

MAMMO GENEVE

Pattern, Decoration & Crime

**Piste pédagogique
Primaire et Secondaire I**

**Automne-hiver 2018-2019
10 octobre 2018 - 03 février 2019**

ENTREE EN MATIERE(S)

Œuvre 1/ Cynthia Carlson, *Animated Struggle*, 1976
acrylique sur toile

Question 1 : Devant quel type d'œuvre sommes-nous ? (est-ce une peinture ou une sculpture ?)

Question 2 : À votre avis, quelle est la matière de cette œuvre ?

Question 3 : L'artiste a choisi de travailler en épaisseur, comment a-t-il fait ? Avec quel(s) outil(s) ? Avec quel(s) geste(s) ?

Œuvre 2 / Mario Yrissary, *Untitled*, 1970
acrylique sur toile

Question 1 : À quoi vous fait penser cette œuvre ? Quelles sensations sont générées ? (idée de trompe l'œil)

Question 2 : Pouvez-vous imaginer comment l'artiste a composé son tableau ? (geste, technique, répétition)

Œuvre 3 / Tina Girouard, *Screen 4*, 1974-75
tissus

Question 1 : De quoi est composée cette œuvre ? (nommer les éléments et la technique d'assemblage)

Question 2 : Où peut-on rencontrer ce matériau habituellement ? (univers domestique, vestimentaire)

Question 3 : À votre avis, pourquoi l'artiste utilise-t-elle ces tissus pour son œuvre ? (procédé de récupération, esthétique des imprimés)

PISTE PEDAGOGIQUE PATTERN AND DECORATION

POUR APPROFONDIR :

Une définition de la peinture donnée par le CNRTL* : « Matière colorante composée d'un pigment et d'un liant, utilisée pour recouvrir une surface, pour la protéger ou l'orneer. »

Dans l'histoire de l'art, de nombreux artistes ont exploré le médium de la peinture à travers sa matérialité et le travail de sa surface (épaisseur, touche, outils), mais également en s'intéressant aux caractéristiques de son support (le bois du châssis, la texture de la toile et l'envers du tableau). C'est notamment le cas, dans les années 1960, de l'artiste Lucio Fontana qui incise ses toiles pour en révéler la dimension spatiale, mais également des artistes du mouvement français « Supports Surfaces » en 1970 qui amorce la « déconstruction » du tableau. Peu à peu, les artistes ont délaissé les pinceaux et la peinture en tube pour expérimenter d'autres outils. L'emploi de tissus à connotation domestique, de perles, de matériaux de récupération est une manière qu'ont trouvée les artistes de « Pattern & Decoration » pour bousculer les codes traditionnels et dénoncer les clivages entre « arts majeurs » ou « arts mineurs ».

*Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales.

NOTES :

JEUX DE MOTIFS

Œuvre 1 / Joyce Kozloff, *White walls-silver dome*, 1975
acrylique sur toile

Question 1 : Repérez-vous des formes qui se répètent ?
(mettre au clair une définition du « motif »)

Question 2 : Quel(s) type(s) de motif(s) sont utilisés
(tenter de nommer différents types de motifs : damier,
frise, pois, rayure, arabesque, etc.)

Question 3 : À quoi vous font penser ces motifs ?
Où peut-on les retrouver ? (matières, lieux, cultures,
objets, époques) Aborder la notion de « décoratif ».

Œuvre 2 / Valérie Jaudon, *Toomsuba*, 1973
huile sur toile

Question 1 : Observer cette œuvre en deux temps :

- se positionner loin de la toile pour observer sa composition globale
- puis s'en rapprocher (observation des contours, lignes, épaisseurs, délimitations, traces de pinceaux)

Question 2 : Quels sont les effets visuels produits par cette œuvre et par quel(s) procédé(s) ? (contrastes, superpositions, formes et contreformes, symétrie)

Œuvre 3 / Georges Sugarman, *Orange, Blue and Black*, 1968-70
acrylique sur bois

Question 1 : Comment est construite cette sculpture ?
(symétrie, répétition, gestion du vide et du plein, de la couleur et des contrastes)

Question 2 : Peut-on retrouver ces formes géométriques quelque part dans les autres œuvres de la salle ?

Question 3 : Si on imagine que cette sculpture est un motif en volume qui s'est échappé d'un tableau, à quoi ressemblerait ce tableau ? (rappeler que le motif peut se répéter, devenir un signe et prendre part à un tout).

PISTE PEDAGOGIQUE PATTERN AND DECORATION

POUR APPROFONDIR :

Dans l'art occidental, le motif est présent dès l'Antiquité (on pense notamment au motif ornemental de la Grecque, ou «méandre», présent sur les pavés, les poteries, les mosaïques) mais également à la période médiévale avec les chapiteaux décorés des colonnes ou les enluminures des manuscrits par exemple. Bien plus tard en peinture, des artistes tels que Gustav Klimt ou Henri Matisse ont ensuite abondamment utilisé les motifs, non plus seulement comme des détails du tableau, mais comme de véritables éléments de composition de leurs images. À la fin du 19ème siècle*, l'aspect décoratif a finalement été dévalorisé jusqu'à devenir synonyme de « mauvais-goût » ou d'archaïsme.

Pour les protagonistes de « Pattern&Decoration », le motif est riche de références et de connotations, il est ce qui permet d'animer la surface et de composer la structure, tantôt graphique – signe tracé ou imprimé sur la toile - tantôt sculptural, apparent dans la matière de l'œuvre-même. En créant des œuvres très colorées, parfois surchargées, les artistes ont cherché à revaloriser le rôle de la décoration dans l'art moderne. Puisant leur inspiration dans les motifs extra-occidentaux (tapis, miniatures persanes, mosaïques, architectures) et dans les savoirs faire artisanaux (vannerie, céramique, broderie), ils ont créé des objets uniques et ont cherché à contrebalancer les modèles de sobriété et de sérialité qu'a imposés l'art minimal.

*Le titre de l'exposition emprunte son troisième terme « Crime » au célèbre texte d'Adolf Loos, *Ornement et Crime*, publié en 1908. Architecte moderniste, Adolf Loos prône l'absence d'ornement comme gage d'élégance et de bon goût, reléguant ainsi toute forme de décoration aux marges d'une société évoluée et moderne.

NOTES :

LE TABLEAU SORT DU CADRE

Œuvre 1 / Thomas Lanigan-Schmidt, *The Gilded summer palace of Czarina Tatlina*, 1969-70/2018

installation : technique mixte

Question 1 : Sommes-nous face à une peinture ? (Introduire la notion d'installation dans l'espace, de «décor»)

Question 2 : Observez la diversité des éléments qui composent cette installation (il n'y a plus véritablement de motifs mais des objets)

Question 3 : À votre avis, de quoi cette pièce est-elle le décor ? Quelle scène pourrait s'y dérouler ? (un indice peut être trouvé dans le titre)

Œuvre 2 / Lynda Benglis, *Turbinellidae-Peacock-Series*, 1979

grillage, verre émaillé, plastique, perles, cordes

Question 1 : Observez cette œuvre, comment est-elle fabriquée? (aborder l'idée de collage, nature pauvre et récupérée des éléments utilisés)

Question 2 : À votre avis à quoi sert cet objet ? (connotation folklorique? Valeur utilitaire? Valeur décorative?)

Question 3 : Cet objet est accroché au mur : est-ce pour autant un tableau ?

Œuvre 3 / Jennifer Cecere, *Cat Throne*, 1980

peinture acrylique, dentelle, bois

Question 1 : Selon vous qu'a fait l'artiste ? (a-t-elle construit le siège? A-t-elle brodé? Peint par dessus ?) Et pourquoi ? (unicité, préciosité)

Question 2 : Peut-on se servir de ce siège ? Un objet doit-il être beau pour être pratique ? (interroger la relation entre utilitaire et décoratif)

Question 3 : Connaissez-vous d'autres artistes qui utilisent des objets du quotidien dans leur travail artistique ?

PISTE PEDAGOGIQUE PATTERN AND DECORATION

POUR APPROFONDIR :

Dans les années 1970, la notion «d'installation» voit le jour et avec elle, la peinture déborde peu à peu la toile, puis le cadre, pour finalement s'affranchir totalement de la tradition et investir un espace en trois dimensions. Avec l'installation de Thomas Lanigan-Schmidt, la peinture devient un espace à part entière, un véritable « décor ». La sensation sophistiquée, voire féérique, contraste avec les matériaux «pauvres» utilisés pour sa fabrication. Le statut de l'objet est au centre de beaucoup de démarches et de débats de l'art contemporain. Avec Lynda Benglis, on croit reconnaître un éventail, un élément de parure mais le titre indique une référence au paon. Avec Jenifer Cecere au contraire, les formes sont familières mais l'intervention en peinture les rend si uniques et précieuses que l'on doute de pouvoir encore s'en servir. La relation entre décoration et utilitaire est une des préoccupations que « Pattern & Decoration » partage avec le champ des arts appliqués. En filigrane, ce sont les questions esthétiques fondamentales qui sont soulevées : à quoi sert l'art ? Est-ce que l'art doit être beau ?

NOTES :

PISTE PEDAGOGIQUE PATTERN AND DECORATION

Plans des salles et localisation des œuvres

- Entrée en matière(s)

- 1 - Cynthia Carlson, *Animated Struggle*, 1976
- 2 - Mario Yrissary, *Untitled*, 1970
- 3 - Tina Girouard, *Screen 4*, 1974-75

- Jeux de motifs

- 4 - Joyce Kozloff, *White walls-silver dome*, 1975
- 5 - Valérie Jaudon, *Egremont*, 1985
- 6 - Georges Sugarman, *Orange, Blue and Black*, 1968-70

- Le tableau sort du cadre

- 7 - Thomas Lanigan-Schmidt, *The Gilded summer palace of Czarina Tatlina*, 1969-70/2018
- 8 - Lynda Benglis, *Turbinellidae-Peacock-Series*, 1979
- 9 - Jennifer Cecere, *Cat Throne*, 1980

PLAN DES ŒUVRES (2ème étage)

