenheim, Bilbao, Espagne

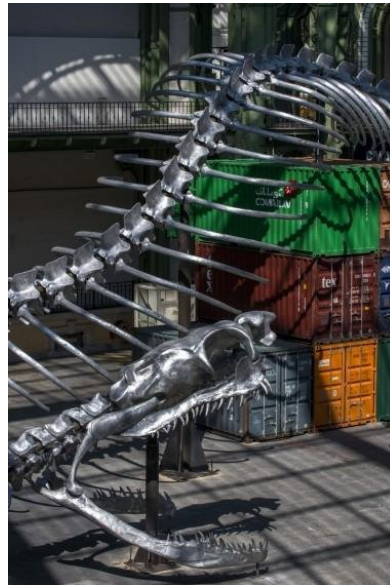
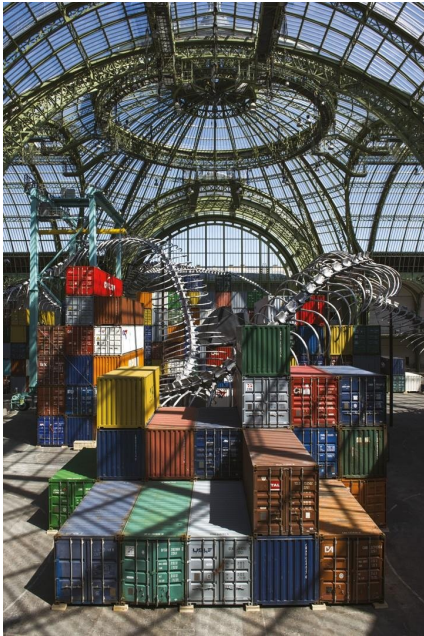
Anish Kapoor, Cloud Gate, sculpture, acier inoxydable poli

Enjeux de pouvoirs et politique

Empires, 2016, Monumenta, Grand Palais, Paris

<http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/monumenta-2016-huang-yong-ping>

<https://youtu.be/LszDSV02dEwEmpires>

Un serpent (ou du moins, son squelette), se glisse parmi les 305 containers empilés. Le Bicorne de Napoléon 1er, lui aussi a une échelle surhumaine (12m x 5,5m). Ce serpent atteint une taille de 240m de long et pèse 133 tonnes. « **Pour moi, il s'agit de prendre du recul et de proposer une œuvre qui renvoie à toutes les réflexions sur l'organisation du monde actuel** » explique Huang Yong Ping .

Œuvre qui mélange dimension personnelle et discours politique : les containers font références aux containers que l'artiste a utilisé quand il s'est installé en France et par le titre évoque aussi le monde économique, le mouvement (l'exil), l'histoire et les tensions du monde. **Un chapeau bicorne,**

monumental, flottant dans les airs fait allusion à l'histoire de France et à Napoléon plus particulièrement. Enjeux de pouvoirs. Pouvoir impérial et humain et créature naturelle (puissance de la nature).

Démésure / Installation théâtrale symbolique / Immersion du spectateur / Expérience sensorielle / Ombre portée / Réflexion sur l'histoire du monde et nos sociétés / Mondialisation / Echanges commerciaux / Puissance industrielle et économique /

Rapports à l'animal et sculptures monumentales (différents registres), Koons...

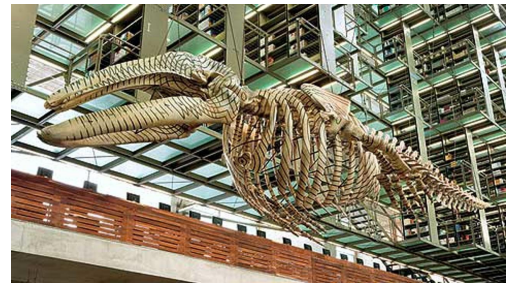
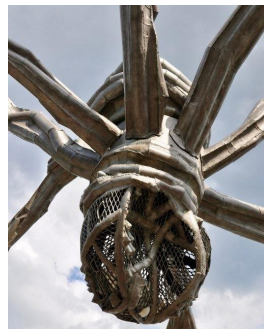
Jeff Koons, *Puppy* 1992, acier inoxydable, terreau et plantes en fleur
240 x 910 x 830 cm, Musée Guggenheim à Bilbao

Les versions de ce Puppy sont souvent des commandes (de riches collectionneurs, pour inaugurer l'ouverture d'un musée...). Le message pourrait être de marquer le public, par une œuvre monumentale et sympathique qu'on mémorise facilement.

Louise Bourgeois "**Maman**", 9m de hauteur, 1999, Bronze, marbre et acier inoxydable 9m27 x 8m91 x 10m23. Musée Guggenheim Bilbao

Maman, appartient à une série qui s'inspire de l'araignée, un motif qui apparaît dans ses dessins dès les années 1940. Les araignées, que Bourgeois présente comme un hommage à sa mère, qui était tisseuse, mettent en évidence une mère à la fois protectrice et déprédatrice.

Gabriel Orozco, **Baleine Matrix**, 2006, os de baleine et crayon graphite

Squelette de baleine grise, recouvert de cercles exécutés à la mine de plomb et suspendu dans la nef centrale de la Bibliothèque à Mexico. Dessin sur l'os véritable. Récupère un squelette de baleine dans une réserve naturelle au Mexique, et intervient dessus avec un dessin en rapport avec le squelette. Des cercles qui se heurtent et se chevauchent sont dessinés au compas. Réalisé avec des assistants.

Brian Jungen, **Cetology**, 2002, chaises plastiques

Daniel firman, **Elephant**, sculpture, Versailles

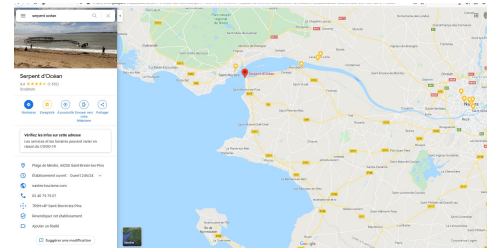
Damien Hirst, vache et requin coupés, conservés dans du formol.

La présentation et la réception de l'œuvre (auteur, intermédiaire, espace, spectateur)

LE PROJET DE L'OEUVRE (un travail de commande)

Un travail de commande par David Moinard pour le projet Estuaire

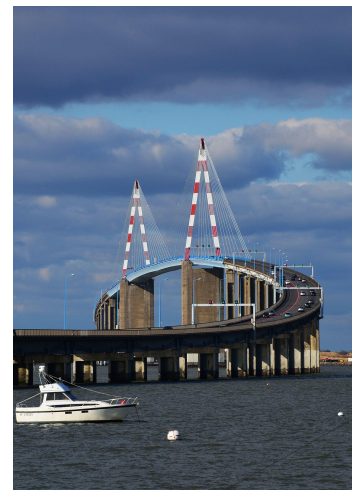
- Inclus dans un parcours touristique Nantes Estuaire (biennale/triennale d'art contemporain)
- Un travail de commande par David Moinard pour le projet Estuaire responsable de la programmation artistique de la manifestation (Estuaire, 3ème édition titrée Le paysage, l'art et le fleuve)
- Médiation par catalogue, brochure, site internet
- 2014, au HAB Galerie à Nantes, exposition conçue comme une sorte de suite

Estuaire Nantes<>Saint-Nazaire est un projet culturel pour la promotion de la destination Nantes Métropole. "Estuaire Nantes-Saint Nazaire", parcours artistique depuis 2007 .

C'est une collection d'œuvres d'Art Contemporain à Nantes, Saint Nazaire et sur les rives de l'estuaire de la Loire, à découvrir à vélo, à pied en voiture ou en croisière. C'est dans le cadre de ce festival que "Serpent d'Océan" de Huang Yong Ping a vu le jour .

Des œuvres in situ sont réalisées à Nantes, à Saint Nazaire et sur les 60 km de l'estuaire de la Loire qui relie les deux villes. Certaines créations étaient éphémères, d'autres sont installées définitivement sur le territoire. **La programmation artistique s'inscrit dans une logique de développement du territoire.** Estuaire accompagne **un projet politique : la construction de la métropole Nantes Saint-Nazaire.**

Des aménagements – chemins pédestres, gîtes, points de vue... – sont réalisés tout le long de ce parcours artistique. Les œuvres de cette collection permanente, sont réparties sur plusieurs communes et guident les spectateurs vers un lieu atypique ou un site remarquable de l'estuaire. Entre réserves naturelles fragiles et bâtiments industriels gigantesques, l'estuaire de la Loire est un territoire complexe. Tous les sites sont accessibles librement.

Rapport au lieu : œuvre in situ

- Lieu industriel et touristique, de passage
- Rapport au paysage : naturel et industriel = mer, rivage, pont
- Échos formels avec les éléments du paysage (naturel et construit, vertèbres évoquent les carrelets de pêche)
- Prise en compte du rythme naturel (entropie : aller vers l'état de destruction) et du mouvement de la marée
- La ligne des vertèbres du serpent de l'estuaire de la Loire fait écho à la

courbe du pont de saint-Nazaire, visible à l'arrière-plan, nature et industrie se répondent.

Œuvre accessible

- Œuvre dans l'espace public (gratuit, parcours d'art contemporain) mais aussi objet de méditation
- Faire en sorte que le public prenne part au flux du monde
- Programmation estivale
- Espace réel du paysage local (Glocal)
- Points de vue d'ensemble/tourner autour/dedans
- Le format monumental interpelle : Limites de l'œuvre questionnées par le paysage (immensité spatio-temporelle) : le spectateur se sent minuscule, doit sortir du monde perçu à son échelle, sortir de lui-même

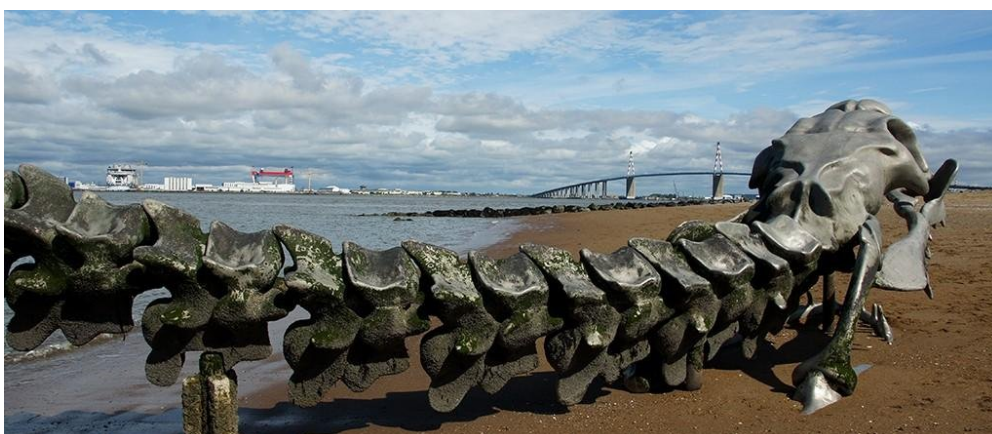

Domaines des démarches de création : penser l'œuvre, faire l'œuvre

« Participer à *Magiciens de la terre* a été le tournant le plus important de ma carrière artistique. Venant de Chine, je suis arrivé en France avec seulement un « projet » pour le mettre en œuvre et le réaliser sur place pour l'exposition. Depuis les années 1990, ceci a constitué ma méthode de travail. Elle m'a également permis de lutter contre la scène internationale de l'art contemporain tout en étant accepté par elle, et de me dépasser tout en restant moi-même. » HYP

Les œuvres de HYP peuvent apparemment se rapprocher de celles des artistes occidentaux. Elles forment une synthèse subtile entre le conceptuel à la Duchamp et la sagesse antique chinoise. Pour y parvenir, HYP a construit sa démarche dans un mouvement de retrait constant par lequel il esquisse toute définition restrictive de sa pratique. Il prétend être dans la position d'un augure se contentant de laisser le jeu des événements créer des situations qu'il paraît accompagner. Sa stratégie d'agir sans agir lui permet de trouver sa place dans la logique du déroulement du processus soumis à la respiration du monde, se laissant porter par le mouvement et où les occasions font œuvre (ce qui est effectivement le message fondamental du Yi king). Article <https://journals.openedition.org/marges/259?lang=en>

- Penser l'œuvre, faire l'œuvre : de l'occasion comme déclencheur d'idée d'œuvre (projet) à un schéma de création projectif
- Méthode de travail : **répondre à une sollicitation précise, à une commande** (un déclencheur d'idée non choisi par lui)
- La monumentalité en question : Œuvre de commande qui offre l'Estuaire comme espace d'exposition (échelle du paysage), nécessité d'en passer par esquisses, croquis, études, maquette de pré-projet d'autant que l'œuvre nécessitera la collaboration d'une fonderie

Interdisciplinarité : Liens entre arts plastiques et architecture, paysage et design d'espace : la sculpture monumentale dans le paysage

—> VOIR CORPUS DE PREMIÈRE SUR IN SITU (SMITHSON, spiral jetty)

—> rapprochement avec la question du paysage chez Monet (quel paysage chez HYP et Monet ?)

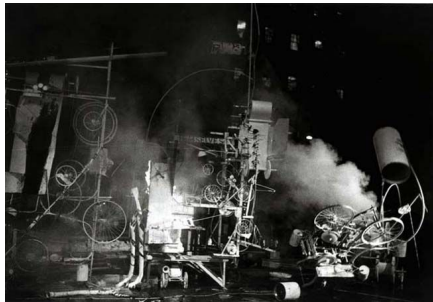
Jean de Bologne, *le Colosse de l'Apenin* (Jupiter), 1579-83, 14 m.

- Sculpture en plein air (tradition), la figure de Jupiter semble surgir de la pierre et du bosquet derrière
- Nature et culture, œuvre in situ

Questionnements transversaux : L'artiste et la société : face à l'histoire et à la politique.

—> Mettre en scène une vision du monde en mutation

Pensez à l'engagement Xiamen dada de HYP et une démarche nihiliste proche du dadaïsme (« Tant que l'art n'est pas détruit, la vie n'est pas tranquille »)

Jean Tinguely, *Hommage à New-York*, 1960, assemblage s'autodétruisant.

- La destruction créative comme processus artistique
- Montrer la destruction de la machine

Chris Burden, *Tête de Méduse*, 1990, 427 cm de diamètre. contreplaqué, acier, ciment, pierres, modèles réduits, cinq voies ferrées et sept trains.
- Le monde compressé par les activités humaines

Ai Wei Wei, *Ai WeiWei, dans la pose d'Aylan Kurdi*, 2015, photographie.
- AWW pose sur le ventre, comme Aylan Kurdi, l'enfant syrien noyé dans la nuit du 2.09. 2015 sur une plage turque et dont la photo est devenue immédiatement le symbole des réfugiés
- Hommage ? Dénoncer ? Provoquer ? Prendre position...

L'œuvre comme projet :

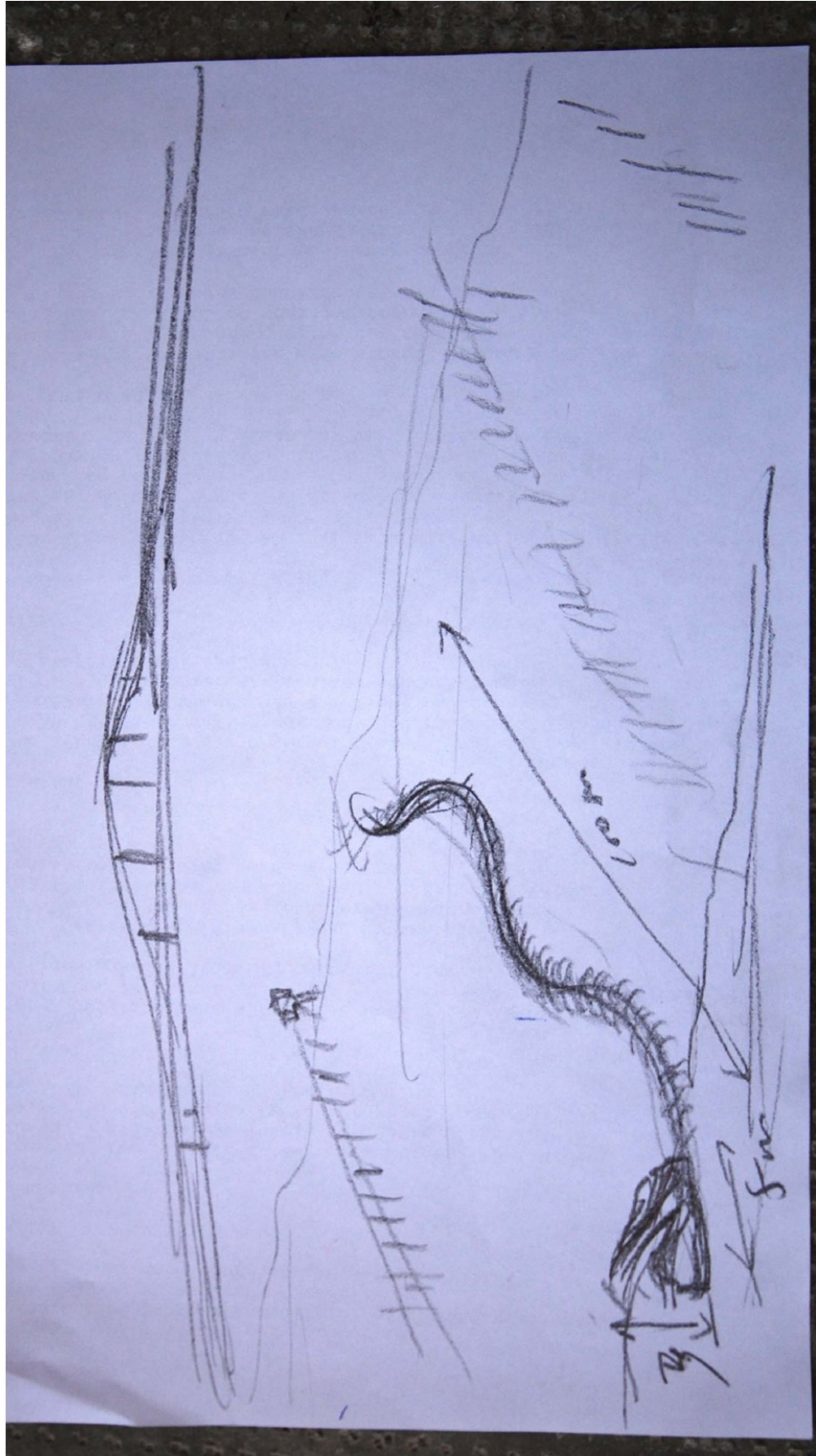
- La prise en compte et l'acceptation de la transformation de la couleur (qui repose sur du « laisser-faire ») montrent que l'œuvre est aussi conçue comme un projet évolutif
- C'est « agir sans agir » (une sorte de philosophie du Yi king)

De la conception à la réalisation

Citations de l'artiste : « Depuis mon arrivée en France, je me suis intéressé à la question de l'altérité. L'animal représente l'autre, parfois menaçant. A la vue de ce serpent avec la queue grande ouverte, peut-être certains visiteurs auront-ils peur. On peut associer cet animal qui mue aux transformations que nous vivons. Pour moi, il s'agit plutôt de prendre du recul et de proposer une œuvre qui renvoie à toutes les réflexions possibles sur l'organisation du monde actuel... ». [Lien vers la source de cette citation](#)

« Cette œuvre est-elle grande ou petite ? Si vous comparez avec une montagne ou l'océan, elle est très petite en fait, c'est une question d'échelle, de manière de voir le monde aujourd'hui. Avec la globalisation le monde est devenu petit. Mais si nous laissons notre imagination aller au-delà, le monde n'est pas si petit. » Huang Yong Ping

Esquisse
de Huang Yong Ping

Réglage de l'ouverture de la tête

Inventaire des pièces :

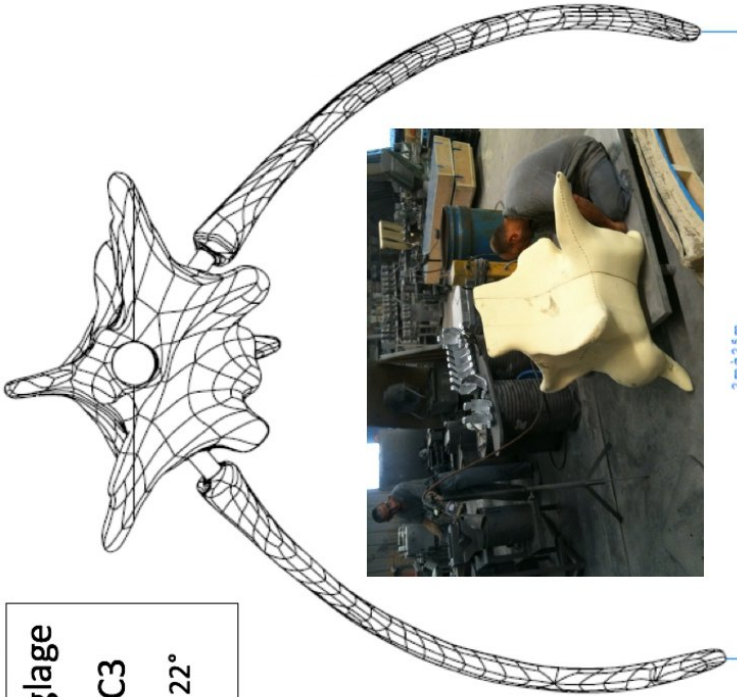
Maquette

Pré réglage

V3 + C3

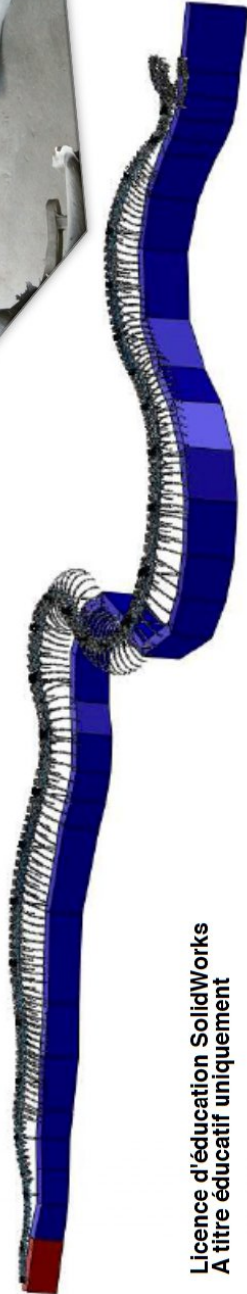
Angle 22°

- 34 pieux de diamètre 140 cm (29 pour le corps et 5 pour la tête)
- 30 tubes de diamètre 80 cm
- 1 tube horizontal diamètre 140 cm (moelle épinière)
- Analyse corrosion : durée de vie requise 20 ans

Ecartement Cotes :	
V3-9 = 2 m	→
V3-13 = 2.25 m Traversantes	→
V3-17 = 2.5 m	
V3-132 = 2.5 m	→
V3-137 = 2.2 m Traversantes	→
V3-140 = 2 m	

Technique du moulage en aluminium :

Licence d'éducation SolidWorks
A titre éducatif uniquement

Collaboration

Tout travail de moulage d'une sculpture monumentale suppose de nombreux assistants (mouleurs, fondeurs).

Exemple : le sculpteur **Auguste Rodin** sculptait ses œuvres en argile ou en plâtre, mais ce sont des **praticiens** (**Camille Claudel, Antoine Bourdelle, Aristide Maillol, Constantin Brancusi, ...**) qui les taillaient dans le marbre, et des **fondeurs** qui les coulaient dans le bronze.

Prototype en France

L'aluminium est un métal malléable, ductile (peut être allongé, étendu, étiré sans se rompre) argenté, peu altérable à l'air ou à l'eau (ne rouille pas) et peu dense (très léger). C'est le métal le plus abondant de l'écorce terrestre. Il peut être facilement usiné et moulé (liquide à 650° / le bronze l'est à 1200°).

Fabrication en Chine : fonte d'aluminium

Prototype à échelle 1 en polystyrène d'après modélisation 3D

