

Université de Printemps d'Histoire des Arts 2022

" La part animale de l'art "

L'animal comme matériau brut et matière à métamorphose : Quels enjeux esthétiques et éthiques ?

Université de Printemps, vendredi 3 juin 2022. Atelier 3 – intervention 2

Marine PILLAUDIN

IA-IPR d'Arts plastiques

En charge du suivi de l'enseignement Histoire des arts

Académie de Versailles

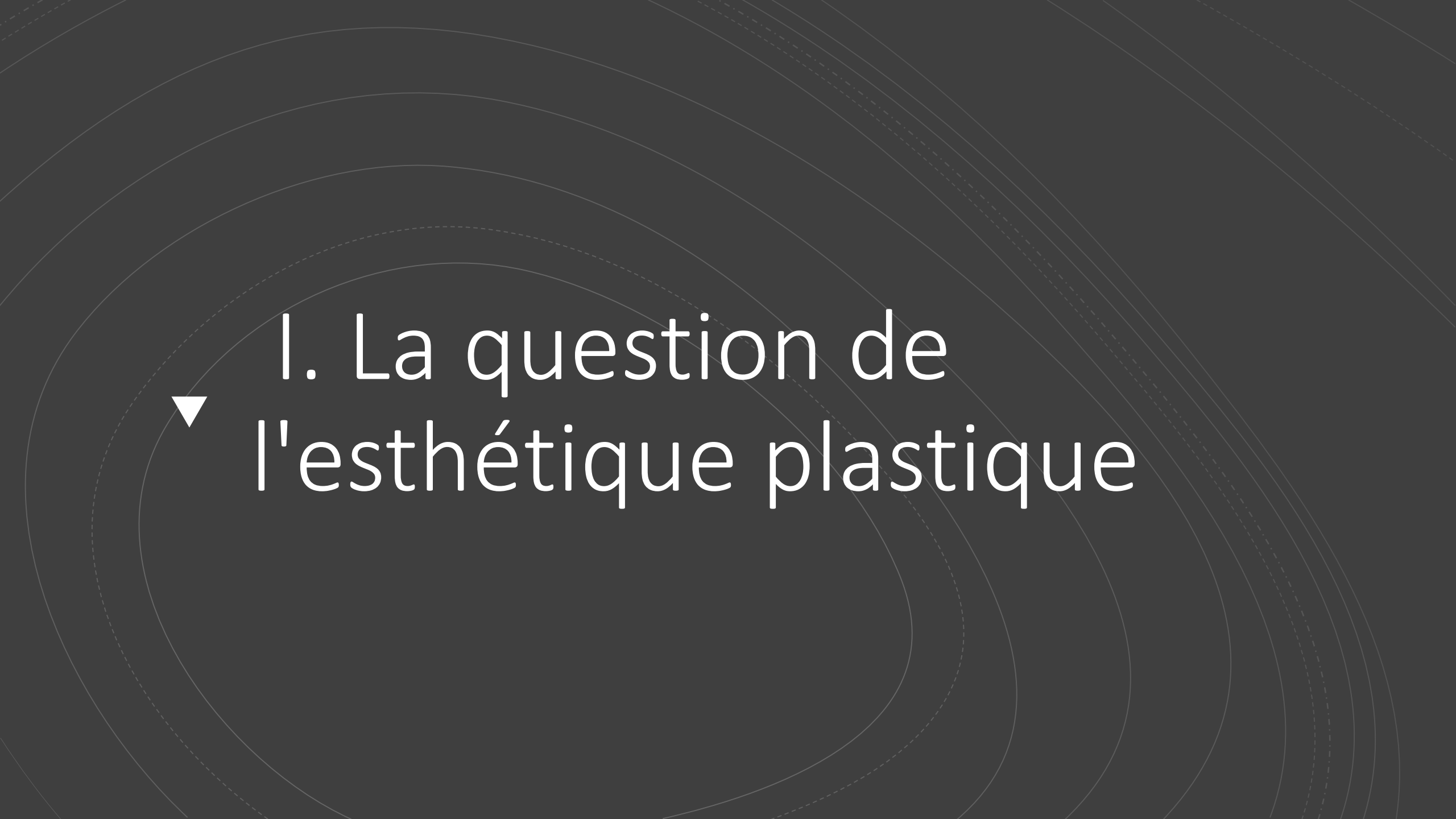
Du Support en peau de bête (le parchemin, en chèvre ou mouton, poli et blanchi à la craie, IIe siècle avant J. –C ; le papier vélin, 1770, de velum, veau en latin), en passant par le sépia à l'encre de seiche (sépia officinalis, XVème siècle), par le carmin utilisé par Titien dès 1540 (extrait des cochenilles), jusqu'aux colles, enduits ou liants pigmentaires (en nerfs et peaux de lapin ou en os de poissons), l'animal est au cœur de la fabrication de l'œuvre. Longtemps utilisé comme un matériau brut, propice à la création d'effets techniques et plastiques, il est devenu au cours de l'histoire de l'art une matière vivante à partir de laquelle l'artiste interroge le monde et ses métamorphoses.

D'un point de
vue didactique
et pédagogique

- **Comment sensibiliser les élèves aux constituants de l'œuvre lorsque ceux-ci sont d'origine animal ?**
- **Quels potentiels de signification, de perception et d'interprétation peut-on explorer en classe ou au musée ?**
- **Quels en sont les enjeux esthétiques et éthiques ?**

Un parcours à
penser, un
parcours de
pensées...

- **Cycle 2 : « La représentation du monde »**
- **Cycle 3 : « La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre »**
- **Cycle 4 : « La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre ».**
- **Histoire des arts - classe de première, études thématiques, « les matières, les techniques et les formes : production et reproduction des œuvres uniques ou multiples ».**

The background is a dark gray with several concentric circles of varying line styles (solid and dashed) in a lighter gray. A white downward-pointing triangle is positioned to the left of the text.

I. La question de l'esthétique plastique

Sensibiliser
l'élève
aux constituants
de l'œuvre :
une nécessité
pédagogique

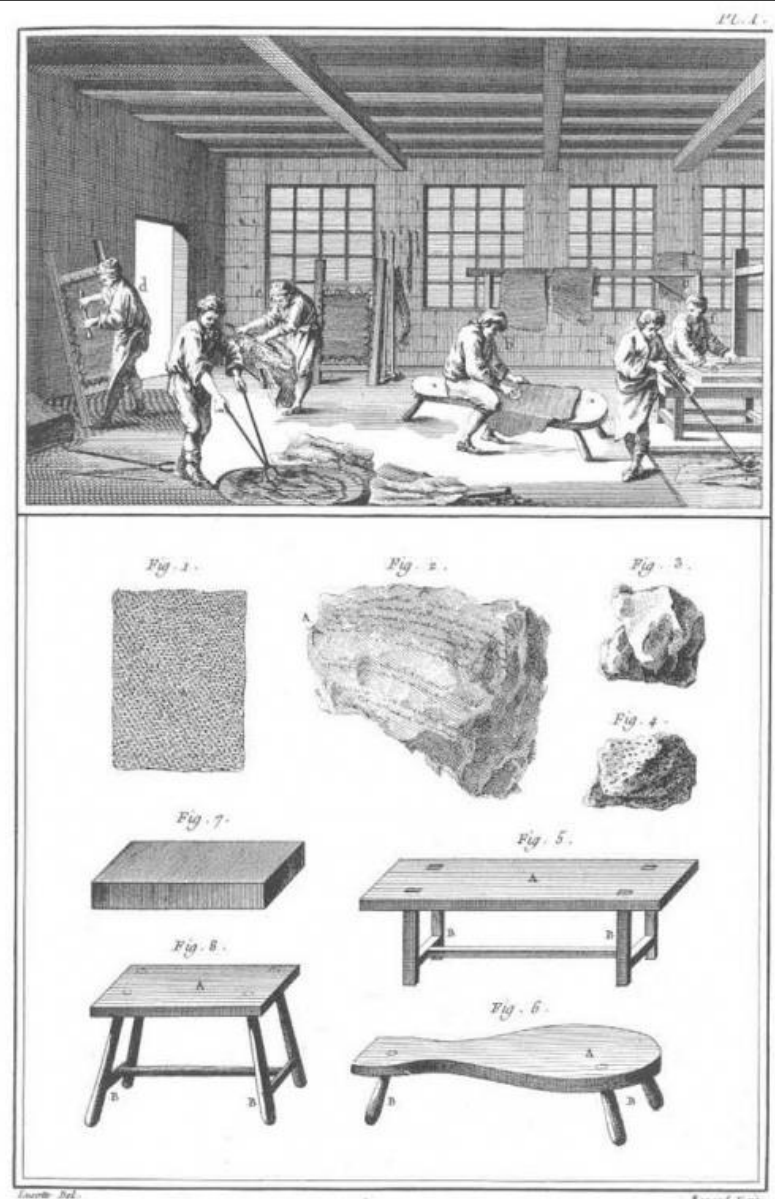
Du "Qu'est-ce que c'est ?" au "en quoi c'est fait ?"

- Une affaire de regard(s) sur les processus de fabrication des supports, les outils, des pigments, des matériaux, etc.*
- Une compréhension élargie des enjeux esthétiques et plastiques des œuvres.*

Le parcheminier

Atelier de parcheminier
(Encyclopédie de Diderot et
d'Alembert)

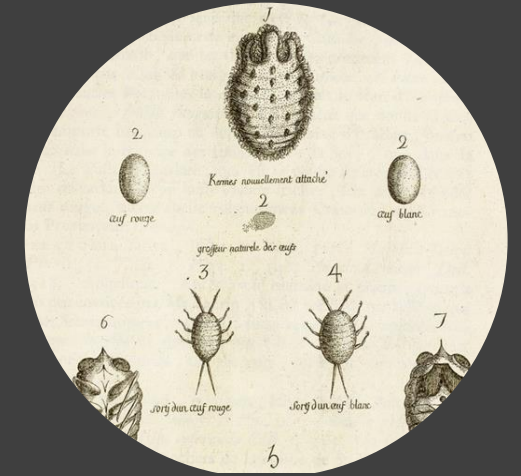
Photo : [Openedition.org](https://openedition.org)

Les pigments
(1/3)
Le carmin

Échantillon de pigment carmin.
Photo : [Wikipedia.org](https://www.wikipedia.org) CC BY-SA 3.0

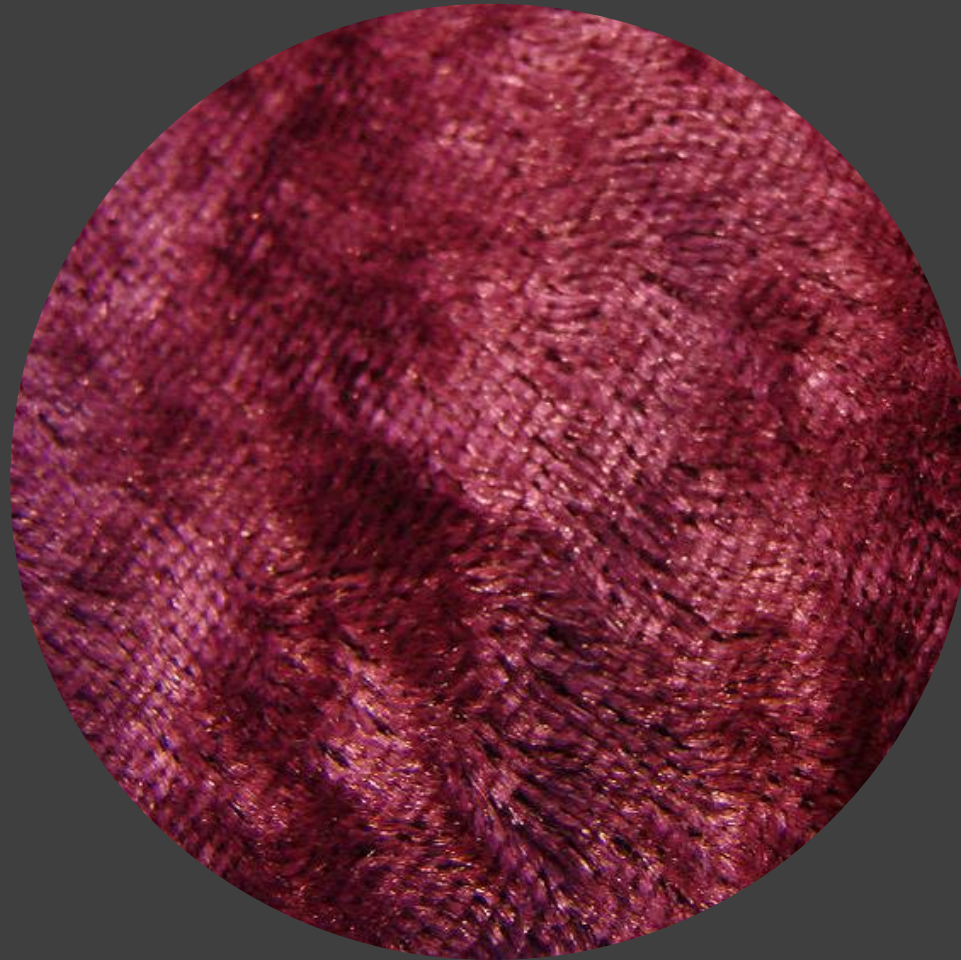

Kermes vermilio planche de
Pierre Joseph Garidel (1715)
Photo : Domaine public [Wikipédia.org](https://www.wikipedia.org)

Panier d'élevage de cochenille,
art amérindien, 20ème siècle,
Photo : (C) musée du quai Branly -
Jacques Chirac [RMN Photo](https://www.rmn-photo.org)

Les pigments
(2/3)
Le pourpre

Velours teint en pourpre.

Photo : [Wikipedia.org](https://www.wikipedia.org)
Domaine public

Coquille de Murex portant le nom de Rimush, « roi de Kish », c. 2270, musée du Louvre.

Photo : [wikipedia.org](https://www.wikipedia.org), Domaine public

Petit manteau de Cour de Napoléon ou manteau du "Petit habillement", Isabey

Jean-Baptiste (1767-1855) (d'après)
Photo: C) RMN-Grand Palais (Château de Fontainebleau) / Christian Jean, [RMN Photo](https://www.rmn-photo.org)

Les pigments (3/3) Le Sépia

Vinci Léonard de Vinci (1452-1519), "Cavalier combattant un dragon", 1481, dessin au crayon, encre brune, lavis, sépia.

Photo : © The British Museum, Londres. RMN-Grand Palais / The Trustees of the British Museum [RMN photo](#)

Lithographie d'un *Loligo forbesii*, réalisée par Comingio Merculiano (de) en 1896. Dessin extrait de l'ouvrage de Giuseppe Jatta.

Photo : [Wikipédia.org](https://fr.wikipedia.org/wiki/Loligo_forbesii) Domaine public

Lhermitte Charles Augustin (1881-1945), "Douarnenez : jeune dentellière devant une maison", 1912. Photo: © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski [RMN Photo](#)

Giovanni Bellini, *Madone Frizzoni*, 1460-1464, Museo
Correr, tempera transférée sur toile.
Photo : Domaine public, [Wikipédia.org](https://fr.wikipedia.org/wiki/Madone_Frizzoni)

Colle d'os avant préparation.
Photo : [Wikipédia.org](https://fr.wikipedia.org/wiki/Colle_d'os) CC BY-SA 3.0

Un œuf de poule cru cassé.
Tempera ou détrempe à l'œuf
Photo : Domaine public, [Wikipédia.org](https://fr.wikipedia.org/wiki/Œuf_de_poule)

Les liants

Les pinceaux

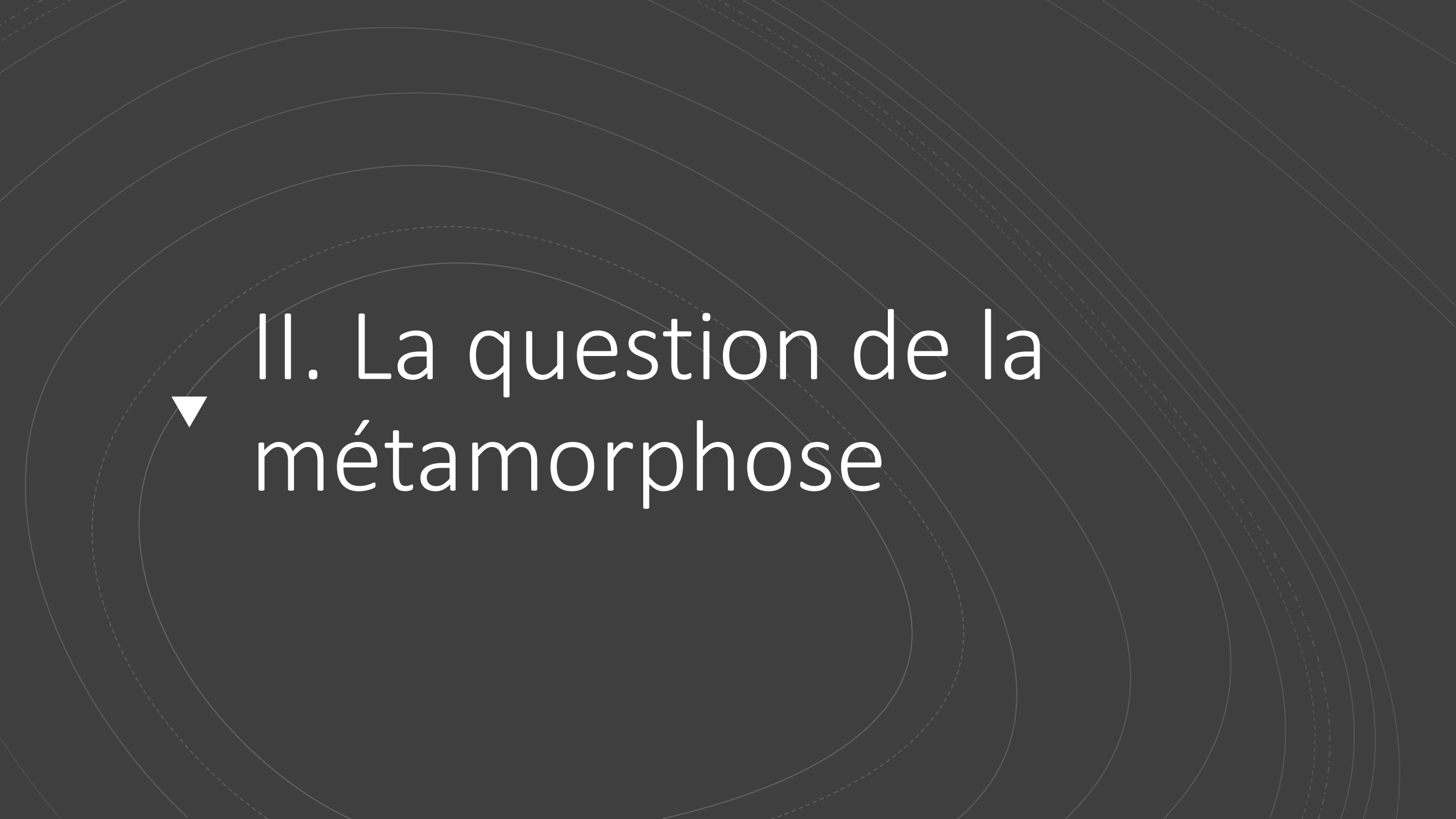
En poils de :

- Chèvre
- Ecureuil (petit gris)
- Vison de Sibérie (Le poil dit « de martre » ou *martre Kolinsky*)
- Belette
- Putois
- Mangouste
- Blaireau
- Oreille de bœuf
- Plume de poule
- Loup (calligraphie chinoise)
- etc.

Delaborde Michel (1935-2009), *Pinceaux de Zao Wou-ki*, Mai 1980.

(C) Michel Delaborde, Rmn-Grand Palais [RMN Photo](#)

The background is a dark gray with several concentric circles of varying line weights. A dashed line forms a circle that passes through the text. A small white downward-pointing triangle is positioned to the left of the text.

▼ II. La question de la métamorphose

"Entrer dans la matrice du vivant"

Tu sais, je ne fais que puiser dans la matière du monde qui s'invite, tumultueuse. Ça s'impose à moi. Il me faut à tout prix le transcrire le plus fidèlement possible. C'est comme ça que je fais naître une forme, j'agis sur la matière du visible, palpable. Tout ce que je trouve bon pour exprimer le mouvement qui anime tout autour de moi et en moi. Je veux aussi saisir le monde invisible, les odeurs, les sons, et leur donner consistance.

Propos de l'artiste recueillis dans le catalogue d'exposition : *Lydie Arickx Arborescences, Domaine National de Chambord*, In Fine Editions d'art, 2020, p. 140.

Louise Bourgeois (1911-2010)

Lapin, 1970, 59 x 25,5 x 14,2 cm, bronze, The Solomon R. Guggenheim Museum Etats-Unis, New-York.

(C) The Solomon R. Guggenheim Foundation / Art Resource, NY, RMN-Grand Palais [RMN Photo](#)

Germaine Richier (1902-1959)

La Chauve-souris, 1946, bronze, 91 x 91 x 52 cm,

Wikiart.org

Annette Messager (née en 1943)

Les Pensionnaires, 1971, détail de "La réserve de plumes", Trois vitrines (101x80x80cm)

(C) Centre Pompidou, MNAM-CCI [RMN Photo](#)

Focus sur trois portraits d'artistes femmes

- *La personne rejetée est comme l'animal mort, tellement mort, pauvre animal, que si vous regardez bien , c'est un lapin prêt à cuire. Toutes les entrailles pendent, c'est quelqu'un qui souffre. C'est le drame de l'isolement. Louise Bourgeois.*

Extrait des entretiens menés pour le film de Camille Richard, *Louise Bourgeois*, Paris, 1993.

Photo : "Louise Bourgeois in New York", 1994, CC0. [Wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louise_Bourgeois_in_New_York.jpg)

- *Mes sujets appartiennent au monde de la métamorphose (Orage, Homme dans la forêt) ; à cet animal qui est plus qu'un animal (la Mante) – ce sont les créatures fantastiques d'une époque que nous sommes Incapables de reconnaître, mais qui est la nôtre, le monde des formes intervient sans cesse au moment de la recherche et de l'observation. Germaine Richier.*

Extrait de *Germaine Richier, un art entre deux mondes*, Valérie Da Costa, 2006, p.46.

Photo : [wikiart.org](https://www.wikiart.org/fr/Germaine-Richier)

- *À côté de mes Albums-Colletions, qui recensent des pratiques dites féminines, j'ai développé une fiction plus intime autour des Pensionnaires, mes petits oiseaux naturalisés que j'"éduquais" et qui me servaient d'exutoires, Annette Messenger.*

Propos extrait de *Annette Messenger, Les Messagers*, Centre Pompidou, Editions X. Barral, 2017, p. 170. Photo : [wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annette_Messenger.jpg)

Quelques pistes...

1er degré

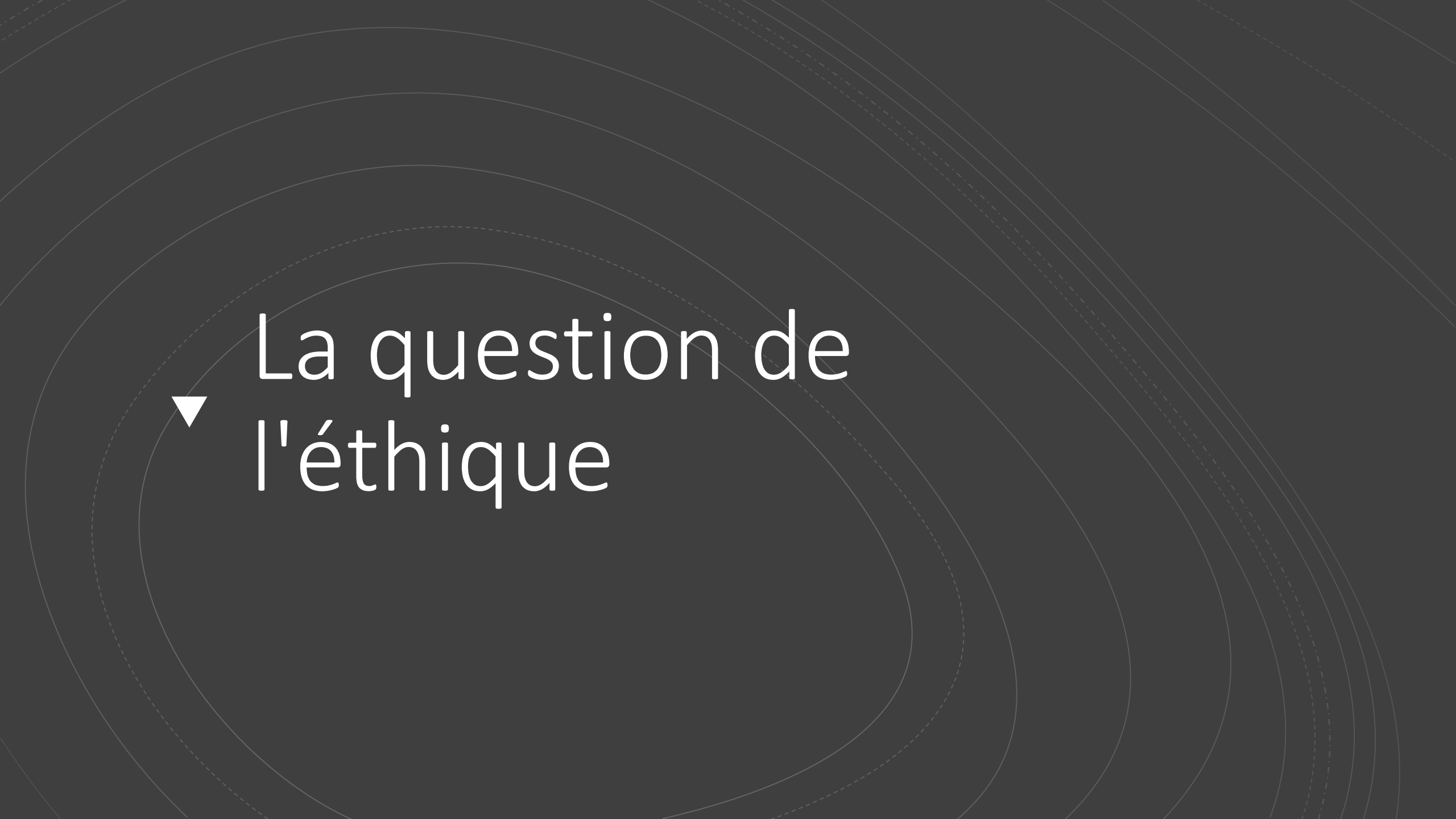
- La représentation et l'utilisation de l'animal dans l'art
- La pratique du dessin, de l'assemblage, de la photographie...
- Une œuvre : *Poupée kachina, bois peint et plumes*, H. : 38 cm ; L. : 18 cm ; P. : 13,5 cm, 250 g. Paris, Musée du Quai Branly-Jacques Chirac.

Collège

- L'animal comme matériau et matière à métamorphoses
- L'élaboration de projets pluri-disciplinaires autour des sciences, des Lettres, de l'histoire, des arts, etc.

Lycée

- L'animalité comme processus inscrit au centre de démarche émancipatrice de créatrices
- Dialogues entre figures allégoriques, représentations fantasmées, entre visible et invisible, etc.

The background is a dark gray color with a series of concentric circles and a dashed line. The circles are centered around the text, with some being solid and others dashed. The dashed line is a single, continuous line that forms a circle around the text.

▼ La question de l'éthique

En contre-point...

- L'éthique : du latin impérial *Ethica* « morale » et en grec *êthikos* « qui concerne les mœurs, moral ».
- La controverse : emprunté au latin *controversia* « discussion, débat » et, dans une discussion juridique, « litige ».
- Le code civil : Les animaux sont aux termes de l'article 515-14 , « des êtres vivants doués de sensibilité » L. n° 2015-177, JO du 16 févr. 2015

In extremis... *

1. À l'article de la mort, à la dernière extrémité.
2. Au tout dernier moment.

Beuys Joseph (1921-1986)

I like America and America likes me, 1974.

Vidéos et installations vidéo.

Réalisation : Helmut Wietz

(C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI

[RMN Photo](#)

Delvoye Wim (né en 1965)

Study for Tattoo on Chickens, 1996.

Aquarelle, graphite, 64,5 x 50 cm.

(C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / André Morin

[RMN Photo](#)

Hirst Damien (né en 1965)

Mère et enfant (séparées), 2007.

Dimensions (pièce) : 2,086x3,225x1,092m.. L'oeuvre originale date de 1993, (C) Tate, Londres,

[RMN Photo](#)

Éléments bibliographiques

- Georges Roque, "La cochenille, de la teinture à la peinture. Une histoire matérielle de la couleur", Gallimard, coll. Art et artistes, Paris, 2021.
- Sophie Duplaix (dir.) "Annette Messenger, les passagers", Centre Pompidou, éditions Xavier Barral, Paris, 2002.
- Michel Pastoureau et Dominique Simonnet, "Les couleurs expliquées en images", Seuil, Paris, 2015.
- Marie-Laure Bernadac, "Louise Bourgeois", Flammarion, Paris, 1996.
- Henri-Claude Cousseau et Aurélie Verdier, "Carnets d'études 11. Annette Messenger, Melo-Meli", Beaux-arts de Paris les éditions, Cabinet des dessins Jean Bonna, Paris, 2008.
- Catalogue d'exposition "Lydie Arickx. Arborescences", In Fine, Domaine national de Chambord, Paris, 2020