

L'OBJET DANS L'ART

Quelques aspects

REPRÉSENTER L'OBJET

L'objet traverse la tradition picturale occidentale dès l'antiquité. Mais c'est au XVIe siècle que la représentation de l'objet inanimé devient autonome et constitue un genre à part entière, celui de la **nature morte**, qui se canonisera alors en tant que peinture d'objets qui posent, comme suspendus dans le temps et agencés par la main de l'artiste.

Crânes, instruments de musique, miroirs, corbeilles de fleurs et de fruits semblent enfermer le spectateur dans le monde muet des choses. Les XVIe et XVIIe siècles hollandais seront riches en tables servies de verres transparents et de fruits épluchés, tandis que les *vanités* s'affirment en France où brillera un siècle plus tard le génie incontesté de ce genre : **Chardin**.

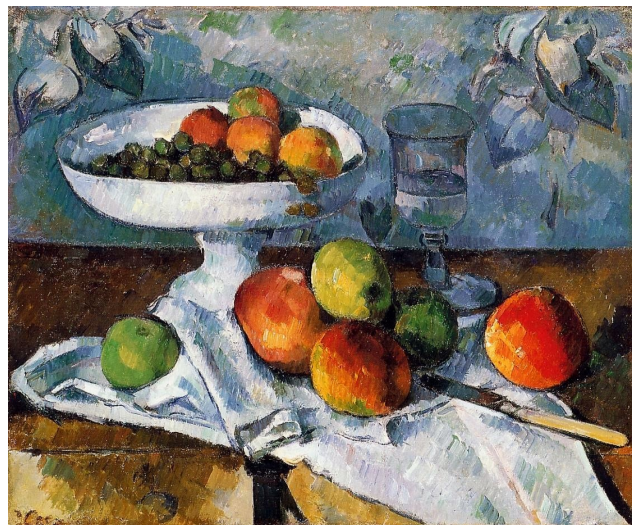
Cézanne fera de la nature morte, car elle présente un répertoire inépuisable de formes, de couleurs et de lumières, le champ de prédilection de sa création picturale. Les **cubistes** y verront le genre le mieux adapté pour rendre, en peinture, la question de la représentation de l'espace. Déjà en 1912 avec sa révolutionnaire ***Nature morte à la chaise cannée***, **Picasso** introduit dans le tableau un bout de toile cirée pour le cannage et une corde pour matérialiser l'ovale du cadre. Des éléments prélevés au réel remplacent donc, par endroits, la représentation et dialoguent avec les parties peintes. L'objet ou plutôt des fragments d'objets réels envahissent la représentation.

(source Centre Pompidou)

La représentation de l'objet et de l'espace avec les expériences cubistes chez Braque et Picasso notamment va bouleverser le champ de la peinture et de l'art plus généralement. La peinture cherche dès lors à représenter un espace et des objets dans toutes ses dimensions. Il s'agit de rendre l'espace et avant tout l'espace. C'est la période du cubisme analytique. Cette période clos aussi une histoire de la représentation de l'objet qui commence avec les natures mortes du XVIe siècle. Les cubistes, après Cézanne, vont épuiser leur sujet, ouvrant la peinture après eux à d'autres expérimentations, délaissant notamment la représentation du réel (voir les surréalistes par exemple).

Jean Simeon Chardin, *Nature morte*, huile sur toile, env 1730

Paul Cézanne, *Nature morte au compotier*, huile sur toile, 1879

Georges Braque, *cinq bananes et deux poires*, huile sur toile

Picasso, *Nature morte à la chaise cannée*

DÉTOURNER L'OBJET

Jugeant l'incapacité et une certaine faiblesse de la peinture à représenter l'espace réel, et même à rendre compte du réel, Duchamp va opérer un acte fondateur de l'art moderne en inventant le **ready-made**. Parce qu'il se méfie trop de ce qu'il appellera « *l'art rétinien* » qu'est la peinture pour faire davantage confiance au réel et aux objets réels.

L'objet quotidien manufacturé devient œuvre d'art par la seule déclaration de l'artiste et par son implantation dans une galerie, sur un socle. De 1917 date son ready-made le plus connu, le célèbre urinoir retourné et rebaptisé *Fontaine*. Présenté au salon des indépendants, à New York, sous un pseudonyme (R Mutt), le jury dont il fait lui-même partie le refuse, scandale par lequel commencent l'épopée et le succès des ready-made.

Marcel Duchamp, Fontaine, 1917

Définition ready-made :

Objet ou ensemble d'objets sans aucune élaboration, élevé au rang d'objet d'art par le seul choix d'un artiste.

Duchamp à propos du ready-made :

« En 1913 j'eus l'heureuse idée de fixer une roue de bicyclette sur un tabouret de cuisine et de la regarder tourner.

Quelques mois plus tard j'ai acheté une reproduction bon marché d'un paysage de soir d'hiver, que j'appelai « Pharmacie » après y avoir ajouté deux petites touches, l'une rouge et l'autre jaune, sur l'horizon.

A New York en 1915 j'achetai dans une quincaillerie une pelle à neige sur laquelle j'écrivis « En prévision du bras cassé » (*In advance of the broken arm*).

C'est vers cette époque que le mot « ready-made » me vint à l'esprit pour désigner cette forme de manifestation.

Il est un point que je veux établir très clairement, c'est que le choix de ces ready-mades ne me fut jamais dicté par quelque délectation esthétique. Ce choix était fondé sur une réaction d'indifférence visuelle, assortie au même moment à une absence totale de bon ou de mauvais goût... en fait une anesthésie complète.

Une caractéristique importante : la courte phrase qu'à l'occasion j'inscrivais sur le ready-made.

Cette phrase, au lieu de décrire l'objet comme l'aurait fait un titre, était destinée à emporter l'esprit du spectateur vers d'autres régions plus verbales. Quelques fois j'ajoutais un détail graphique de présentation : j'appelais cela pour satisfaire mon penchant pour les allitérations, « un ready-made aidé » (*ready-made aided*).

Une autre fois, voulant souligner l'antinomie fondamentale qui existe entre l'art et les ready-mades, j'imaginai un « ready-made réciproque » (*reciprocal ready-made*) : se servir d'un Rembrandt comme table à repasser !

Très tôt je me rendis compte du danger qu'il pouvait y avoir à resservir sans discrimination cette forme d'expression et je décidai de limiter la production des ready-mades à un petit nombre chaque année. Je m'avisai à cette époque que, pour le spectateur plus encore que pour l'artiste, l'art est une drogue à accoutumance et je voulais protéger mes ready-mades contre une contamination de ce genre.

Un autre aspect du ready-made est qu'il n'a rien d'unique... La réplique d'un ready-made transmet le même message ; en fait presque tous les ready-mades existant aujourd'hui ne sont pas des originaux au sens reçu du terme.

Une dernière remarque pour conclure ce discours d'égomanaïque :

Comme les tubes de peintures utilisés par l'artiste sont des produits manufacturés et tout faits, nous devons conclure que toutes les toiles du monde sont des ready-mades aidés et des travaux d'assemblage.»

Les assemblages d'objets

En 1913, Marcel Duchamp expose une "sculpture" appelée *Roue de bicyclette*. Deux objets quotidiens sont assemblés et collés l'un sur l'autre par l'artiste : une roue de bicyclette et un tabouret. Ici rien ne sort de la main de l'artiste, qui réalise un collage tridimensionnel en assemblant deux objets usuels.

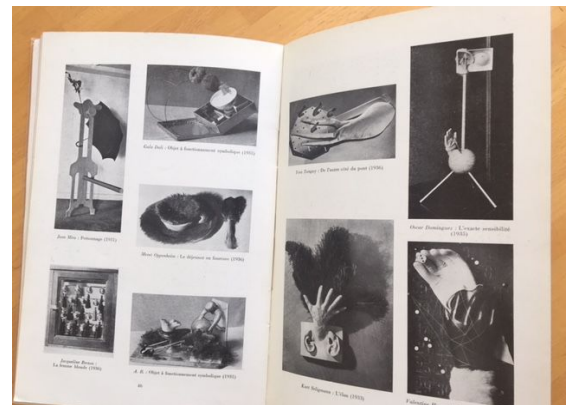
L'œuvre de Marcel Duchamp bouleverse radicalement l'art du 20e siècle. Il ouvre la voie aux démarches avant-gardistes les plus extrémistes.

Depuis, l'objet sort du cadre de la peinture et envahit le monde réel se présentant en tant que tel dans la scène de l'art. Il se prêterait aux détournements et aux assemblages les plus surprenants des **surréalistes**, aux "accumulations", "compressions" et différents "pièges" des **Nouveaux réalistes**, en passant par l'adhésion enthousiaste et critique à la fois du **Pop art** américain qui a fait d'une société de consommation et de ses objets le sujet principal de son art. L'objet interpelle l'art au XXe siècle, son statut et ses limites, qu'il repousse de plus en plus loin.

Les assemblages décalés des surréalistes

Fidèle au principe de leur esthétique, illustrée par la phrase de Lautréamont : "**Beau comme la rencontre fortuite d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table de dissection**", l'objet surréaliste est le fruit du **collage d'objets les plus inattendus, issus de la rencontre de deux réalités différentes** sur un plan qui ne leur convient pas. L'effet recherché est toujours la surprise, l'étonnement, le dépaysement comme celui provoqué par l'irruption du rêve dans la réalité. L'association d'objets se faisant au nom de la libre association de mots ou d'idées qui, selon Freud, domine l'activité inconsciente et en particulier l'activité onirique.

Extrait du dictionnaire abrégé du surréalisme, André Breton et Paul Eluard.

Les surréalistes

Victor Brauner, *Loup-table*, 1939-1947
Bois et éléments de renard naturalisé

MAN RAY (1890-1976), *Le cadeau*,
1921 - 1972, fer à repasser et 14

s'étant particulièrement intéressés à l'objet, le *Dictionnaire abrégé du Surréalisme* propose une panoplie d'objets artistiques : **objets réels et virtuels, objet mobile et muet, objet onirique, objet fantôme**, etc. Ce qui réunit ces différentes déclinaisons de l'objet est leur charge inconsciente et symbolique, l'appel à une surréalité que les surréalistes trouvaient plus réelle que le réel lui-même.

Accumulation d'objets : art de la dénonciation

Le Nouveau Réalisme

Fondé en 1960, il rassemble des artistes comme Yves Klein, Arman, Jean Tinguely, [César](#) ou encore Jacques Villeglé. Le dénominateur commun de ces artistes est le recours aux objets sous forme d'assemblages, d'accumulations ou de compressions. **Les objets ainsi piégés s'exposent comme des reliques de notre société.** Ainsi exposés, ils sont également détournés de leur finalité initiale et tendent à nous faire réfléchir sur l'usage que nous en faisons au quotidien et sur nos modes de vie.

ARTERIOSCLEROSE, Arman, 1961

César, sans titre, compression d'objets

ARMAN (1928-2005), Home sweet home II, 1960, accumulation dans une boîte fermée par un plexiglas, 130x150x25 cm.

Le Pop Art

L'objet en tant que marchandise promu par la société de consommation se met en place, dans les années soixante, avec son langage publicitaire et ses mass-media. Déjà vers la fin des années cinquante, des artistes comme **Robert Rauschenberg et Jaspers Johns** avaient réagi contre les derniers sursauts de **l'Expressionnisme abstrait**, trouvant dans **l'esprit antiacadémique de Dada** et dans **la figure de Duchamp** leurs **inspireurs**. Ces artistes prônent un retour au réel et si Rauschenberg intègre dans ses immenses tableaux, les **Combine-paintings**, des objets usagés de toutes sortes (journaux tabourets, lits, bouteilles de Coca, etc.), Johns réalise des peintures du drapeau américain ou des cibles de tir qui sont des peintures littérales de l'objet en question.

Brillo boxes, Andy Warhol, 1964

Chez les pop artistes américains l'objet n'est que rarement introduit tel quel. Il est reproduit en trompe-l'œil ou sous une forme grotesque par des agrandissements qui en altèrent le sens, en soulignant la trame, paraissant parfois plus réel que le réel lui-même jusqu'à toucher l'irréel et l'inquiétant.

Imiter les objets

OLDENBURG Claes (né en 1929), Buried bicycle (Vélo enterré), 1990, détail, roue de 2,8x16,3x3,2 m, Paris, Parc de la Villette.

Andy Warhol, "Campbell's Soup Cans" (1962), Acrylique et liquitex en sérigraphie sur toile, série de 32 toiles de 50,8 x 40,6 cm chacune

JOHNS Jasper (né en 1930), Painted bronze, 1960, huile sur bronze, 14x20,3x12,1 cm, Bâle, Kunstmuseum

KOONS Jeff (né en 1955), Balloon-dog (Ballons en forme de chien), Magenta, 1995-2000, acier chromé inoxydable

Mettre en scène l'objet

Joseph Beuys, Infiltration homogène pour piano à queue, 1966 Piano à queue recouvert de feutre et tissus, 100 x 152 x 240 cm

Joseph Beuys, artiste allemand de l'après guerre assemble Objets et matériaux liés à une symbolique toute personnelle ancrée dans sa biographie participant d'un art à visée sociale dans une société malade.

En associant un piano, instrument de musique et porteur d'ondes sonores, au feutre, matériau symbole de vie et de survie pour l'artiste, Beuys veut faire de cet objet un vecteur d'énergie. L'objet se déguise, et se devine derrière le tissu qui l'ouvre à d'autres expériences sensibles. **"Les deux croix, dit Beuys, signifient l'urgence du danger qui menace si nous restons silencieux [...] Un tel objet est conçu pour encourager le débat et en aucun cas comme produit esthétique."**

Joseph Kosuth

—> La chaise, la définition de la chaise, la représentation de la chaise. Oeuvre manifeste de l'art conceptuel.

KOSUTH Joseph (né en 1945), One and three chairs, 1965, chaise en bois et deux photos, l'une de la chaise et l'autre de la définition du mot "chair" (chaise), 200x271x144 cm, New-York, MOMA.

Reprises contemporaines

la production contemporaine continue de marcher dans les pas de Duchamp en poussant le procédé à l'extrême.

KOONS Jeff (né en 1955), New Hoover Deluxe Shampoo Polishers, 1986, aspirateurs alignés sous vitrine.

Untitled (Portrait of Ross in L.A.), Félix Gonzalez Torres, 1991

Pharmacy, Damien Hirst

Three Ball 50-50 Tank, Jeff Koons, 1985

WURM Erwin (né en 1954), Truck (Camion), 2005.