

Etudier une sculpture

Correction du DM. Ce texte n'est pas à apprendre par cœur mais il est une aide pour créer votre propre exposé, avec des données fiables.

<http://www.profartspla.info/index.php/cours/niveau-3/86-art-et-societe-de-consommation-duane-hanson>

Fiche d'identité de l'oeuvre

Duane (son prénom) **Hanson** (son nom) : artiste sculpteur (voir fiche sur le métier de sculpteur)

Supermarket lady's, renommée Lady's Market ou Caddie : son titre

1969-1970 : date de réalisation **C'est donc une sculpture contemporaine.**

Exposée au Ludwig Forum für Internationale Kunst (musée d'art contemporain) situé à Aix-la-Chapelle en Allemagne.

La sculpture est exposée à l'intérieur (pour des questions de fragilité). On le voit car sur toutes les photographies qui nous montrent cette œuvre, on devine le sol, la pièce qui l'accueille.

Signalez que vous présenter une photographie de cette sculpture. Les choix du photographe (comme l'angle de vue, le cadrage, l'éclairage, la présence ou non de public...) peuvent être analysés aussi.

Domaine artistique : Arts du visuel puisque c'est une sculpture.

Attention ! Ce n'est pas parce que cette oeuvre parle du quotidien que son domaine artistique est l'art du quotidien. En effet, le domaine des arts du quotidien fait référence aux objets d'art créés pour notre vie de tous les jours (artisanat d'art, design, arts populaires).

Thématique : Arts, ruptures et continuités.

Cette oeuvre incarne les **transformations sociales** du XXe siècle, conséquences de la **société de consommation**.

Elle est en **rupture avec les techniques traditionnelles de la sculpture** (comme la taille ou le modelage) car la technique du moulage associé à la peinture à l'huile déposée à l'aérographe supprime toute trace du geste de l'artiste.

La **technique hyperréaliste** de Duane Hanson situe cette oeuvre entre l'art et l'illusion de la réalité.

Néanmoins, elle est aussi en **continuité** avec l'histoire de la sculpture car des artistes comme **Rodin ou Degas** peuvent être cités en comparaison et venir enrichir l'analyse de cette oeuvre.

Hyperréalisme : style, mouvement artistique auquel l'œuvre appartient (voir définition à la fin de ce document)

Dimension : 1,66 m de haut (taille du modèle)

Statue féminine = sculpture humaine

Autres statues célèbres :

Vénus de Milo, antiquité grecque

La petite danseuse de quatorze ans
1878-1880, par Edgar Degas
**Première sculpture sur laquelle
de vrais vêtements et cheveux
sont ajoutés (scandale à l'époque !)**

Dolorès,
1968-1995, 550 cm,
Résine peinte / grillage,
par Niki de Saint Phalle

Technique : moulage à partir d'un modèle vivant réalisé en résine de polyester et fibre de verre moulée directement sur le corps du modèle avec des bandes de silicones dans lesquelles il coule de la résine de polyester, elle permet des reproductions détaillées (la fibre de verre consolide l'ensemble).

Les autres matériaux utilisés sont métal, papier et plastique, fer et de vrais vêtements.

La Supermarket Lady est peinte avec de la peinture acrylique, tous les petits détails sont représentés (bleus, veines). Il ajoute de vrais cheveux et des yeux de verre.

Le "Lifecasting" c'est ainsi que l'artiste a baptisé cette méthode de moulage directe des corps humains.

Type de sculpture : en ronde-bosse. Ce qui permet aux spectateurs de tourner autour et d'en découvrir toutes les faces.

Sculpture posée au sol sans socle = elle est plus proche du spectateur, identification plus efficace. Cette présentation comme pour toutes les œuvres de Duane Hanson interpelle immédiatement le spectateur (voir vidéo à ce sujet). Un piédestal met à distance, éloigne, sacralise une œuvre.

Comparer cette oeuvre à l'**Âge d'Airain de Rodin**. En 1877, on accuse Rodin (tellement sa sculpture semblait réelle) d'avoir moulé sa sculpture à partir d'un modèle vivant, ce qui était interdit à l'époque. A partir de 1960 ces critères changent. C'est ainsi que mouler les formes d'une vraie personne fait partie de la conception de l'œuvre de Duane Hanson. Il souhaite ainsi rester dans la réalité, sans rien inventer.

Son talent se situe ailleurs : moulage + peinture = effets de trompe l'œil (on croit voir la réalité, alors que ce n'est qu'une création).

George Segal (<http://www.segalfoundation.org/>) est également un artiste qui moule ses sculptures d'après des modèles vivants mais sa technique en plâtre semble plus proche des corps retrouvés à Pompéi après l'éruption du Vésuve (http://www.dailymotion.com/video/x12oiqs_italie-la-cite-perdue-de-pompei_webcam) que des sculptures hyperréalistes de Duane Hanson.

Biographie de Duane Hanson (1925-1996) **Nationalité** : Américaine **Activité** : Sculpteur
Né à Alexandria, dans le Minnesota, Duane Hanson s'est fait remarquer à travers ses sculptures à partir de 1970 en pratiquant l'hyperréalisme.

Hanson fut d'abord enseignant aux Etats-Unis et en Europe dans des lycées avant de se consacrer à la sculpture en travaillant sur des moulages pris sur des modèles remplis ensuite de résine de polyester et de fibre de verre puis peints selon une technique méticuleuse pour donner l'illusion du réel.

Sa technique de sculpture est comme une illusion de la réalité (définition du trompe l'œil) et se rapproche finalement des réalisations des musées de cire (musée Grévin). Faites à partir de matières plastiques, ses œuvres sont toutefois un reflet critique de la société où la médiocrité, la violence et aussi le ridicule l'emportent le plus souvent.

Contexte historique :

Voir vos cours d'histoire sur les « 30 glorieuses »

+ Vidéo sur <http://www.profartspla.info/index.php/cours/niveau-3/87-art-et-societe-de-consommation-tout>

- explosion de la publicité et de la société de consommation
 - luttes raciales (Martin Luther King et les droits civiques)
 - écart grandissant entre pauvres et riches dans la société américaine
-

Formes identifiables

C'est une sculpture figurative (contraire de abstraite) : on reconnaît très facilement une femme avec ses accessoires et son caddie avec les aliments achetés. Chaque aliment montre une nouvelle façon de consommer.

Avant les supermarchés, les urbains faisaient leurs courses, à pieds, au marché donc achat de produits frais, en petite quantité puisqu'il fallait porter les aliments. L'essor des voitures et les systèmes de longue conservation, congélation et conserve se sont développés avec les supermarchés.

Voiture = grosses quantités transportées du rayon, au caddie, au coffre de la voiture (sans les porter)

Système de longue conservation = achat en grosse quantité, d'avance même si chaque jour, les magasins sont ouverts ! Les supermarchés aux Etats-Unis sont parfois ouverts 24h/24h !

Les détails sont très visibles : peinture faite avec minutie (veines, bleus), accessoires, cheveux et vêtements réels (accentue l'effet hyperréaliste).

> Confusion volontaire entre le réel, le quotidien et une œuvre d'art (le premier à l'avoir fait est Marcel Duchamp avec son urinoir transformé en sculpture intitulée **Fontaine**).

Lignes de force

Verticalité du corps de la femme debout. Toute sculpture est statique (elle ne bouge pas) mais une amorce de mouvement lent est suggéré. On imagine cette femme se déplaçant en trainant des pieds, avec lenteur, voire lourdeur.

Elle regarde devant elle, mais son regard est vide, perdu. Son visage est fermé, sans expression.

Les détails qu'elle portent jouent pour certains le rôle de symbole, voire d'attribut.

Exemple d'attribut : un attribut est un objet qui permet d'identifier un personnage (surtout dans la mythologie) = **Aphrodite** (Vénus) est représentée avec une colombe ou une coquille.

La cigarette qu'elle porte à la bouche est un symbole de liberté féministe.

Source : <http://tpe-tabacpublicite.e-monsite.com/pages/la-cigarette-un-symbole.html>

Tout au long du 20ème siècle et avec le développement de la publicité, l'image de la femme dans la société a beaucoup évolué. En effet, la cigarette a servi à soumettre la femme à travers les publicités mais elle a aussi été un objet de libération pour la femme. Jusque dans les années 1910, les femmes fumeuses étaient très mal vues donc la publicité ne les montrait pas. Permettre à une femme de fumer, c'était lui permettre de prétendre à l'individualité et au pouvoir. Dans l'après première guerre mondiale aux États-Unis, fumer pour une femme était quasiment un geste militant. Des années 1920 aux années 1960, la portion de fumeuses chez les femmes n'a cessé d'augmenter, accompagnant ainsi un mouvement d'émancipation et de liberté. Dès les années 1930, les publicités mettant en scène des femmes fumeuses se multiplient, notamment dans la presse destinée au public féminin.

La publicité dans les années 70, montre les femmes avec une cigarette à la main, le regard sensuel et l'air épanoui. Ne pas oublier qu'à cette époque le tabac n'est un problème de santé publique.

Duane Hanson ici contredit cette image : cette femme a la cigarette à la bouche, signe d'une grande vulgarité. Elle est dépendante de cette drogue.

Dans le caddie, les aliments sont tout à fait identifiables : de véritables emballages de

produits quotidiens typiques de la consommation des Américains, produits issus de l'industrie agroalimentaire. Le type d'aliments choisi par cette femme en dit long sur sa manière de manger : pas de cuisine à partir de produits frais, uniquement des plats préparés à faire réchauffer. La **diététique**, science de l'alimentation équilibrée est bien loin de ces achats.

Les volumes de cette sculpture sont le corps sculpté d'une femme, ménagère d'environ 40 ans, et un caddie débordant d'emballages d'aliments.

Les différentes photographies de cette sculpture montrent les différentes faces.

L'éclairage fait parfois varier la perception des couleurs des vêtements.

<http://www.profartspla.info/index.php/cours/niveau-3/86-art-et-societe-de-consommation-duane-hanson>

Bien que présentée, isolée, dans une galerie ou un musée, on replace mentalement facilement cette « scène » dans un supermarché (contexte explicite = musée ; contexte implicite, suggéré = supermarché). C'est comme si Duane Hanson prélevait des scènes de la vie quotidienne pour les exposer et nous les faire mieux voir dans un musée. L'artiste est celui qui, sensible au monde qui l'entoure, le rend plus visible aux yeux des autres.

C'est ce qui fait que les œuvres d'art nous « parlent », nous touchent, nous éveillent, nous livrent une vérité.

La surface de cette sculpture est la plus proche possible de la réalité : texture de la peau, vrais emballages, vrais vêtements... Duane Hanson ne veut pas rendre son travail de sculpteur visible, au contraire, il efface toute trace du travail de la main de l'artiste pour être au plus près de la ressemblance : aucune marque du moule, aucune trace de pinceau.

La mise en scène :

Selon les photographies qui nous montrent aussi l'espace autour de cette sculpture, on peut en déduire que Duane Hanson souhaitait que les spectateurs puissent faire le tour de cette sculpture, en voir toutes les faces, se positionner à ses côtés, en être aussi proches que s'il s'agissait de leur voisine, ou d'une distance raisonnable, naturelle entre deux étrangers, comme entre des personnes qui se croisent dans un supermarché.

Les effets esthétiques recherchés :

Duane Hanson nous montre ici une magnifique sculpture alors que le modèle représenté évoquerait plutôt la vulgarité, la négligence (opposition entre une belle œuvre d'art et un modèle laid).

Ce que l'artiste a voulu exprimer : critique du mode de vie américain (« American Way of Life »).

La solitude, l'abrutissement par la consommation de masse, l'obésité (les problèmes de santé publique nés avec la société de consommation, dont on est bien conscient aujourd'hui).

Vocabulaire relatif à cette œuvre :**Sculpter à l'échelle 1 ou à taille humaine :**

Socle : base sur laquelle repose une construction, un objet afin de l'isoler, de les mettre en valeur, de les surhausser...

Sculpture : représentation dans l'espace d'une forme, au moyen d'une matière à laquelle on impose une forme. Forme tridimensionnelle (bas-relief, haut-relief, ronde-bosse) obtenue par modelage (terre, pâte à modeler), taille directe (marbre, bois, pierre...), moulage (bronze, matériaux synthétiques), assemblage (matériaux hétéroclites ou pas, rendus solidaires...). La sculpture contemporaine intègre des formes nouvelles comme des performances (sculptures vivantes Gilbert et Georges), des installations...

Volume : partie de l'espace à trois dimensions, objet à trois dimensions dont la sculpture, l'architecture, les objets, les êtres, les choses... bref le réel visible.

En 3 dimensions : qui présente une largeur, une hauteur et une profondeur / par opposition à en 2 dimensions (largeur x hauteur)

Matière : substance que l'on peut connaître par les sens et qui compose le monde visible et **Matériaux** : toute matière servant à construire, à fabriquer. (Nota Bene : Une matière devient un matériau quand elle entre dans la construction d'un objet, d'une forme.)

Moulage : action de couler une matière à l'état liquide (cire, bronze, or...) dans un moule préalablement fabriqué d'après un modèle, le plus souvent en plâtre. Cette technique permet de réaliser plusieurs versions d'après le même modèle.

Vocabulaire relatif à la sculpture mais pas à cette œuvre :

Assemblage : Équivalent tridimensionnel du collage. Œuvre constituée d'éléments initialement distincts souvent de natures différentes rendus solidaires par différents moyens (colle, soudure, emboîtement...).

Modelage : action de rajouter de la matière et de la travailler à mains nues afin de donner jour à une forme. Se travaille avec des matières souples (argile, pâte à modeler...).

Taille directe : action d'ôter de la matière avec des outils coupants afin de dégager une forme du bloc de départ, appelé la gangue. Se travaille avec des matériaux résistants (bois, pierre, marbre...).

Pour la partie personnelle, cherchez par vous – même, sans l'aide d'internet, à répondre à ses quelques questions :

- Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ?
- Cette sculpture est-elle démodée ou nous parle-t-elle encore ?
- Pourquoi le fait de mettre de vrais vêtements sur la sculpture d'Edgar Degas ([détails sur le site du Musée d'Orsay](#)) a fait scandale au XIXe siècle alors que cela est accepté en 1970 ?
- Pourquoi l'accusation d'avoir réalisé un moulage était très grave à l'époque de Rodin ? Qu'est-ce qui était remis en cause par cette accusation ?
- Duane Hanson est un artiste engagé, pourquoi ? Quelles sont les causes qu'il dénonce, qu'il défend ? Cite des autres exemples de ses réalisations.
- Les sculptures de Duane Hanson ressemblent aux moulages du Musée Grévin. Quelle différence importante peux-tu faire entre les deux ? (aide : notion d'œuvre d'art).
- Qu'est-ce qui caractérise l'hyperréalisme ?
- Techniquement, comment Duane Hanson réalise ses sculptures ?

Donnez votre avis personnel sur l'œuvre, sur le travail qu'elle a nécessité, sur ce qu'elle suggère, sur d'autres œuvres en lien avec elle...

Prolongements : Faites des liens avec d'autres œuvres. Exemples divers ci-dessous.

Expliquez le lien possible.

- <http://www.design-museum.de/en/collection/100-masterpieces/detailseiten/consumers-rest-stiletto.html>

(caddie = marque ; chariot de supermarché = symbole de la consommation de masse). **Historique du chariot** : Sylvan N. Goldman, épicière de l'Oklahoma, au milieu des années 1930, au cœur de la grande dépression, veut accroître les achats en libre-service des consommateurs, en facilitant leurs déplacements et en augmentant leur capacité d'achat tout en limitant le poids.

- <http://www.profartspla.info/index.php/cours/niveau-3/87-art-et-societe-de-consommation-tout>

Hyperréalisme : c'est quoi ?

L'**hyperréalisme** est un courant artistique (peinture, sculpture) né aux **ETATS UNIS**, caractérisé par un rendu minutieux de la réalité inspiré d'images photographiques.

Dans les années 1970, dans la suite logique du **pop art**, l'hyperréalisme imite le réel, de la technique précise du moulage aux gros plans photographiques, tout en manipulant certains détails, amenant le spectateur à une réflexion sur la notion même de réalité.

L'hyperréalisme se présente comme le regroupement opéré par des critiques d'art, d'un certain nombre d'artistes, venus d'horizon parfois sensiblement différents, dont le seul point commun est d'abord d'ordre technique : savoir imiter, reproduire les apparences du réel par des moyens plastiques (peinture ou sculpture).

Quelques hyperréalistes : Jean-Olivier Hucleux, Chuck Close, Richard Estes en dessin et peinture ; John De Andrea, Duane Hanson, Ron Mueck en sculpture.

Ron Mueck,
Biennale de Venise en 2001

Duane Hanson
Queenie II, 1988

John De Andrea,
bronze peint, *Tara*, 2002

Richard Estes
Bus reflections (Ansonia, Connecticut, USA), 1972,
huile sur toile, 101,6 x
132,1cm, collection
privée.

Chuck Close, *Richard*, 1969
153 x 125 cm, Dessin d'après photographie
http://www.youtube.com/watch?v=liRB4W0_c6I
L'artiste dans son atelier

<http://www.hucleux-lefilm.com/>
artiste hyperréaliste français,

Son portrait de Mondrian, réalisé au
crayon de papier était exposé au
Centre Pompidou-Metz