

Comme représentation ou comme sensation ?

Albert MARQUET
L'été aux Sables d'Olonne
1933

Huile sur toile

Albert Marquet (1875-1947) grand voyageur, parcourt la France, l'Europe, le Maghreb et le Proche-Orient. Il se consacre à la peinture de paysages, naturels ou urbains, avec une forte présence de l'eau. Cette œuvre est exécutée lors d'un voyage dans « la baie des Sables » et fait écho à une deuxième œuvre également acquise par le musée qui, bien que différente dans ses couleurs, est exécutée le même été.

Dans cette version, l'artiste choisi de faire la part belle à la nature, le ciel et l'océan occupent une grande majorité de l'espace du tableau. Une ligne oblique au premier plan, à laquelle sont accoudées quelques silhouettes sombres et verticales, sont suggérées. Le point de vue en plongée empruntée à la photographie (on pense aux cartes postales) et la touche picturale comme brossée donnent du mouvement à l'ensemble et visent à immerger le spectateur dans ce paysage battu par le vent. On imagine le bruit des vagues, la lumière estivale partiellement assombrie par les nuages, traduite par une palette colorée restreinte : les bleus gris.

René LAUBIÈS
Sans titre
1988

Huile et papier marouflé sur toile

Œuvres abstraites la plupart du temps, les toiles de René Laubiès (1924-2006) se nourrissent de matières. L'œuvre est composée de signes, au fond très texturé et travaillé, la matière s'épure, s'amenuise jusqu'à disparaître et fait place à la couleur bleue et à la lumière. Artiste voyageur, « nomade » (il naît à Saïgon et meurt en Inde), Laubiès s'imprègne de la nature et du paysage où il se trouve. Son objectif n'est pas de retranscrire de manière anecdotique et illusionniste ce qu'il voit mais la quintessence du lieu observé, vécu, habité. C'est à travers les nuances de couleurs, et les jeux de lumières qu'il obtient ce souvenir, cette sensation de paysage plutôt qu'une représentation du paysage lui même. Cette fête des couleurs et de la lumière se traduit par le geste, et la matérialité de la peinture.

Spirituellement marqué par le taoïsme, son paysage est mental, sa peinture est discrète, légère et avant tout à la recherche de la lumière. On pense à l'influence du geste, et à sa rapidité d'exécution dans la calligraphie, à l'art pariétal pour l'aspect brut, mais également aux *Nymphéas* de Monet.

MOTS-CLÉS

Geste – Vitesse – Matérialité – Flou – Plan – Perspective – Couleur – Camaïeu – Épaisseur – Composition – Mouvement – Lumière

LE PAYSAGE AU MASC, Musée d'Art Moderne et Contemporain des Sables d'Olonne...

... est souvent lié à l'océan. De part son identité géographique, les acquisitions sont parfois liées à ce fil rouge et les artistes invités sont inspirés par cet environnement. Olivier Dobré, Fabrice Hyber, Marc Desgrandchamps, Max Beckmann, Jules Lefranc, Paul-Emile Pajot, Amélie Bertrand...

- Albert MARQUET, Thomas TRONEL GAUTHIER, Marc DESGRANDCHAMPS, Emanuel PROWELLER

Les premiers artistes à évoquer l'idée de « sensation de paysage » sont les impressionnistes lorsqu'ils font le choix de sortir de l'atelier pour s'immerger dans la nature. Il y aurait donc deux étapes pour l'artiste ayant pour objectif de représenter la sensation de paysage: une étape d'assimilation, contemplation voire de méditation, puis une seconde étape : la retranscription de ce que le corps de l'artiste a assimilé, vu, senti. Se retrouver au sein des éléments serait donc essentiel pour mieux les évoquer et les transmettre. La difficulté pour le spectateur est alors de s'imprégner, voire de s'immerger dans ce que l'artiste a traduit, puisqu'il s'agit d'une émotion qui reste très personnelle. La trace, la vibration de la touche colorée, le travail de la matière et du support, le format ou la taille de l'œuvre sont autant de réflexions, voir de réponses possibles.

Questions d'enseignement

- ▶ Comment représenter un paysage sans le copier ?
- ▶ Quelle forme de production (plastique) imaginer, pour mettre le spectateur en immersion dans un paysage ?
- ▶ Peut-on traduire les émotions vécues lors d'une expérience olfactive, visuelle, tactile ou sonore dans un espace naturel, sur une toile, un support ?

Pistes et ressources pédagogiques

- ▶ **Écoute ce paysage...** A partir d'un enregistrement sonore (bruits de la forêt, de l'océan, ou autre) réalise une peinture (avec pour contrainte : rien de figuratif), une composition musicale (en éducation musicale), ou un texte (en français). Un temps de concentration sur les sons, puis un temps d'exécution.
- ▶ **Les mains dans le paysage.** A partir de matières organiques (terre, végétaux, écorces,...), fabrique un échantillon de paysage sous la forme d'un tableau. Possibilité de présenter une série de petits formats (sorte d'échantillons de paysages).
- ▶ **Souvenir de ballade.** Sur un support papier blanc et au format d'une frise panoramique, dessine au stylo bille (non effaçable), des détails, des signes, formes ou symboles qui évoquent le souvenir agréable d'une sortie en plein air.
- ▶ **Géographie ou arts plastiques ?** Réalisation de deux croquis de l'environnement proche. Le premier devra respecter les consignes enseignée en géographie. Le second exécuté tel que le ferait un plasticien. Débattre, comparer les résultats.

Contact : AnneRortais@ac-nantes.fr

Professeur d'arts plastiques et coordinatrice territoriale du MASC Les Sables d'Olonne.