

Au sens propre... Se compléter, déborder, assembler...	Arts Plastiques et visuels <u>Soudain l'été dernier</u> Martial Raysse	 Tous cycles
---	---	--

Domaines du socle			
1.1 Comprendre pour s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit.	1.4 Comprendre s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.	3 La formation de la personne et du citoyen	5 Les représentations du monde et l'activité humaine.

Compétences en arts plastiques		
Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3
Dessiner	Expérimenter, produire, créer.	Expérimenter, produire, créer
S'exercer au graphisme décoratif	Mettre en œuvre un projet artistique.	Mettre en œuvre un projet artistique
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume.	S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité.	S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité.
Observer, comprendre et transformer des images.	Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art.	Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art.

Piliers du PEAC		
Agir, pratiquer (produire, interpréter, s'exprimer, créer).	Fréquenter, Rencontrer (découvrir, regarder, écouter, lire, exprimer).	S'approprier, connaître (identifier, caractériser, mémoriser, nommer).

LECTURE DU DIAPORAMA : CLIQUER SUR LE CYCLE CORRESPONDANT AU NIVEAU DE LA CLASSE CHOISIE.

Les notions abordées dans ce diaporama et la description du tableau se trouvent dans les notes ci-dessous, il est conseillé à l'enseignant de les lire avant de projeter le diaporama aux élèves. La lecture du diaporama se fait sans difficulté avec des propositions qui apparaissent au fil de la présentation. À la fin du diaporama cliquer sur le logo pour retrouver la vignette d'accueil.

ŒUVRE ÉTUDIÉE :

Soudain l'été dernier de Martial Raysse

Artiste	Martial Raysse
Titre de l'œuvre	<i>Soudain l'été dernier</i>
Date	1963
Dimension	106 x 227 x 58 cm
Technique / Support	Peinture acrylique sur toile et photographie, chapeau de paille, serviette éponge,
Lieu de conservation	Musée national d'art moderne Centre Pompidou

Le titre de l'œuvre de Martial Raysse, ***Soudain l'été dernier***, fait référence à la pièce de théâtre de Tennessee Williams ***Soudain l'été dernier*** (*Suddenly, Last Summer*) de 1958. Cette pièce a été adaptée au cinéma sous le même titre par Joseph L. Mankiewicz en 1959.

Le thème de la baigneuse apparaît dès 1960 dans l'œuvre de Martial Raysse.

« Soudain l'été dernier, comme [Souviens-toi de Tahiti](https://art.moderne.utl13.fr/2015/03/cours-du-2-mars-2015/), appartient à une série constituée à la fois d'aplats de couleurs synthétiques et éclatantes, généralement appliquées à la bombe, et d'objets ready-made – ici le chapeau de paille et la serviette de bain visibles au premier plan. L'assemblage harmonieux de la peinture et de l'objet, jusqu'ici étrangers l'un à l'autre, déjoue le trompe-l'œil pour évoquer un monde idyllique et joyeux, qui reflète le tempérament de l'artiste ».

<https://art.moderne.utl13.fr/2015/03/cours-du-2-mars-2015/>

Caroline Cros

Extrait du catalogue *Collection art contemporain - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne*, sous la direction de Sophie Duplaix, Paris, Centre Pompidou, 2007

« Soudain l'été dernier, 1963 : est une œuvre composée de panneaux assemblés donnant à voir une œuvre de dimension importante 100 x 225 cm

C'est un assemblage : photographie peinte à l'acrylique et objets

De ce "tableau à géométrie variable", car se déployant sur des plans décalés, jouant finement entre les trois registres de la photographie, de la peinture et de la sculpture... L'objet réel fait irruption dans l'espace même du spectateur. Un chapeau de paille et une serviette ou foulard s'avancent au-delà de la surface peinte... »

« La jeune femme à la plage, est la figure anonyme et stéréotypée d'une imagerie de consommation (Comme des produits solaires ou pour des vacances au bord de l'eau) ... »

« Le modèle photographique sort du cadre de la peinture, et l'objet réel sort du cadre de la représentation pour troubler la perception. Le temps aussi semble sortir de ses gonds et en appeler à plusieurs temporalités à la fois : à l'actualité de la photographie comme technique moderne de représentation s'ajoute le passé de la pose, "l'été dernier", aux rappels à la peinture ancienne répond le hors temps de l'irruption de quelque chose, le "soudain", ici surdéterminé de sens, du déclic photographique, de l'impression de l'image et de la perception de l'œuvre. »

<https://docplayer.fr/12687932-Martial-raysse-soudain-l-ete-dernier-1963-introduction.html>

BIOGRAPHIE :

Mai 2014. L'artiste Martial Raysse lors de l'inauguration au Centre Pompidou de sa première rétrospective (1960-2014). • © Maxppp

<https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/le-peintre-azureen-martial-raysse-parmi-les-5-laureats-du-prix-praemium-imperiale-517981.html>

Martial Raysse est né le 2 Février 1936 dans les Alpes-Maritimes. Après une formation littéraire et la pratique expérimentale de l'assemblage, notamment à la soudure, d'objets prélevés dans le quotidien, Martial Raysse, d'origine niçoise, abandonne, sur les conseils de son ami Arman, ce savoir-faire qui relève encore trop de la tradition et opte pour l'invention d'un nouveau langage.

Il est invité par Arman et Klein – deux autres Niçois – à rejoindre le clan des Nouveaux Réalistes, dont les travaux sont théorisés et diffusés par le critique Pierre Restany à partir de 1960. Il s'engage donc dans un univers plastique et visuel (peinture, photographie...).

En quelques années, il devient célèbre en faisant entrer dans l'art « un monde neuf, aseptisé et pur » qui met en jeu des objets neufs en plastique de la nouvelle société de consommation.

Dès les années 1960, avec Jacques Villeglé, Yves Klein, Arman, Tinguely, Hains, Dufrêne, Spoerri, il fait partie du mouvement le « Nouveau réalisme » qui place au centre de l'œuvre l'objet quotidien avec une nouvelle approche perceptive du réel.

Martial Raysse, qui se dit « ingénieur de la vision », développe toute une série de tableaux-assemblages sur le thème du loisir, du bonheur de vivre, de la sensualité, bref, de l'hédonisme tel qu'il se manifeste sur la Riviera et dont, avant lui, Matisse avait célébré la « joie de vivre » dans ses peintures et ses écrits.

« ...Il va créer, à partir de 1961, une série d'œuvres qu'il nommera ses « tableaux horribles » composées de grandes figures repeintes de couleurs acides, tirées de l'imagerie publicitaire. Raysse va être l'un des précurseurs de l'utilisation du néon, s'en servant, en ce qui le concerne, comme élément d'appoint, élément permettant de « projeter l'idée de couleur en mouvement, c'est-à-dire un mouvement de la sensibilité, sans agitation ».

Martial Raysse concevra, avec Jean Tinguely et Niki de St Phalle, des décors et costumes pour des ballets de Roland Petit : « L'éloge de la folie » en 1965 à Paris, « Lost Paradise » en 1967 à Londres et pour l'opéra « Votre Faust » d'Henri Pousseur et de Michel Butor à la Scala de Milan en 1969.

De même Martial Raysse, se servant de la vidéo « pour raconter », réalisera plusieurs courts-métrages : « Homero Presto », & « Camenbert Martial extra-doux », « Grand Départ ».

En réalité, Martial Raysse, parmi les artistes du Nouveau réalisme, apparaît clairement comme le plus proche du Pop Art.

Dès 1965, le Stedelijk Museum d'Amsterdam lui consacre une exposition rétrospective. À partir de 1968 et de ses « événements », l'artiste accomplit une véritable révolution esthétique et rompt brutalement avec le circuit habituel des galeries, renonçant aux formes jusque-là connues de son œuvre. Réalisés entre 1970 et 1973, les objets de « Coco Mato », frustrés assemblages de ficelles, plumes et papier mâché, le ramènent à la peinture (pinceau, fusain, gouache, pastel), abandonnant la peinture à la bombe de sa période précédente.

Martial Raysse poursuit alors un apprentissage personnel en quête de simplicité. »

<https://www.mchampetier.com/biographie-Martial-Raysse.html>

LE NOUVEAU RÉALISME :**Son origine**

Le nouveau réalisme en France symbolise une société de consommation. Il s'est particulièrement développé dans le sud de la France avec la création de l'École de Nice en opposition à l'École de Paris. Le terme « réalisme » fait référence au mouvement artistique et littéraire du XIXe siècle, mouvement qui tente de montrer la vie quotidienne sans la magnifier (sans la rendre plus belle).

Le nouveau réalisme apparaît dans les années 1950 mais devient officiel en 1960. Le point de départ est la déclaration du groupe rédigée par Pierre Restany, chez Yves Klein.

Cette déclaration a notamment été signée par des artistes européens comme :

- Yves Klein (1928-1962)
- Arman (1928-2005)
- Raymond Hains (1926-2005)
- Martial Raysse (1936)
- Daniel Spoerri (1930)
- Jean Tinguely (1925-1991)
- César (1921-1998)

Ensuite vont venir s'ajouter d'autres artistes :

- Niki de Saint Phalle (1930-2002)
- Mimmo Rotella (1918-2006)
- Gérard Deschamps (1937)

Les années 1960 ont été très productives et les œuvres présentées témoignent de cette effervescence. Yves Klein réalise ses premières anthropométries ; Arman, ses premières colères et coupes d'objets, car il n'était « attiré que par l'objet manufacturé, produit, consommé, détruit ». Ce mouvement se termine en 1962, à la mort d'Yves Klein.

Ses caractéristiques :

Les artistes récupèrent des objets jetés. Ils s'en servent pour créer leurs œuvres. Ils utilisent des détritiques, des voitures, du béton, de la tôle qui deviennent ainsi de nouveaux matériaux. Ces artistes reprennent des objets de la réalité quotidienne pour les transformer en symboles de ce renouveau de la consommation de l'après-guerre.

L'utilisation de matériaux dits « nobles », en sculpture, comme le bronze ou la pierre sont volontairement écartés de leurs pratiques et techniques artistiques. Il ne s'agit pas de représenter le monde mais de le présenter.

<https://www.grandpalais.fr/fr/article/le-nouveau-realisme-0>

Martial Raysse apparaît souvent comme le représentant le plus prestigieux du Nouveau Réalisme dont il a fait partie dans les années 1960. À partir de 1970 l'artiste remettra en cause l'idéologie de la rupture des années 60 par une reprise subtile, sous la forme du pastiche, de la peinture ancienne et par l'évocation d'un univers énigmatique aux connotations mythologiques, résolument singulier.

<https://docplayer.fr/12687932-Martial-raysse-soudain-l-ete-dernier-1963-introduction.html>

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/c9nd68j>

Martial Raysse s'inspire de *La Grande Odalisque*, œuvre de J.-A. D. Ingres (1780-1867), peintre français néo-classique du XIXe siècle.

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:800px-Jean Auguste Dominique Ingres, La Grande Odalisque, 1814.jpg](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:800px-Jean_Auguste_Dominique_Ingres,_La_Grande_Odalisque,_1814.jpg)

Sous le mode du pastiche, Martial Raysse réinterprète l'œuvre d'Ingres.

<https://www.youtube.com/watch?v=zKOUc35iVg>

J.-A. D. Ingres,
La Grande Odalisque, 1814

Martial Raysse,
Made in Japan - La grande Odalisque, 1964

Made in Japan - La grande Odalisque reprend une partie de la toile du maître, mais il s'agit d'une version pop avec des couleurs vives (rouge et vert : couleurs complémentaires). D'autres éléments du réel viennent s'ajouter comme du verre pilé ou encore une mouche.

La mouche en haut du tableau cf. détail

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/WkU7gFb>

Mission Éducation Artistique et Culturelle 76 - Christine Richard CPAPV

Document destiné uniquement à la formation des professeurs des écoles – Ne pas diffuser

PISTES PÉDAGOGIQUES (après lecture du diaporama).

Objectifs : Éduquer le regard, connaître des œuvres d'art, mettre en relation les œuvres entre elles, comparer ses propres procédés avec ceux des artistes, utiliser un vocabulaire spécifique.

Problématique : Comment sortir du cadre en débordant et en complétant une œuvre ?

Notions abordées : Sortir du cadre en débordant, en complétant, en assemblant, le hors-champs, le ready made...

Le cadre, la limite, la frontière...

Le cadre choisi par l'artiste montre ce qui est à l'intérieur du cadre et non ce qui est en dehors. C'est une limite, une frontière que seul notre regard et notre pensée peuvent dépasser.

Le champ et le hors-champ

Ce qui est en dehors du cadre et qu'on appelle le hors-champ, est le produit de notre imaginaire.

Ready made

Notion élaborée par Marcel Duchamp en 1913.

« Objet manufacturé promu au rang d'objet d'art par le seul choix de l'artiste. ».

Marcel Duchamp : *La Roue de Bicyclette*, 1913

Porte-bouteilles, 1914

(1964) (*Séchoir à bouteilles ou Hérisson*).

Par la seule déclaration de l'artiste, l'objet issu du quotidien prend le statut d'œuvre d'art. Les premiers ready-made datent de 1913.

Depuis, l'objet sort du cadre de la peinture et envahit le monde réel se présentant en tant que tel dans la scène de l'art.

Détournés, assemblés, accumulés, compressés... Les objets sont mis en scène par les nouveaux réalistes...

L'objet interpelle l'art au XXe siècle, son statut et ses limites, qu'il repousse de plus en plus loin

Dans *Soudain l'été dernier*, Martial Raysse propose de dépasser la limite des toiles et de jouer avec le hors-champs pour compléter son portrait en utilisant des objets manufacturés pour donner l'illusion d'une réalité. Il nous fait franchir les limites entre la réalité et la fiction.

POURQUOI SORTIR DU CADRE EN INVESTISSANT LE HORS-CHAMP ?

Pour compléter son image.

Pour interagir.

Pour attirer le regard sur quelque chose (focus, zoom). Pour dénoncer, révéler...

Pour provoquer un effet, une réaction du spectateur.

Pour s'inscrire dans l'histoire de l'art avec la notion de ready made.

COMMENT PROPOSER UNE ŒUVRE À LA FOIS EN 2D ET EN 3D ?

En assemblant :

- Des dessins, des photographies

- Des objets

En se réappropriant le hors-champ...

En complétant une image, pour la contredire...

PISTES PLASTIQUES : compléter, utiliser le hors-champ, l'objet, le ready made...

Contrainte plastique :

Dans toutes les productions la présence d'un cadre, d'une limite sera obligatoire pour marquer une frontière que l'on pourra dépasser pour sortir du cadre.

Objectifs : Dessiner, pratiquer, fabriquer, créer... Faire pour développer sa sensibilité artistique. Se confronter à des matériaux, des supports, des outils, les combiner ensemble, expérimenter des techniques, les exploiter de façon réfléchie, inventer des procédés. Se poser des problèmes plastiques.

Ateliers plastiques : créer des assemblages

➤ **À partir d'une image issue de la publicité**

- Détourner une image issue de la publicité en complétant son message.

Installer des objets hors du cadre qui viennent renforcer le message donné.

- Compléter une image incomplète avec des dessins, des morceaux de photographies, des matériaux divers et des objets issus du quotidien...

A

B

A : <https://www.je-suis-papa.com/top-7-bottes-de-pluie-pour-enfant/>

B : <https://www.oxygers.fr/brochure-catalogue-sejours-colonie-vacances-oxygers/catalogue-colonie-vacances-oxygers-sejours-enfants-pyrenees-2021/>

➤ **À partir d'une image (reproduction de peinture, photographie...) tout ou partie.**

- Détourner une image, une œuvre connue, issue de l'histoire des arts en changeant son message.

Créer un nouveau contexte et faire sortir du cadre des éléments qui viennent contredire ou interagir avec l'œuvre originale.

Art In Island

Musée à Manille, Philippines

2014

<https://europe-arts.fr/sortir-du-cadre>

Par exemple à partir de la Joconde, imaginer à quoi elle pense. À son prochain goûter, à sa sortie à la piscine, à sa visite à la ferme, à ses vacances à la montagne, à ses devoirs de mathématiques, au ciel étoilé... Investir le hors-champ et assembler des objets en fonction de ses pensées (papier quadrillé, crayon, gomme et règle par exemple si elle pense à sa leçon de géométrie) ...

- Fractionner une image, la découper et l'assembler en utilisant seulement quelques morceaux. Les installer dans un cadre puis compléter à l'extérieur du cadre en débordant, en investissant le hors-champ, soit par le dessin, le photomontage et l'ajout d'objets du quotidien.

➤ **À partir d'un dessin dépasser une limite**

- Partir d'un dessin d'élève.
- Fabriquer un cadre de forme géométrique avec des bandes de papiers ou de la ficelle pour isoler un détail du dessin.
- Coller la forme sur une partie du dessin (le dessin doit dépasser de la forme).
- Le mettre en couleur et ajouter un élément réel.

EXEMPLE :

- Dessin : panier de fruit
- Cadre : cercle en laine
- Objet : on pourrait ajouter un morceau de ruban (bleu ci-dessous) qui dépasse de l'anse du panier ou bien des fils de rotin qui sortent du panier...

<https://www.buzz2000.com/dessin/dessin-nature-morte-a-imprimer.html>

