

LES OBJETS

Cette fiche peut concerner toutes les disciplines dans le cadre de l'enseignement transversal de l'**histoire des arts** pour tous les niveaux car elle est un point d'appui pour le développement de la capacité à situer les œuvres dans le temps et dans l'espace, ainsi qu'à effectuer des rapprochements entre œuvres à partir de critères précis.

Périodes historiques : de la Renaissance au XXIème siècle.

1er degré

Arts visuels : analyse d'œuvres, des constituants plastiques (forme, couleur, structure, composition), mise en contexte dans l'histoire de l'art (place de la nature morte parmi les différents genres de peinture).

Place de l'objet dans l'art contemporain, jeux sur son usage et son détournement.

Histoire des arts : mise en contexte historique avec le siècle des Lumières, de l'émergence de la critique d'art, notamment avec les *Salons* de Diderot, qui est, avec D'Alembert, l'auteur de *l'Encyclopédie, dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers* (textes et gravures au service de la diffusion des idées et du développement intellectuel).

Collège

Thématique "Arts, ruptures, continuités"

Lycée

Thématique : "Arts, réalités, imaginaires" (piste : l'art et le réel) ou "Arts, goût, esthétiques" (piste : l'art et ses classifications).

Arts plastiques

6e : L'œuvre et l'objet

5e / 4e : Images, œuvres, réalité et fiction.

Objets réels et objets représentés

1

3

2

Udo Koch

Né en 1958 à Offenbach (République fédérale d'Allemagne), il vit à Francfort-sur-le-Main (Allemagne).

Bavaria, 1991

Thière en porcelaine et plâtre, 18,3 x 24 x 15,5 cm

Œuvre réalisée dans le cadre des Ateliers Internationaux du Frac des Pays de la Loire

Œuvre de la collection du Frac des Pays de la Loire - Acquisition en 1992

Cliché : droits réservés

1. Corbeille de raisins avec trois pommes d'api, une poire et deux massepains, 1764, huile sur toile, 32 x 40 cm

2. Pêches et prunes, vers 1764, huile sur toile, 21 x 32 cm

3. Fruits, bouteilles et pots de faïence, vers 1764, 21 x 32 cm

Œuvres de la collection Eveillard de Livois, Angers, entrées en 1799

Cliché musées d'Angers, photo P. David

A propos des œuvres, éléments pour une réflexion pédagogique

Jean-Baptiste-Siméon Chardin

***Corbeille de raisins avec trois pommes d'api, une poire et deux massepains*, 1764**

***Pêches et prunes*, vers 1764**

***Fruits, bouteilles et pots de faïence*, vers 1764**

La première nature morte est composée de manière pyramidale : une corbeille au centre posée sur une table. Elle est remplie de raisins blancs et noirs, qui semblent juteux et dont la peau translucide reflète des taches de lumière. Au premier plan, de part et d'autre, pommes, poires et massepains apportent d'autres nuances colorées et complémentaires : des rouges et des verts, tandis que la touche nuance la surface des fruits, lisses, brillants ou ternes. Diderot décrit ainsi la manière de peindre de Chardin : "*Il a de commun avec la manière heurtée, que, de près on ne sait pas ce que c'est et qu'à mesure qu'on s'éloigne l'objet se crée et finit par être celui de la nature*".

Les deux autres œuvres présentent des compositions linéaires, suivant une ligne claire correspondant au bord de la table. Pour *Pêches et prunes*, l'artiste joue avec des formes simples, des boules disposées en frise dont il fait varier la grosseur, la texture et la couleur. Le rouge-orangé des pêches contraste avec le vert acide ou vert doré des prunes, tandis que la touche du peintre cherche à restituer à la fois le volume des fruits, mais également leur toucher lisse ou granuleux et peut-être même leur texture interne plus ou moins ferme ou mûre.

La dernière œuvre ajoute aux fruits des objets, bouteille et pot de faïence, qui se répondent à gauche et à droite de la composition. Les deux objets s'opposent par la forme, la couleur et la qualité de leurs matériaux. La bouteille est haute et élancée ; sa couleur sombre porte des éclats de lumière sur le verre, mais se confond avec l'arrière-plan. Le pot de faïence blanc présente au contraire une forme compacte et une surface plus mate. Par contraste avec le fond, la forme se détache en avant de la composition. Entre le noir et le blanc, des fruits ronds aux couleurs chaudes : des bruns, orangés, rouges font chatoyer l'ensemble de la peinture. Des radiographies de cette œuvre ont fait apparaître des changements de position de la bouteille, initialement plus centrée. Un regard attentif sur le fond permet d'en déceler la trace. Ces repentirs témoignent des hésitations de Chardin pour la composition définitive de l'œuvre.

Udo Koch, *Bavaria*, 1991

Révélé pour la beauté de sa matière et les reflets de lumière par des peintres comme Jean-Baptiste Siméon Chardin au XVIIIe siècle, l'objet utilitaire a été représenté de manière illusionniste, sensuelle, dans l'histoire de la peinture classique, dans ce genre dit "mineur", qu'est la nature morte.

Des années 1960 à aujourd'hui, l'objet ordinaire tient une place centrale dans la production artistique. Depuis le début du XXe siècle, siècle du triomphe et du pouvoir de l'objet, les artistes ne se sont pas contentés de figurer ou de représenter ce témoin matériel de notre époque, ils l'ont directement utilisé comme matière artistique (en cela Pablo Picasso et Marcel Duchamp ont été des précurseurs).

Dans les œuvres réalisées avec des théières de différentes origines, Udo Koch recherche la visualisation du vide entre le renflement du récipient et l'emplacement du bec verseur. Cette inversion du vide et du plein par lequel le vide est rendu tangible se manifeste également dans les travaux sur les flacons et les bouteilles, les espaces entre les doigts ou entre les éléments graphiques de logos de marques de fabrique très connues.

"Le vide n'est pas rien. Il n'est pas non plus un manque. Dans la matérialisation plastique, le vide intervient comme élément créateur de lieux qu'il recherche et projette". Martin Heidegger, *Die Kunst und der Raum Erker*, 1969

Contrairement à ce que nous pouvons observer dans dans d'autres groupes d'œuvres de Koch, dans la série des théières, l'objet et le moulage en plâtre de l'espace négatif sont présents en même temps. La réalité fonctionnelle de la théière s'associe à la réalité de l'espace qui l'entoure pour donner un signe plastique. Dans les travaux - notamment les dessins - sur les espaces de la main ou entre les éléments végétaux, l'objet de départ disparaît au profit de l'espace négatif et de sa présence latente. C'est précisément l'absence des formes des objets initiaux qui donne aux "modèles" de Koch une puissance évocatrice particulière pour faire apparaître comme une totalité ce fragment d'espace qu'est l'espace intermédiaire. Transposé sur le plan plastique, cet espace intermédiaire, devenu forme, suggère la présence directe du corps lui-même. Par cet anthropomorphisme distordu échappant à toute contrainte de la représentation, les choses pénètrent directement dans le sujet perceptif.

La confrontation de ces œuvres

Ces œuvres posent la question de l'agencement des formes et des objets dans une composition plastique. Les œuvres de Chardin s'intéressent à leur représentation en deux dimensions et à l'imitation de la nature. Les objets sont d'ailleurs peu importants, mais la manière dont l'artiste désire les peindre est une étude sérieuse : restituer les masses générales, les rondeurs, les textures, les tons de la couleur, les effets de lumière et d'ombre. Les objets délimitent des espaces, des pleins et des vides, aussi bien sur une surface en deux dimensions que dans un espace réel. Udo Koch s'intéresse à la forme positive des objets, mais également à la matérialisation des formes négatives, aux espaces intermédiaires.

Les natures mortes de Chardin ne sont pas des vanités, comme le sont d'autres œuvres des collections du musée des Beaux-Arts d'Angers : la *Nature morte aux raisins* de Jan Pauwel Gillemans dit l'Ancien (1665) et la *Nature morte aux fruits et au verre de Venise* de Isaac Denies (dernier quart du XVIIème siècle). Dans les vanités, les fruits, les objets, parfois des crânes, symbolisent la brièveté de la vie. Pour Chardin, les fruits et objets n'expriment rien d'autre que son désir de rendre la nature avec le plus de vérité. Ce que les deux artistes peignent, c'est l'invisible, la sensation...

Pour prolonger la réflexion

Parmi les œuvres du **Frac**, voir celles de **Hubert Duprat** (objet précieux, notion d'échelle, fabrication de l'objet), de **Patrick Neu** (objet fabriqué, objet souvenir, bibelot, miniature, fragilité), **Daniel Dewar et Grégory Gicquel** (détournement d'objets, l'objet comme matériau).

Autres artistes

XVIème siècle : Hans Holbein (*Les Ambassadeurs*)

XIXème siècle : Paul Cézanne

XXème siècle : Giorgio Morandi, Joseph Cornell, Claes Oldenburg, Daniel Spoerri...