

La matière, les matériaux et la
matérialité de l'œuvre :

Propriétés de la matière et des matériaux, leur transformation : états, caractéristiques, potentiels plastiques.

Matières premières de l'oeuvre : états et usages de la matière dans une création plastique...

Caractéristiques physiques et sensibles de la matière et des matériaux : potentialités plastiques de la rigidité, souplesse, élasticité, opacité, transparence, fluidité, épaisseur, densité, poids, fragilité...

Modalités et effets de la transformation de la matière en matériaux : matières et matériaux transformés, fabriqués, amalgamés dans une visée artistique...

Matériaux de la couleur et couleur comme matériau de l'oeuvre : exploitation de la matière colorée, aspects sensoriels, rapports à la perception, à l'espace...

- États de la matière (solide, liquide, gazeuse...) dans les pratiques plastiques, les usages des « matières premières » et des matières transformées en tant que matériaux (bois, fer, toile...), incidences sur la perception de l'oeuvre ;
- caractéristiques physiques de la matière première ou des matériaux (rigidité, souplesse, élasticité, opacité, transparence, fluidité, épaisseur, densité, poids, fragilité...), leur mise en oeuvre technique et l'exploitation de leurs potentialités ;
- exploitation de la matière colorée (pigments, liants, siccatif...), fabriquée par l'artiste ou l'industrie, incidences sur les pratiques artistiques et leurs évolutions ;
- aspects sensoriels de la couleur (matière, quantité, fluidité, épaisseur, teintes, intensité, nuances...), mais aussi rapport au format, à l'espace, à l'environnement de l'oeuvre... ;
- ...

Les matières premières de l'œuvre

- Pour étudier la matérialité d'une œuvre, il est important de la voir en vraie et non en reproduction !

Kunsthistorisches Museum 3, Wien

Photographie de **Thomas Struth**

1989

Photographie couleur, tirage cibachrome

98,5 x 142 cm

Acquisition FRAC Lorraine : 1990

Quand vous citez une œuvre, la légende doit être complète.

Le cartel (petit carton donnant les informations dans les lieux d'exposition à côté des œuvres) vous y aidera

Topographie au chemin terreux de Jean Dubuffet, juin 1959

- Huile sur toile (tableau d'assemblages ; collages)
- 73 x 155 cm
- Musée des arts décoratif, Paris. Donation de M. et Mme Dubuffet en 1968
- Exposition au MUCEM de Marseille, juillet 2019

**TOPOGRAPHIE
AU CHEMIN TERREUX**

**Juin
1959**

Jean Dubuffet

Vence, Alpes-Maritimes
Huile sur toile (assemblage)

[Musée des Arts décoratifs, Paris,
donation Monsieur et Madame Jean Dubuffet, 1968]

Reproduction sur le site du musée des arts décoratifs de Paris
<http://collections.lesartsdecoratifs.fr/topographie-au-chemin-terreux>

Photographie personnelle au MUCEM

Les matières premières de l'œuvre

- Les oeuvres sont constituées de différents matériaux : chaque matériau possède des caractéristiques physiques propres (textures, couleurs, forme, qualité) qui supposent des techniques spécifiques lors de son utilisation. Ces caractéristiques peuvent être utilisées à l'état brut ou transformées. **Le matériau est ce avec quoi est faite une œuvre et pourra lui donner sa matérialité.** Des sculptures africaines où bois, perles, fibres végétales s'assemblent à La Mariée mise à nue par ses célibataires, même (ou Le Grand Verre), de **Marcel Duchamp**, on remarque que les artistes exploitent les potentialités des matériaux dans leurs œuvres.

Une matière devient matériau lorsqu'elle est utilisée dans une création.

La Mariée mise à nue par ses célibataires, même (ou Le Grand Verre), de Marcel Duchamp

1915-1923 / 1991-1992

Réplique réalisée par Ulf Linde, Henrik Samuelsson, John Stenborg,
sous le contrôle d'Alexina Duchamp

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

Moderna Museet, Stockholm - Schwarz n°404

<https://view.genially.com/6a69df855362d1888310a8a9>

Marcel Duchamp réalise ***Le Grand Verre*** à New York, entre 1915 et 1923, le laissant alors « définitivement inachevé »

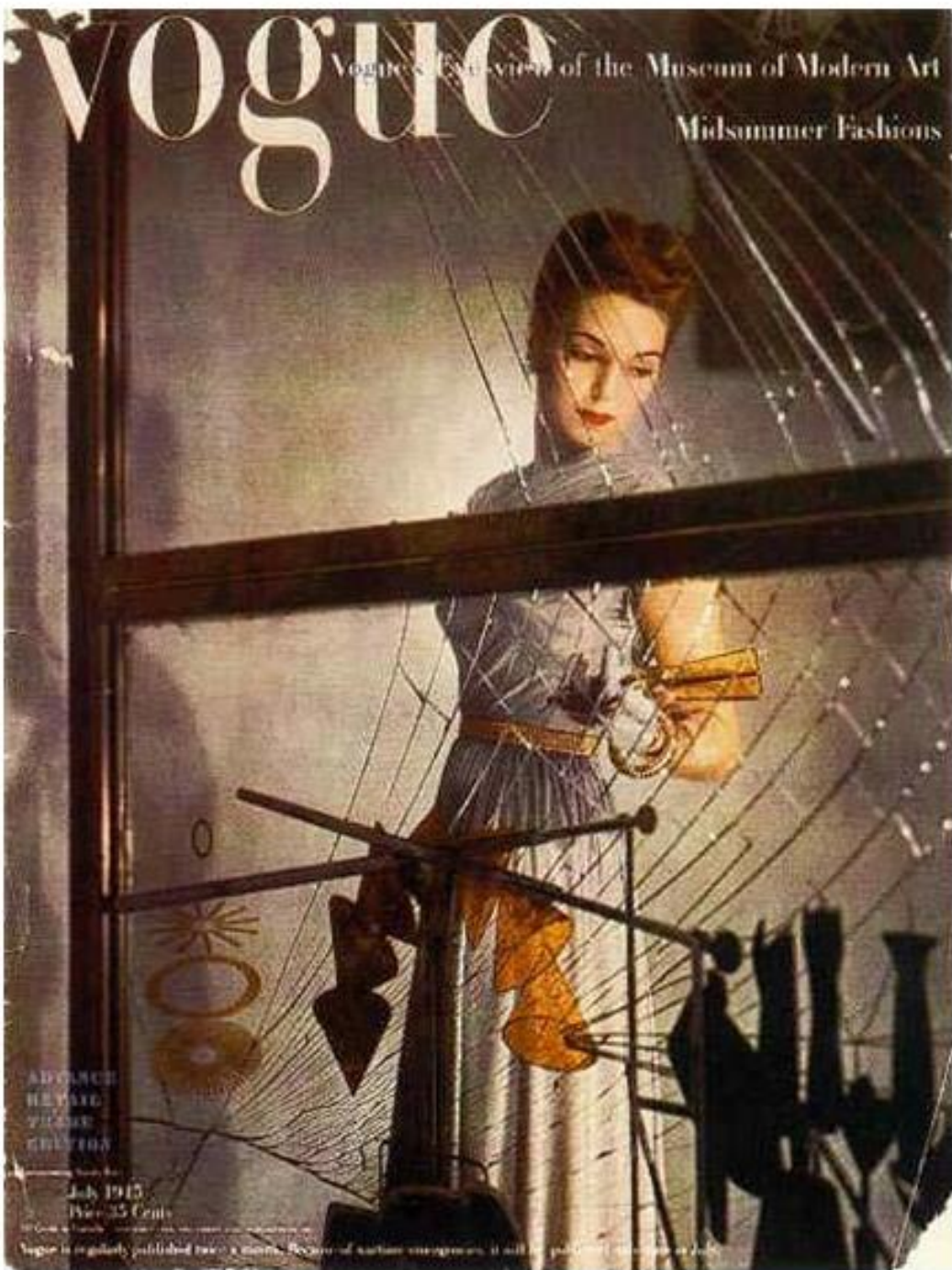
La version originale du *Grand Verre*, fragilisée lors d'un transport en 1936, et conservée au Philadelphia Museum of Art, a donné lieu à quatre répliques.

« Deux mètres cinquante de haut, la peinture est constituée de deux grandes plaques de verre. J'ai commencé à travailler dessus en 1915 mais elle n'était pas achevée en 1923, quand je l'abandonnai dans l'état où elle est aujourd'hui. Pendant tout le temps où je la peignais, j'écrivis un grand nombre de notes qui devaient former le complément de l'expérience visuelle, comme un guide. »

Marcel Duchamp

*Matériau de cette sculpture :
Bois taillé*

Définitions

- **Matière** : ce qui constitue les éléments du réel (eau, terre, végétaux, sable, tissus, papier, bois, peau, cheveux,...)
- **Matériau** : une matière devient matériau lorsqu'elle est utilisée dans une œuvre

*Matières :
bois et feuilles*

Arbre porte-cèdre de Giuseppe Penone, 2012. Il a dégagé dans ce vrai cèdre, la forme du jeune tronc qu'il fut jadis, enfouie sous les cernes. «L'arbre, dit-il, c'est la sculpture parfaite, qui garde en elle la mémoire de son vécu».

Définitions

- **Matérialité d'une œuvre**

désigne la réalité concrète d'une production ou d'une œuvre et les qualités physiques des matériaux qui la constituent ainsi que les effets des gestes, des instruments et outils utilisés.

<https://www.profartspla.site/wordpress/2016/12/28/references-par-notion-matiere/>

Une même matière peut être :

- Support : c'est ce sur quoi l'artiste réalise son travail
- Médium : c'est la matière qu'il travaille pour réaliser son œuvre
Encre, peinture, craie, pastel, mine graphite,... sont des médiums. Le pluriel est *mediums* pour éviter la confusion avec les *medias* !
- Outil : ce sont les instruments qui lui permettent d'agir sur la matière

Matière : le bois comme support et socle

- En 2D

La Joconde de Léonard de Vinci

Vers 1503 – 1519

Portrait de Lisa Gherardini,
épouse de Francesco del
Giocondo, dite Monna Lisa, la
Gioconda ou la Joconde
Peint à Florence sur un **panneau
de peuplier** de 77 cm de haut
par 53 de large.

RMN, Musée du Louvre, Paris
<http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/portrait-de-lisa-gherardini-epouse-de-francesco-del-giocondo>

- En 3D

Le Coq de Constantin Brancusi

1935

Bronze poli sur un
socle en pierre calcaire
et bois

103,4 x 12,1 x 29,9 cm
Centre Pompidou Paris
<https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cgzXbkK/ro45gBL>

Le **support est passif** :
Il est invisible sous la
couche de peinture

Question à se poser :
Où est le socle ?
Où est la sculpture ?

Matière : le bois comme médium

- En 2D

Construction Merz avec Arc en ciel de Kurt Schwitters

1920 - 1939

Technique mixte sur
contreplaqué

156.528 x 121.285
x 26.67 cm

Collection
Privée
Charles
B. Benenson

- En 3D

Abécédaire d' Etienne Martin

1967

Bois et fer

Centre Pompidou Paris
Exposé au Musée des
Beaux-Arts de Nancy

<https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr/les-collections/sculpture-2606.html>

Tableau Merz : assemblage-collage en relief composé de divers débris. **L'objet ou les rebus sont devenus matériau.** L'artiste fait de l'art avec tout ce qu'il trouve et qui a une **qualité picturale.**

C'est son agencement dans une **composition** et sa confrontation avec d'autres objets et la matière picturale qui lui donne son **statut (sa valeur) artistique.**

Œuvre créé en Allemagne en 1920, mais s'est achevé pendant l'exil de Kurt Schwitters en Norvège.

L'artiste a introduit de fausses ombres sur cette surface plane pour créer un effet **trompe-l'œil**, comme avec l'ombre peinte de la roue brisée. Les couleurs à l'arrière-plan, ainsi que l'arc-en-ciel, semblent faire référence à l'environnement naturel ou rural que Schwitters a expérimenté en Norvège. Le gris-vert et le bleu froid évoquent notamment les glaciers, les montagnes et les forêts. Schwitters voyait un lien inhérent entre les lois de la nature et l'**abstraction** et ne considérait donc pas que sa peinture de **paysage** s'opposait à ses **œuvres abstraites.**

L'œuvre d'Etienne Martin
s'intitule **Abécédaire**.

Il s'agit en réalité d'une **représentation de la maison familiale de l'artiste** (cf Série des **Demeures**).

Chaque pièce de bois est marquée d'une lettre symbolisant un espace de la maison.

La sculpture est composée d'**essences de bois différentes et porte par endroits des traces d'outils**. La disposition des pièces, l'aspect général de la sculpture, les lettres ainsi que le titre de l'œuvre renvoient également à l'**univers du livre**. On retrouve dans cette création l'idée de la presse, des caractères d'imprimerie ou encore du **bois dont on tire le papier**.

<https://izi.travel/fr/2979-etienne-martin-abecedaire-1967/fr>

Matière : le bois comme outil

- Pour créer en 2D

Calame du calligraphe ou dessinateur

<https://www.profartspla.site/wordpress/Dictionnaire/calame/>

- Pour créer en 3D

Ebauchoir du sculpteur

Outil fait en bois pour modeler dans l'argile, ou d'autres matières malléables, des formes très précises.

Travail à faire pour prolonger cette étude

- Trouver pour 5 matérialités de la liste (voir diapositive suivante) une œuvre en référence (noter le cartel (légende) complet + 1 reproduction en photographie ou croquis d'une œuvre bidimensionnelle et d'une œuvre tridimensionnelle. Travail numérique ou manuscrit.
- Pour faire une recherche efficace et être certain(e) de trouver des références artistiques de qualité, utilisez les sites des institutions culturelles
- Voir détails sur la diapositive suivante >>>

Œuvres bidimensionnelles :

- Peinture à l'huile lisse
- Peinture à l'huile avec empâtements
- Peinture sur toile
- Peinture sur bois
- Encre de Chine
- Aquarelle
- Collage
- Gravure
- Papier avec estampage ou gaufrage
- Techniques mixtes (mélange de médium et matériaux)

Œuvres tridimensionnelles :

- Marbre
- Argile
- Plâtre
- Bois
- Métal
- Matière(s) molle(s)
- Carton
- Avec des objets du quotidien
- Plastique
- Techniques mixtes

Quelques SITES DE RÉFÉRENCE à utiliser lors de vos recherches documentaires :

- Œuvres anciennes : Musée(s) du Louvre (Paris, Lens, Abu Dhabi) <https://www.louvre.fr/departements>
- XIXème siècle : Musée d'Orsay <https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/accueil.html>
- Art moderne et contemporain : Centre Pompidou Paris <https://www.centrepompidou.fr/fr/Collections/Les-oeuvres>
- Art contemporain : les FRAC (Fonds Régionaux d'Art Contemporain) des anciennes régions (Centre, Lorraine,...) <http://www.lescollectionsdesfrac.fr/les-23-fonds-regionaux-d-art-contemporain>
- RMN (Réunion des Musées Nationaux) : https://www.photo.rmn.fr/Collections#/CMS3&VF=RMNR5N_92_VForm&FRM=Frame:RMNNN6_28
- Les collections en ligne sur des artistes précis : Pablo Picasso <https://www.navigart.fr/picassoparis/#/artworks> ;
- Portail de Google Art et Culture : <https://artsandculture.google.com/explore>

Exemple à suivre

5 références à trouver /
20 points
si le cartel est complet
(parties rouges)

Œuvre tridimensionnelle :

- Marbre

Titre : David

Artiste : Michel – Ange

Date de réalisation : 1501 à 1504 (Michel-Ange a alors 26 ans !)

Matériau : marbre de Carrare

Technique : taille directe

Type de sculpture : ronde-bosse

Dimensions : 434 × 199 cm sans socle

Et 514 cm de haut avec le socle

Lieu d'exposition : Galerie Florence

Période : Renaissance italienne

Figuration : La statue (figure humaine sculptée) de David (personnage biblique David et Goliath). ***Le combat de David contre Goliath*** est un épisode de la *Bible* et cité aussi dans le *Coran* dans lequel David, fils de berger Isaï, le plus petit de ses 7 frères et encore adolescent, abat le héros des Philistins, le géant et courageux Goliath, d'un caillou lancé avec une fronde.

Compléments

Ce **David** est taillé dans un bloc de pierre amené à Florence en bateau à travers la Méditerranée, puis l'Arno de la carrière Fantiscritti à Carrara, ce bloc a été stocké pendant des années en attente d'être sculpté.

Au milieu du XVe siècle, l'Opera du Dôme et les consuls de L'Art de la Laine à Florence soutiennent un projet ambitieux qui consistait à sculpter douze figures pour décorer l'extérieur de la cathédrale de Santa Maria del Fiore connue aujourd'hui comme le Dôme de Florence.

Ce bloc de marbre de 5,50 mètres a été appelé le géant "après" qu'en 1460, Agostino di Duccio et Antonio Rossellino ont tenté de le sculpter sans succès, le laissant inadapté à faire partie du projet et le faisant de nouveau retomber dans l'oubli dans quelques entrepôts.

Au début du XVIe siècle, le projet a été repris considérant les noms des artistes de l'époque tels que Andrea Sansovino, **Leonard de Vinci** et **Michel-Ange Buonarroti**.

En 1501, l'Opera du Dôme de Florence commissionne officiellement **Michel-Ange** pour ce projet, provoquant un tel intérêt qu'il dut s'isoler pour faire la sculpture.

Michel-Ange a sculpté le **David** du mois de septembre 1501 à mai 1504, ce qui donna comme résultat ce symbole de la Renaissance de dimensions et proportions énormes.

Le **David** est haut plus de 5 mètres et dépasse cinq tonnes.

Le **David** est considéré comme l'œuvre culminante du travail sculptural de **Michel-Ange**. Il est exposé dans la Galerie de l'Académie de Florence.

En 1910, le **David** qui se trouvait en plein air sur la Place de la Seigneurie, a été transféré à la Galerie de l'Académie pour éviter sa détérioration, et le **David** que nous voyons maintenant sur cette place est une copie de l'original.

Il existe trois copies du **David** de **Michel-Ange** à Florence : la sculpture originale du **David** est dans la Galerie de l'Académie. Le deuxième exemplaire du **David** se trouve sur la Place de la Seigneurie en face du Palazzo Vecchio. La troisième copie est au centre du Piazzale Michelangelo.