Analyser une sculpture

Document réalisé par Corinne Bourdenet, enseignante en arts plastiques

Introduction de l'analyse

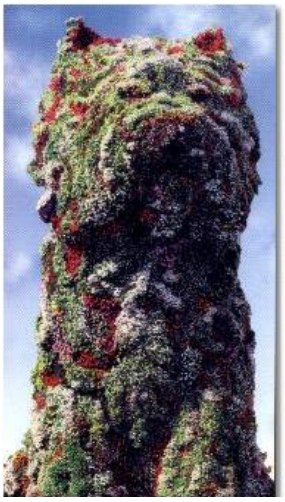
Puppy de **Jeff Koons**,
1992
Situé à l'entrée du musée Guggenheim
à Bilbao (Espagne) construit par Frank Gehry

Cette œuvre est devenu la mascotte de Bilbao.

Identification de la sculpture : cartel de l'œuvre

- Nature : sculpture figurative (on reconnaît très facilement que c'est un chien assis)
Gigantesque terrier West Highland sculpté et couvert de fleurs fraîches de différentes couleurs, vert, jaune, rose, violet, rouge irriguées par un système interne. Les fleurs étant éphémères, les couleurs du chien le sont aussi.

Photographies de la sculpture au fil des saisons :



- Sujet : sculpture animalière

Un artiste comme **François Pompon** est devenu très célèbre pour ce sujet en sculpture. Il ne sculpta que des animaux toute sa vie. Ex : **L'Ours blanc**, 1928-1929, pierre de Lens, musée d'Orsay, Paris.

Jeff Koons a une **approche réaliste** de la figure du chien : son **Puppy** prend forme sur une structure en acier inoxydable dessinée à l'aide d'un logiciel de modélisation en 3D au plus près de la forme réelle.

La sculpture a une **fonction symbolique** : elle est placée à l'entrée du musée Guggenheim à Bilbao (Espagne) construit par l'architecte **Frank Gehry** comme s'il y montait la garde, tel **Cerbère** (Dans la mythologie grecque, Cerbère est le chien à trois têtes gardant l'entrée des Enfers).
Il possède un système d'arrosage sophistiqué pour maintenir en vie les milliers de fleurs qui le recouvre. Une fois par an les fleurs de Puppy sont changées avec l'aide des écoliers de la ville.

- Style : Avec ce chien, Jeff Koons fait une allégorie des jardins « *à la française* » bien organisés et ordonnés où la nature est domptée (sculptée). Cela s'appelle l'art topiaire.

Une topiaire désigne un arbuste ou un arbre taillé en forme géométrique, animale, voire même humaine. Un ensemble de topiaires peut figurer une scène. Le mot topiaire vient du latin topiarius qui désignait un jardinier chargé aussi bien de la création que de l'entretien d'un jardin en Grèce ou à Rome.

Exemple dans les jardins du Château de Versailles avec la sculpture de Jeff Koons intitulée **Split-Rocker** :

L'une de ses dernières créations, *Split-Rocker*, est une sculpture réalisée avec plus de 100 000 fleurs. Elle représente pour une moitié un *Dino*, pour une moitié un *Pony*, tous deux issus de l'imagerie de l'enfance. Elle a été acquise par François Pinault (homme d'affaire, grand patron français, collectionneur) en 2001.

JEFF KOONS

SPLIT-ROCKER
2000

COLLECTION ARTIS

L'installation du *Split-Rocker* dans le Jardin de Versailles est une production de l'Établissement Public du musée et du domaine national de Versailles et de Château de Versailles Spectacles dans le cadre de l'exposition*Jeff Koons - Versailles*
(10 septembre – 14 décembre 2008)

Métier d'art : jardinier topiaire

Fleurissante à Versailles depuis le XVIIe siècle, la topiaire est une composante essentielle du jardin à la française tel que conçu par André Le Nôtre. Au château de Versailles, l'art délicat de la taille de topiaires est transmis à chaque génération de jardiniers par celle qui la précède. Aujourd'hui, les jardiniers de Versailles entretiennent quelques 700 topiaires, taillées dans une soixantaine de formes différentes. Ces topiaires amplifient les rythmes des broderies et magnifient les effets de perspective.

- Dimensions :

- Hauteur 12 m x 8 m de large x 9 m de long
- Proportions par rapport au corps du spectateur : 6 fois plus haute qu'un adulte, c'est une sculpture **monumentale**.
- Nous pouvons la voir de près et de loin : son emplacement sur le parvis devant le musée permet une distance variable (de loin, de près).
- Cette sculpture pèse 15 tonnes.

- **Date de réalisation** : il existe plusieurs versions de cette oeuvre

1992 Puppy devant la résidence d'Arolsen (château de Bad Arolsen, dans le nord de la Hesse, Allemagne)
Ce Puppy a été commandité par trois acheteurs d'art pour orner l'esplanade du château à l'occasion de la **Documenta IX** (exposition d'art moderne et contemporain qui se tient tous les cinq ans, à Cassel dans le Land de Hesse et dure toujours 100 jours).

vue d'ensemble de l'entrée du château

vue avec le Puppy

1995 Puppy devant le musée d'art contemporain de Sydney
1997 La version de Sydney est déplacée devant le musée Guggenheim pour son inauguration (17/10/1997).

exposition à Sydney….

puis à Bilbao

Il était question de déplacer à nouveau cette sculpture à Sydney pour les jeux olympiques de 2000 mais les habitants de Bilbao ont refusé. Pour eux, le musée Guggenheim de Bilbao est devenu la « niche » de Puppy !

2000 Autre version Puppy devant le Rockefeller Center, New York

2002 Depuis cette date, cette oeuvre appartient au collectionneur américain Peter Brant et est exposée dans les jardins de sa fondation, la Brant Foundation, dont l'entretien de l'animal domestique lui coûte environ 75000$ par an.

- Type de sculpture (rendu en 3D) : ronde-bosse. Nous pouvons en faire tout le tour, en voir toutes les faces.
Composition en pied : l'animal assis est entier.

- Matériaux : acier inoxydable pour la structure, terreau et plantes en fleur d'une large variété (entre 20 000 et 60 000 plantes) de bégonias, pétunias, renoncules et autres lobélies.

- Technique : mixte (structure soudée), grillage métallique pour modeler les formes, taille topiaire pour les végétaux

- Destination : Monument de l'art public, un exemplaire de cette sculpture a été exposé en différents endroits. Ces différents lieux permettent d'interroger les relations entre cette sculpture et les édifices.

Puppy et Musée Guggenheim de Bilbao : opposition de textures, de surfaces, de couleurs…

Bilbao est une ville portuaire (port de pêche) et industrielle du nord de l'Espagne, considérée au début du XXème siècle comme l'une des plus riches du pays, siège de nombreuses compagnies, notamment basque-espagnoles, tournées vers l'industrie métallurgique et les chantiers navals. La guerre civile de la fin des années 30, puis par la suite la crise économique des années 70 mirent un frein préoccupant au développement économique de la ville. Le gouvernement basque saisit alors l'opportunité inespérée, au début des années 80, d'une nouvelle institution culturelle émanant des Américains, au bénéfice d'un projet de revitalisation économique de la ville.

A la demande des représentants basques, la Fondation Solomon R. Guggenheim signe le 27 février 1992 son engagement final avec le Président du gouvernement Basque, José Antonio Ardanza, dans la construction du Musée Guggenheim dont l'architecte Frank Gehry réalisera les plans. Sa structure en titane, en verre et en pierre calcaire se compose tel un immense paquebot revisité entre la vieille ville et la rivière Nevion. L'édifice s'étend sur environ 24.000 mètres carrés.

Puppy, icône et reflet des technologies modernes, devient la sentinelle du Musée Guggenheim de Bilbao.

Il fait « contrepoint » avec la sculpture de Louise Bourgeois exposée sur le côté du musée :

Louise Bourgeois
Maman, 1999
Bronze, marbre et acier inoxydable
Environ 9 m de haut
Fonte de 2001

2. Présentation de **l'artiste : biographie**

Jeff Koons avec son côté kitsch est à classer dans le courant du néo-pop (nouveau Pop Art). Il admirait Andy Warhol.
Pour la première rétrospective européenne consacrée à l'artiste et organisée au château de Versailles, le communiqué de presse officiel faisait état de 960.000 visiteurs. Cette exposition, qui s'est tenue de septembre 2008 à janvier 2009 arrive largement en tête de toutes celles organisées par le château de Versailles.
Le rapport annuel Artprice sur le Marché de l'Art Contemporain, estime que, concernant les recettes générées entre 2013 et 2014, Jeff Koons arrive en deuxième position derrière Jean-Michel Basquiat.
L'œuvre intitulée "Puppy" a été vendue 29 765 000 € selon Paris-Match. Jeff Koons a été classé 54e artiste en produit de ventes aux enchères pour l'année 2008.

Points communs	**Andy Warhol** (artiste américain né en 1928, mort en 1987)	**Jeff Koons** (artiste américain né en 1955)
Thèmes de leurs créations	Objets de la société de consommation (Coca-cola) et stars américaines (Marylin Monroe) ou grandes figures du XX° siècle (Mao, le Che)	Objets de fêtes populaires (Balloon Dog), à portée symbolique (personnages de dessins animés, de cartoons) ou faisant référence à la création comme objet de consommation (sculpture de Mickael Jackson)
Artistes entourés de collaborateurs	Création de sa Factory : atelier situé à New York, ouvert par Andy Warhol en 1964. Le lieu servait à la production des œuvres Pop art de Warhol.	L'atelier de Koons emploie 128 personnes - 64 pour les tableaux, 44 pour les sculptures, 10 pour le numérique et 10 dans l'administration, sans compter les consultants extérieurs
Liens proches avec la « jet set » de leur époque	Liens avec les intellectuels, les célébrités d'Hollywood ou les riches aristocrates qui se retrouvaient régulièrement à la Factory	Il épouse la Cicciolina, actrice de films pornographiques. Ses mécènes ou collectionneurs sont de riches hommes d'affaires influant.
Business artistes	« Gagner de l'argent est un art, travailler est un art et faire de bonnes affaires est du grand art ». Le record pour une oeuvre d'Andy Warhol est de 71,7 millions de dollars en 2007 avec la vente de «Green Car crash» chez Christies. Le record mondial absolu étant réputé avoir été atteint en 2008 avec la vente privée pour 100 millions de dollars du portrait des huit Elvis Presley pour le collectionneur italien Annibale Berlinghieri.	52 millions de dollars (38.8 millions d'euros) : somme dépensée par un acquéreur pour l'un des Balloon Dog. Cette transaction en fait l'œuvre contemporaine la plus chère au monde.
Travail en série	Œuvres reproduites plusieurs fois par l'artiste : tableaux des boîtes de soupe Campbell's, des Marylin…	Sculptures Balloon Dog reproduites en différentes couleurs (magenta, bleu, jaune…)
Notions de talent et de savoir-faire discutables	Andy Warhol voulait peindre comme une machine. Pour réaliser ses sérigraphies, pas de besoin de savoir dessiner (l'image est photographique) ou de savoir peindre (la peinture est appliquée par passages successifs sur les écrans troués).	Jeff Koons élabore l'idée des œuvres (le projet) mais leurs réalisations sont **toujours** confiées à son atelier ou à des artisans (céramistes pour sa sculpture de Mickael Jackson, jardiniers pour son Puppy).

3. **Pourquoi** avoir choisi cette œuvre ? / Quel est son intérêt ou son originalité ? **Réponse personnelle attendue.**

4. Cette œuvre appartient au **domaine artistique des arts du visuel puisque c'est une sculpture.**

5. Cette œuvre appartient à la **thématique *Arts, ruptures et continuités*** :

continuité avec la tradition ancienne de la sculpture animalière et des sculptures monumentales (Ex : **Le Lion** de Belfort réalisé entre 1875 et 1879 est une sculpture monumentale en haut-relief (11 m de haut, 22 m de long) du sculpteur alsacien **Auguste Bartholdi** (auteur de la célèbre **Statue de la Liberté**)).

Mais aussi **rupture** avec les autres oeuvres de Jeff Koons plus tournées vers les objets de la société de consommation. Cette sculpture représente un être vivant et est pleine de poésie avec ses variations saisonnières.

L'œuvre de Jeff Koons (comme celle de Warhol) est en lien avec la société de consommation : pour lui, l'œuvre d'art est un produit de consommation comme un autre. Il est soumis à la mode, au goût du public, des acheteurs, à la publicité (tout scandale fait monter la côte de l'artiste), au marché (l'équilibre entre l'offre et la demande est calculé : pas assez d'œuvres = perte d'argent car il n'y en aura pas pour tous les acheteurs ; trop d'œuvres = perte d'originalité, de préciosité, d'unicité, de ce qui peut faire l'art (pièce unique)).

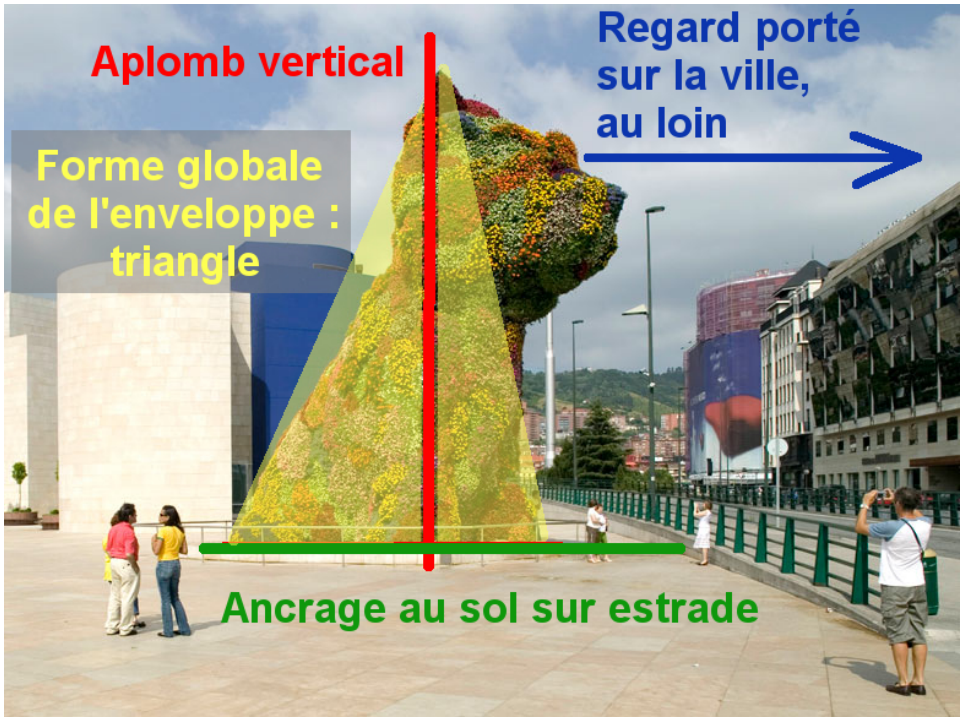
6. **Contexte historique** de l'œuvre

Dès son ouverture en 1997, le Musée Guggenheim de Bilbao a connu un grand succès. Il a ainsi permis de transformer une ville sinistrée par la désindustrialisation.
La capitale de la Biscaye, grand centre industriel et quatrième ville d'Espagne, est atteinte de plein fouet par la désindustrialisation à partir des années 1970. Quelque 150 000 emplois sont supprimés entre 1975 et 1986, essentiellement dans la construction navale, la sidérurgie et le textile. Elle voit ainsi son taux de chômage dépasser les 20 % de la population active.
Le musée va donner un nouveau souffle à la ville grâce au tourisme (sur ce point on fait souvent une comparaison avec le Centre Pompidou-Metz).

Développement de l'analyse

A. Décrire

- **Composition et lignes de force** :



- Couleurs

Les couleurs changeantes en fonction des saisons sont données par les différents types de fleurs utilisées. C'est comme une allégorie de la peinture : au lieu de parler de la palette du peintre, on peut parler de la palette de la nature.

Lobélia : couleurs froides (bleus, violets)

Renoncules : couleurs chaudes à dominante jaune

Bégonias : couleurs chaudes (jaune, orange, rouge)

Pétunias : couleurs dans les roses, rouges, violet

L'œuvre de Jeff Koons (comme celle de Warhol) est en lien avec la société de consommation : pour lui, l'œuvre d'art est un produit de consommation comme un autre. Il est soumis à la mode, au goût du public, des acheteurs, à la publicité (tout scandale fait monter la côte de l'artiste), au marché (l'équilibre entre l'offre et la demande est calculé : pas assez d'œuvres = perte d'argent car il n'y en aura pas pour tous les acheteurs ; trop d'œuvres = perte d'originalité, de préciosité, d'unicité, de ce qui peut faire l'art (pièce unique)).

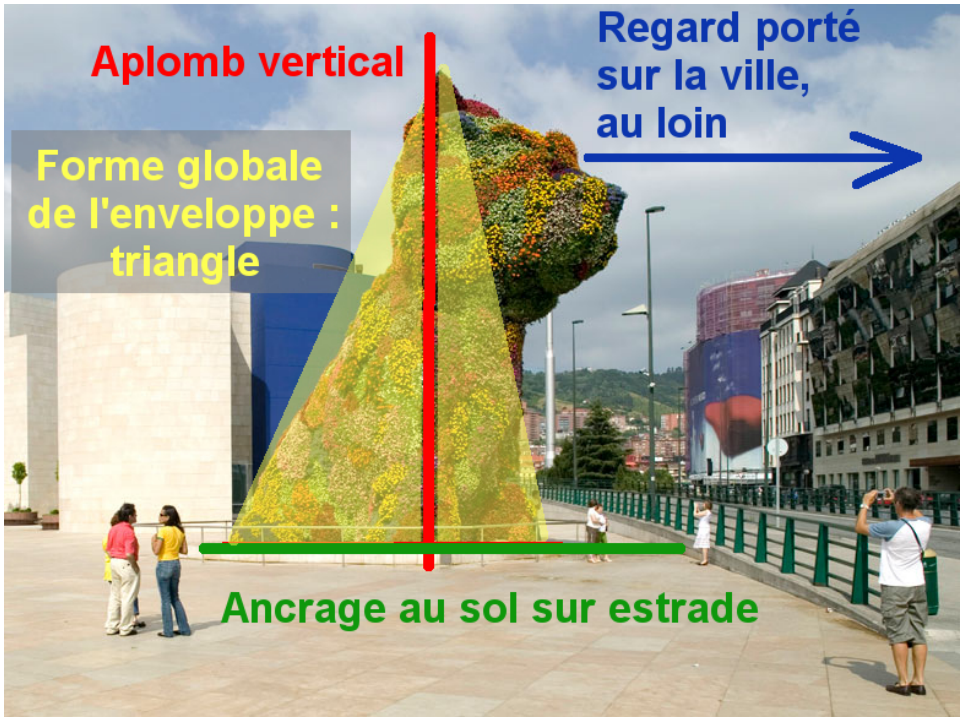
6. **Contexte historique** de l'œuvre

Dès son ouverture en 1997, le Musée Guggenheim de Bilbao a connu un grand succès. Il a ainsi permis de transformer une ville sinistrée par la désindustrialisation.
La capitale de la Biscaye, grand centre industriel et quatrième ville d'Espagne, est atteinte de plein fouet par la désindustrialisation à partir des années 1970. Quelque 150 000 emplois sont supprimés entre 1975 et 1986, essentiellement dans la construction navale, la sidérurgie et le textile. Elle voit ainsi son taux de chômage dépasser les 20 % de la population active.
Le musée va donner un nouveau souffle à la ville grâce au tourisme (sur ce point on fait souvent une comparaison avec le Centre Pompidou-Metz).

Développement de l'analyse

A. Décrire

- **Composition et lignes de force** :



- Couleurs

Les couleurs changeantes en fonction des saisons sont données par les différents types de fleurs utilisées. C'est comme une allégorie de la peinture : au lieu de parler de la palette du peintre, on peut parler de la palette de la nature.

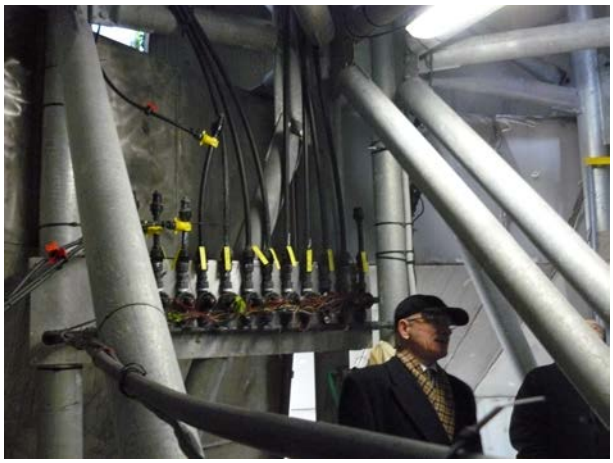
Lobélia : couleurs froides (bleus, violets)

Renoncules : couleurs chaudes à dominante jaune

Bégonias : couleurs chaudes (jaune, orange, rouge)

Pétunias : couleurs dans les roses, rouges, violet

- Volumes : L'enveloppe de fleurs, pleine, sans trous, recouvre complètement la structure, devenue invisible.



(Visite de l'intérieur du Split-Rocker lors de son exposition au Château de Versailles ; On peut supposer que l'intérieur du Puppy ressemble à cela aussi : structure complexe et machinerie pour l'irrigation).

- Surfaces : la surface de cette sculpture est comme un tapis de fleurs, compactes, régulièrement, coupées, taillées pour conserver les formes identifiables (oreilles, truffe, cuisses, pattes…).

- Mise en scène (mode d'exposition)
Lieu où elle se trouve : la sculpture est volontairement placée devant les différents bâtiments à un endroit stratégique : devant la façade, un portail, une entrée sur le parvis d'accueil. Elle garde l'entrée tout en accueillant les visiteurs.

Intégration dans l'espace :
- devant Guggenheim : contraste, opposition de surface (musée en titane, brillant gris)
- dans le jardin de la Brant Fondation : harmonie avec le décor naturel (jardin très bien entretenu)

L'exposition est en extérieur en milieu urbain (Bilbao, Sydney, New York). Seule une petite estrade en pierre et des barrières contre le franchissement la protègent de visiteurs indélicats.

Puppy a d'abord été conçu pour un espace similaire : le musée d'art contemporain de Sydney mais son déplacement devant le musée Guggenheim renforce sa portée car l'histoire de la ville et de son musée sont en lien avec la symbolique de cette sculpture (gardienne d'un nouveau temple, assurant le renouveau de l'économie locale).

Un **point de vue** est privilégié : quand le visiteur arrive devant le musée, il ne peut ignorer ce chien qui regarde l'horizon, vers la ville
Conditions de présentation : socle rehaussant à peine la sculpture par rapport au dallage du parvis
L'espace libre autour permet aux visiteurs de l'apprécier de près, de loin et sous toutes les faces

- Effets esthétiques qui s'en dégagent : la position du chien assis suggère une grande stabilité et une attente sereine. Il monte la garde, fidèlement. Le choix des matériaux est d'une grande poésie : c'est la nature faite art.

B. Interpréter

1. **Rapport au spectateur** :

L'œuvre s'adresse aux visiteurs qui viennent fréquenter le musée, aux amateurs d'art. Mais aussi, puisqu'elle est dans un espace public, à tout passant, y compris celui qui ne mettrait jamais les pieds dans un musée. Elle s'impose à tous !

La réaction du public aurait pu être négative : les oeuvres de Koons sont parfois rejetées car elles symbolisent un marché de l'art qui oublie la notion de talent ou de beauté ou d'engagement et Jeff Koons transforme les œuvres en simples produits commerciaux.

Mais la poésie qui se dégage de cette œuvre, son inscription dans une tradition (l'art topiaire) font qu'au contraire le public apprécie beaucoup cette œuvre (pour preuve la réaction des habitants de Bilbao quand il a été question de la déplacer à Sydney).

Koons parle de sa sculpture et explique que pour lui le chien est le symbole de la fidélité (c'est le meilleur ami de l'homme) et de la domination (il est facile à dresser). Le public ne retient que le premier symbole, positif. Dans l'histoire de l'art, la symbolique du chien est porteuse de significations opposées : dans la mythologie, le jeune Actéon métamorphosé en cerf se fait dévoré par ses chiens ; En orient, on pense que les chiens se nourrissent de cadavres ; Dans la Bible, les chiens sont associés aux prostitués ou aux mages. Mais les significations positives existes aussi : un chien est parfois présent dans les scènes de Nativité, accompagnant les Rois mages ; Dans les portraits ou avec des représentations de couples, il symbolise l'amitié, la fidélité entre époux. Dans les allégories des cinq sens, il représente l'odorat.

Quelles relations entretiennent la sculpture et le spectateur ? Le spectateur est dominé, invité à s'approcher, à tourner autour, à reculer, à être actif.

Vu les dimensions de cette sculpture, le spectateur situé aux pieds de ce chien se sent nécessairement, tout petit, dominé. Mais cette représentation fait aussi sourire « *oh qu'il est mignon !* » même s'il fait 12 m de haut !

Le **message** de l'œuvre :

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, comme une bonne publicité.

2. **Le rapport avec la vie et les idées de l'artiste** :

- Fait-il parti d'un courant artistique connu ? **Il faut bien situé Jeff Koons comme un artiste en filiation, en prolongement direct et revendiqué du Pop Art.**

Il a participé à la création de la statue de Artpop (dévoilée le 11 novembre 2013) lors de la artRave qui est le quatrième album de la chanteuse Lady Gaga.

Jeff Koons entretien des liens commerciaux avec ses mécènes (personne qui commandent ou achètent ses œuvres) : Jeff Koons est un symbole de richesse (à défaut de bon goût). Pour ces nouveaux collectionneurs, posséder un Jeff Koons est une inscription dans le champ de l'art. Pour Jeff Koons, être acheté par ces grands mécènes, est une marque de réussite, de business efficace.

3. **Pourquoi** peut-on dire que cette sculpture a une **valeur politique / historique / artistique** ?

Valeur politico-artistique :

Cette sculpture et l'art en général de Jeff Koons représente le marché de l'art qui impose sa loi aujourd'hui. Il est contrôlé par une poignée de galeristes, de spéculateurs et quelques nouveaux méga collectionneurs

4. **Est-ce novateur ? L'artiste s'inspire-t-il de quelque chose de déjà existant ?**

Cette sculpture est novatrice par sa technique de production et son évolution dans le temps : elle varie, pousse au gré des saisons. Jeff Koons s'inspire de la taille topiaire mais en fait une œuvre d'art par ses dimensions et son inscription spécifique : en milieu urbain, devant des lieux réservés à l'art.

Conclusion

Explique comment tu as travaillé ? Quelles sources as-tu utilisées ? Comment as-tu vérifié leurs informations ? **Réponse personnelle attendue.**

Explique ce que tu as **appris en travaillant sur l'œuvre et/ou l'artiste** concerné, ce que tu as **ressenti**. **Réponse personnelle attendue.**

Comparaisons possibles avec **cette œuvre :**
Les artistes du **Land Art** travaillent avec des éléments naturels mais dans la nature. Ils ne cherchent pas à dompter la nature mais à en révéler sa portée artistique.

UDO Nils (né en 1937), *Porte*, 1980, (Haute-Bavière), frêne, noisetier, saules et branches de hêtre Photographie sur aluminium, 100x100 cm, 12 exemplaires.

FRIEDMANN Gloria (née en 1950), *Semper Virens (toujours vert)*, 2013, Dijon, (arbre, en bronze et béton, en forme de visage et socle à base de terre).

Opposition avec **le temple d'Angkor**, trésor du Cambodge : création artistique effacée, recouverte par la nature qui reprend ses droits.

Vocabulaire à connaître :

Pop Art : mouvement artistique qui apparaît en **Grande-Bretagne puis aux Etats-Unis** dans les **années 50**. Le mot, abréviation de ***popular art***. Les artistes du Pop Art puisent leur inspiration dans les images de la vie quotidienne urbaine, formatées par les **mass media (télévision, publicité, marques, bande-dessinée).**

Mécène : Personne (ou entreprise) qui aide financièrement, par goût des arts, un artiste, un réalisateur, un savant, un organisme de recherche, etc. Ce financement s'appelle du **mécénat**. Laurent de Médicis a été le mécène de Léonard de Vinci, Sandro Botticelli ou encore Michel-Ange.

Commanditaire : Personne qui commande et finance une œuvre. A la différence du mécène qui achète une œuvre déjà réalisée ou aide un artiste dans sa démarche, le commanditaire **passe une commande** avec plus ou moins de contraintes, d'exigences. Souvent, les peintres plaçaient le portrait de leur commanditaire dans leurs tableaux religieux.

Marché de l'art : une œuvre d'art est une marchandise qui s'achète et se vend. Elle répond donc à un marché dont certaines galeries sont les spécialistes : les ventes aux enchères de la galerie Sotheby's sont très médiatiques.

Art topiaire : technique qui consiste à tailler des végétaux (souvent du buis) pour leur donner une forme géométrique ou animale ou même humaine.

Jardins « à la française » : jardins dans lesquels la nature est domptée, taillée, modelée. Les allées sont rectilignes, les formes géométriques précises.
A la différence des jardins « à l'anglaise» où l'apparence d'une nature sauvage est souhaitée.

Dénomination	Jardins « à la française »	Jardins « à l'anglaise»
Visuel		
Exemples célèbres	Jardins du **Château de Versailles**	Jardins Botaniques Royaux de **Kew Gardens**

<u>Vocabulaire et activité sur la sculpture</u>

- http://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=54be0faa3361eb54776ef0a6