

Qu'est-ce qui motive un artiste à copier une œuvre ?

La copie comme apprentissage

J. G. D. INGRES

Portrait de Madame de Senonnes
1814

Huile sur toile, 106 x 64 cm

Depuis très longtemps, les artistes apprennent, se forment en réalisant des copies de leurs prédécesseurs ou de leurs contemporains.

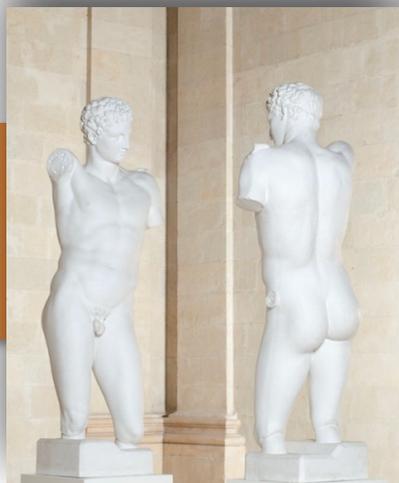

James TISSOT

*Portrait de Mme de Senonnes,
Copie en grisaille d'après Ingres*

Huile sur toile de 1899, 101 cm x 81 cm

Cette copie fidèle, conservée au musée d'Art de Nantes, est un ultime témoignage de l'admiration de James Tissot pour Ingres, le grand maître. Elle est exécutée en août 1899, comme en atteste la date de la lettre de Tissot demandant au conservateur du musée de Nantes une photographie de l'original, détenu par ce musée depuis 1853, pour en faire une copie. La copie permet à l'artiste, lui-même élève d'un élève d'Ingres, de se remémorer une peinture admirée dans sa jeunesse. L'usage du miroir, l'attention aux accessoires, textiles et bijoux, sont des éléments que l'on retrouve dans les portraits peints par Tissot tout au long de sa carrière. La technique employée est l'huile, la couleur est grise mais fait penser à la couleur sépia. Peut-être que la photographie apparue depuis peu fut une source d'inspiration aussi. La technique et/ou le sujet choisi ont inspiré de nombreux artistes, peintres ou poètes tels que Tissot, Henri Matisse, André Breton ou Louis Aragon. La copie a donc une fonction d'apprentissage mais aussi d'affranchissement pour trouver sa propre voie.

Giulio PAOLINI

Mimesi
1976-1988

Moulages de l'Hermès de Praxitèle en plâtre, socle en bois peint. Dim un exemplaire : 174 x 40 x 40 cm

La copie comme processus de création

Deux statues d'Hermès se font face, avec un léger décalage latéral. Elles sont parfaitement identiques. Quelle est l'originale, quelle est la copie de l'autre ? Comme l'affirme l'artiste, « *quand je mets deux moulages identiques d'une même sculpture ancienne l'une en face de l'autre, je ne veux pas recréer ou redécouvrir ces sculptures ; je me concentre sur la distance qui les sépare.* » Dans les années 1970, Giulio Paolini travaille sur la notion de copie et de double, souvent inspirées de la statuaire antique, l'artiste explore les limites de l'art et de l'œuvre en questionnant la notion d'authenticité. L'artiste réalise et joue avec deux copies parfaites en moulages d'une sculpture ancienne. Il ne modifie pas l'œuvre initiale mais il modifie le contexte, l'exposition, le rapport entre elles et au public. Il fait œuvre de création grâce à l'appropriation.

MOTS-CLÉS

Copier - Reproduire - Modèle - Répétition - Dupliquer - Motif - Rejouer - Se réappropriier - Ré-interpréter - Créer - Imitation - Inspiration

COPIER / CRÉER AU MUSÉE D'ARTS DE NANTES

- **Bernard PIFFARETTI**, *Sans titre*, 2014
- **Claude VIALLAT**, *Sans titre*, 1979

Questions d'enseignement

- ▶ Pourquoi copier des œuvres d'art ?
- ▶ Copier est-ce créer ?
- ▶ Copier permet-il à l'artiste de développer une pratique artistique singulière ?
- ▶ Les copies sont-elles toujours fidèles à l'original ?

Pistes et ressources pédagogiques

- ▶ **Arts plastiques** : Pratique plastique amenant l'élève à tester différentes techniques telles que le pochoir, le tampon, l'empreinte, la linogravure / questionner la reproductibilité de l'image, les notions de ressemblance et d'écart / expérimenter l'image en série
- ▶ **Français et arts plastiques** : Expression orale ; débattre « *Copier, est-ce créer ?* » / Imaginer un dialogue, un texte narratif entre les deux personnages de Paolini. / Décrire le portrait de Mme de Sennones.
- ▶ **Français** Travailler la notion de pastiche : On peut faire comparer aux élèves une fable d'Esopé ou de Phèdre avec une fable de La Fontaine et/ou de Jean Anouilh
- ▶ **Education musicale** : Montrer comment Serge Gainsbourg empruntait à la musique classique pour créer ses compositions. « J'aime la grande musique. Moi je fais de la petite musique. De la musiquette. Un art mineur. Donc, j'emprunte. » Serge Gainsbourg
- ▶ **Design d'objet** (arts de la table, arts décoratifs, mobiliers..) COPIES EN SÉRIE... CRÉATIONS UNIQUES. Depuis la révolution industrielle, la mécanisation permet la fabrication en série d'objets parfaitement identiques mais chacun aspire à posséder un objet unique... Imaginer un processus de fabrication permettant la production d'objets en série mais la création de pièces uniques et personnalisées . Imperfection, décalage, appropriation, détail, action post-fabrication... / Références : Maarten Baas, studio 5/5 designer...
- ▶ **Design textile, Design graphique** LE MOTIF ALL OVER. Copier, répéter comme procédé créatif. En utilisant la méthode du motif All over, créer un imprimé textile, un papier peint une affiche en expérimentant diverses techniques : tampon, pochoir, calque, transfert, monotype, outil numérique.... Le motif pourra être repéré, isolé dans une oeuvre. / Références : Viallat, Hantäi, Takashi Murakami, Andy Warhol, Henri Cueco, Daniel Buren

Contacts : pauline.Crusson@ac-nantes.fr ; nathalie.Rioux1@ac-nantes.fr ;
nathalie.Dure@ac-nantes.fr

Coordinatrices Territoriale à Nantes

