

Copier / Créer

In Situ
arts plastiques
académie de Nantes

DRAEAC
Pays de la Loire
Délégation Régionale
Académique à l'éducation
artistique et culturelle

La copie comme hommage ?

Gaston CHAISSAC

La chambre aux croix

1948

Gouache sur papier, 74x85,5 cm

Musée d'Art Moderne et Contemporain des Sables d'Olonne

En 1942, à Saint Rémy-de-Provence, Gaston Chaissac (1910-1964) peint sa chambre en écho à *La chambre de Van Gogh à Arles* (1889).

Avec *La chambre aux croix*, il convoque cette fois-ci Picasso en disposant dans une pièce immense deux tableaux : un calvaire monumental et un portrait de femme, repris de l'ouvrage du maître catalan que lui avait offert son épouse Camille. Il en extrait un fragment de tête, monté en médaillon dans un cadre ovale. S'il respecte le profil angulaire et les motifs géométriques il module en revanche les couleurs pour les accorder à sa palette. Cette tête est citée parmi d'autres emprunts, dans une composition de la même année qui constitue le point d'orgue des variations picassiennes. Les grands aplats texturés des murs évoquent quant à eux les effets de matières de Jean Dubuffet et les formes géométrisées les compositions soignées d'Auguste Herbin. Contemporain de ces derniers, Chaissac, artiste autodidacte, s'imprègne des œuvres observées lors de son séjour à Paris, où il rencontre le couple d'artistes Otto Freunrich et Jeanne Kosnick-Kloss qui l'encouragent à peindre. Son éducation artistique s'achèvera à Saint Rémy de Provence, où il travaille comme commis chez le bourrellier d'Albert Gleizes, un des fondateurs du cubisme, source supplémentaire d'inspiration qui nourrira son style.

Bruno PERRAMANT

Les demoiselles n°4

2002

Huile sur toile

Oeuvre en dépôt du CNAP

Musée d'Art Moderne et Contemporain Des Sables d'Olonne

Le titre de l'œuvre de Bruno Perramant, nous évoque immédiatement les fameuses *Demoiselles d'Avignon* de Pablo Picasso. Certaines postures de ces femmes dénudées, font aussi référence à l'œuvre de 1937. Néanmoins, l'artiste se réapproprie le thème de Picasso en proposant une occupation de l'espace et une composition très personnelles, puisque figuratif et abstrait se côtoient dans un diptyque. Chez Perramant, le montage est plus qu'un outil technique : il rassemble des morceaux, colle des citations, mélange des genres et des styles, superpose des contextes hétéroclites. Ainsi, dans la série *Les demoiselles* (Galerie In Situ, Paris 2002) les tableaux sont le résultat de cette modalité de travail, où sur une même toile peuvent coexister des références à l'histoire de l'art ou à la publicité.

MOTS-CLÉS

Citation - Inspiration - Emprunt - Appropriation - Hommage - Pastiche - Influence - Duplicata - Écho - Caricature - Représentation - Détournement - Imitation

La création ne résulte t-elle pas d'un acte de mimétisme ?

- **Léopold SURVAGE**, *Le déjeuner sur l'herbe*, 1937-1938
- **Vincent CORNET**, *3606 p 22 IV;22V 11h/t 120 120*, 2011

« **Les bons artistes copient alors que les artistes géniaux, volent** ». Pablo Picasso

Dans la peinture et la sculpture classique, la copie est au cœur de l'enseignement de tout artiste. Elle constitue la « première étape de la formation artistique dans la tradition de l'enseignement académique » permettant aux jeunes artistes de s'approprier les qualités des œuvres des maîtres anciens. A partir du XXème siècle, les artistes semblent davantage reprendre des formes, couleurs, compositions propres à certains chefs d'œuvre, pour finalement les « adapter » dans leurs productions personnelles. Dans ce cas, il s'agit sans doute de création, surtout lorsque « les maîtres copient les maîtres » (Picasso et Manet pour ne citer qu'eux). Si les œuvres les plus copiées, citées ou empruntées sont les plus célèbres, par exemple *La Joconde* ou *Le déjeuner sur l'herbe*, c'est sans doute parce qu'elles sont identifiables de tous, ce qui leur confère soit un « droit » de s'approprier quelque chose de quasiment public soit une reconnaissance sous forme d'hommage au maître. Il ne s'agit donc pas de voler les grandes idées mais de créer avec le passé.

Questions d'enseignement

- ▶ Comment citer sans pour autant copier ?
- ▶ La création n'est-elle pas toujours sous influence de la formation et des connaissances ?
- ▶ L'emprunt peut-il être considéré comme l'accès à une forme de reconnaissance ?

Pistes et ressources pédagogiques

- ▶ Arts et français : L'image comme narration : copier une œuvre sur un post-it et imaginer sur un autre post-it soit un avant, soit un après, ou les deux...
- ▶ Arts : Glisser un motif emprunté à une œuvre célèbre dans une production plastique. Est-il intrus ou au contraire intégré à l'ensemble ?
- ▶ Arts et SVT : Trouver un moyen de multiplier un motif. Tampon ? Pochoir ? Gravure,... Est-il toujours identique ? Faire le parallèle avec la notion de clonage.
- ▶ Éducation musicale : Proposer une citation dans une création musicale.

Contact : AnneRortais@ac-Nantes.fr

Professeur d'arts plastiques et coordinatrice Territoriale au MASC Les Sables d'Olonne

