

Entre ré-emploi et source d'inspiration, comment peut-on définir la frontière entre copie et création ?

La nef à files de coupoles Nef de l'église abbatiale de Fontevraud XXIIe siècle

Dans le domaine de l'architecture, les questions de la **copie** et de l'inspiration sont omniprésentes. L'architecture est un art qui repose souvent sur des éléments de tradition, d'histoire et de références culturelles, et il est fréquent de voir des architectes s'inspirer d'œuvres précédentes ou de concepts déjà existants.

La copie peut prendre différentes formes dans l'architecture :

- L'**imitation** stylistique où l'architecture s'inspire du style d'un bâtiment ;
- la **réinterprétation**, impliquant des modifications de formes et de matériaux ;
- l'utilisation de **motifs**, tels que les voûtes et les colonnes.

En pénétrant dans l'église de l'abbatiale de Fontevraud, le visiteur est impressionné par la majesté de la nef à files de coupoles. Quatre travées carrées sont voûtées par une file de coupoles analogues à celles de la cathédrale de St Pierre d'Angoulême, l'influence est indéniable¹. Comme ailleurs, à la même période, les chapiteaux sculptés d'un décor végétal et ornemental forment le type de motifs de loin le plus répandu. Mais au XIIe siècle apparaît le chapiteau historié, forme narrative et complexe du chapiteau figuré². Sans surprise ces deux types de chapiteaux sont présents dans l'abbatiale. Si le lieu s'impose comme une oeuvre unique et exceptionnelle, l'imitation, l'**inspiration**, la réinterprétation et la présence de motifs marquant l'époque de création ne vient en rien rompre son caractère unique.

¹ Fontevraud, PRIGENT GAUD, Ed. Abbaye de Fontevraud, 2010.
² L'ABCdaire de l'Art roman, GEGUAN, Flammarion, 2000.

André DERAÏN *Femme au menton rond* après 1938

Sculpture Bronze patiné,
43 x 14,5 x 11,5 cm

Mexique, peuple Mixtèque Masque

Masque Diorite gris-brun et vert
moucheté, 18,5 x 17,2 x 10 cm

L'intérêt de Paul GAUGUIN pour les cultures extra-occidentales entraînera quelques artistes contemporains à fréquenter assidûment le musée d'ethnographie du Trocadéro, en quête de nouvelles **sources d'inspiration**. Cet incroyable répertoire de formes offre de nouvelles **références** plastiques. L'avant-garde, les cubistes, les fauves ou les expressionnistes en Allemagne trouvent dans l'art d'Afrique et d'Océanie la source d'un **renouveau** esthétique, le primitivisme. En quête d'un art originel, l'art populaire viendra aussi se mêler à cette aventure.³ Dans la collection CLIGMAN se confrontent en permanence les époques et les styles, retranscrivant ainsi l'univers créatif du début du XXe siècle. Les sculptures d'André DERAÏN semblent ainsi dialoguer avec les masques issus de cultures extra-occidentales, balayant l'espace et le temps qui séparent les deux œuvres. La proximité est telle qu'il devient inutile de chercher la source d'inspiration, copie ou création, elles sont toutes **originales**. Dans son ouvrage de 1915 (voir la traduction française Les arts de l'Afrique, 2015), Carl Einstein évoque les "formes plastiques pures" pour désigner des formes artistiques qui émergent de traditions artistiques non occidentales, telles que l'art africain et océanien. Ces formes sont considérées comme authentiques et directes, dépourvues d'influences esthétiques occidentales et donc qualifiées de "pures". Einstein met en avant l'importance de ces formes dans le contexte de l'avant-garde artistique européenne, les considérant comme des sources d'inspiration fondamentales pour le renouvellement de l'art occidental.

³ Fontevraud, Le musée d'Art Moderne, GAGNEUX, Beaux-Arts éditions, 2021.

MOTS-CLÉS

Imitation – Copie – Appropriation – Représentation – Interprétation – Citation – Stéréotype – Motif – Référence – Original – Formes plastiques pures

COPIE ET CRÉATIONS

Prendre appui sur le passé, n'est-ce pas un positionnement récurrent dans la posture de l'artiste ? Les artistes de la renaissance ou du classicisme, l'ont revendiqué. Les autres ont-ils fait autre chose ? Car finalement, comme le rappelait Bernard de Chartres, maître du XIIe siècle, nous sommes « des nains sur des épaules de géants ». Le savoir est cumulatif et toute ambition intellectuelle s'appuie sur les travaux des géants du passé. Dans ce contexte la frontière entre le nouveau et le renouveau est mince, comme entre la copie et la création.

Questions d'enseignement

- ▶ Comment rester soi-même tout en s'inspirant des autres ?
- ▶ En quoi le réemploi et le motif peuvent participer d'une création originale ?
- ▶ De quelle manière la copie d'œuvres d'art du passé peut participer à la formation d'un artiste contemporain, en prise avec son temps ?

Pistes et ressources pédagogiques

- ▶ **Arts plastiques/histoire-géo/techno** : Aborder l'architecture par le collage. Envisager une création architecturale contemporaine à partir d'une documentation iconographique regroupant les différents styles passés. <https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/pistes-copier-couper-coller-creer-681249.kjsp?RH=1244712815286>
- ▶ **Arts plastiques** : Copier une œuvre avec une autre technique. Un changement de pratique pour permettre une mise à distance de l'objet copié et une recherche de singularité chez l'élève. <https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/copier-mais-sans-peinture-ni-crayon--1426551.kjsp?RH=ARTP>
- ▶ **Arts plastiques / SVT / Histoire-géographie** : Aborder l'architecture par l'approche biomimétique. Considérer la nature comme un répertoire de formes et d'idées pour adapter l'architecture à un paysage, partir de la faune et la flore vivant déjà dans ce lieu. <https://www.design-mat.com/ressources/biomimetisme-quand-la-nature-inspire-larchitecture/>
- ▶ **Arts plastiques** : Un Vrai faux. A l'instar de Van Meegeren, le célèbre auteur des faux Vermeer, organisez une école de faussaires dans la classe d'arts plastiques. Le travail peut être réalisé à l'aide de l'IA afin d'établir les traits caractéristiques de tel ou tel artiste. <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-chemins-de-la-philosophie/de-l-art-d-etre-faussaire-9689103>

Ressources :

- La collection du Musée d'Art Moderne de Fontevraud en ligne : [Collection en ligne](#).

Contacts : alexandre.godefroy@ac-nantes.fr

Professeur d'arts plastiques et coordonnateur territorial à L'Abbaye Royale & au musée d'art moderne de Fontevraud

