

A vibrant and cluttered room filled with various household items. The walls are white, and the floor is a light-colored tile. In the center, two white rectangular blocks hold large, colorful letters. The top block spells out 'MACHIN' in letters of various colors (blue, pink, purple, green, yellow, red). The bottom block spells out 'CHASSE' in letters of various colors (blue, green, pink, yellow, green). To the left, a wooden hanger is on a yellow pedestal, and a red lamp is on a red pedestal. To the right, a yellow vase holds a small potted plant, and a red plate is on a red pedestal. On the floor, there are various items including a blue bowl, a yellow bucket, a red cup, a yellow brush, a pink brush, a green cup, and several pink and yellow objects. A red flower is on a white stem in the center. A red glove is on the right side of the bottom block. A red and purple object is on the wall to the right. A red and purple object is on the wall to the left. A red and purple object is on the wall to the left.

MACHIN

CHASSE

EXPOSITION : CONSOMMABLES
LIVRET DE FAMILLE N°2

Y'A UN TRUC DERRIÈRE ? PATRICK SAYTOUR

1935, Nice (Alpes-Maritimes)

Sans titre

1999-2000

Verre, plastique et métal

Support métallique (charpente)

81 pavés de verre (montés par 9 colonnes de 9),
sur trame métallique de coupe nonagonale.

Dedans : 4 tabourets plastiques (de bas en haut : rouge,
orange foncé, orange clair, blanc).

Partie haute : 1 sphère baguee dans sa partie médiane
horizontalement surmontée d'un tabouret blanc miniature.

217 x 93 x 93 cm

Collection du Musée d'Art Moderne
de Saint-Etienne Métropole.
© Patrick Saytour.

Qu'y a-t-il derrière cette colonne de verre ? Quelque chose de coloré en tout cas... Une **gamme chromatique*** qui part du rouge, passe par l'orangé jusqu'au blanc qui semble adhérer à la transparence du verre. Mystère... Pourtant il suffit de se rapprocher et de contourner ce volume pour vérifier l'origine de cet empilement flou. Il s'agit de simples tabourets en plastique posés les uns sur les autres pour former une colonne, élément architectural majeur. Une deuxième colonne donc, que protège la première (en verre) comme une **gangue*** protège un précieux minéral coloré.

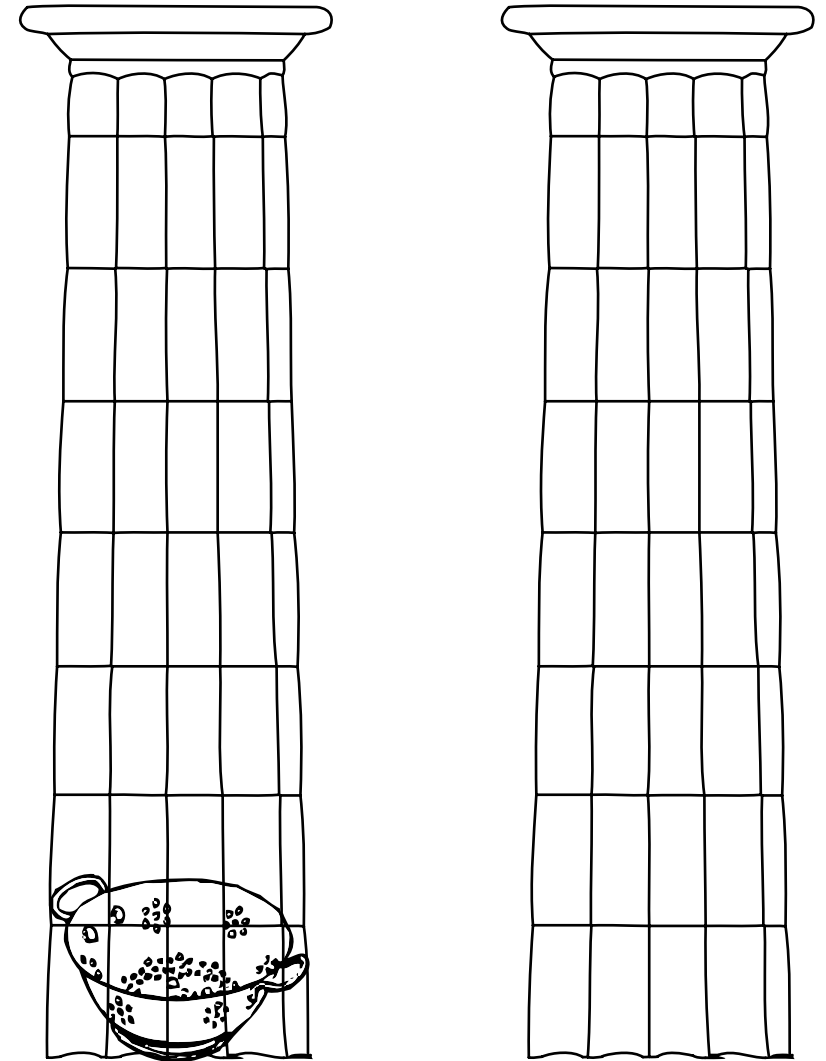
Cette œuvre réunit deux œuvres qui ont existé chacune indépendamment de l'autre, et qui là se rejoignent, l'une dans l'autre, l'une enrobant l'autre, pour créer une pièce nouvelle, un « *recommencé* » - comme les nomme l'artiste. En effet, depuis 1994 Saytour reprend à rebours, recommence et achève à nouveau, déconstruit puis rassemble des pièces ou fragments antérieurs. Qu'il s'agisse d'objets de bazar ou de tissus fantaisie, de drapeaux, de chaises, fourrure ou toile cirée... Saytour plie, superpose, suspend, entoure et cela sans jamais commettre l'intervention trop radicale qui rendrait le support ou l'objet méconnaissable.

Ses œuvres sont transformées au fil du temps, mais bel et bien finies à chaque fois qu'il les présente, achevées plusieurs fois par l'artiste et finalement par le regard du spectateur car pour Saytour le « *recommencé* » n'a pas la fugacité de l'esquisse. Il est l'inverse de l'« *inachevé* ».

* Les définitions sont dans le lexique, à la fin du livret !

AMUSONS-NOUS ! EMPILEMENTS

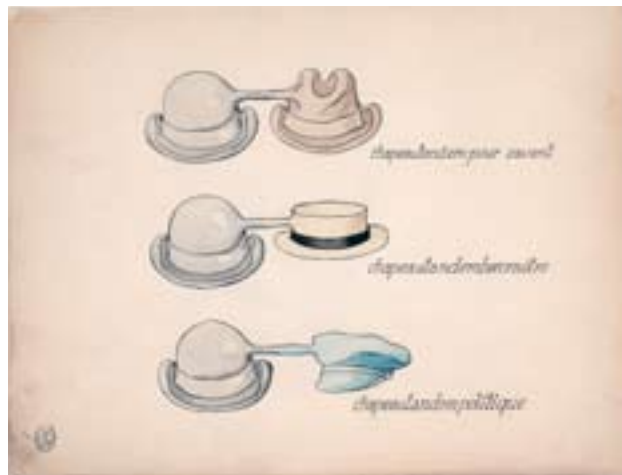
- Dans la 1ère colonne, continue l'empilement d'objets, ceux de ton choix, ceux que tu aimes, ou qui te font rire...
- Dans la 2ème, empile ce que tu veux : escargot, laitue, ouistiti et tutti quanti.

BIZARRE DE MACHIN CHOUETTE! VICTOR BRAUNER

1903, Piatra Neamt (Roumanie) - 1966, Paris

Chapeautandems pour savant
Chapeautandembaromètre
Chapeautandempolitique
1938
Plume, encre de Chine et aquarelle
31 x 23,8 cm

Collection du Musée d'Art Moderne de Saint-Etienne Métropole.
© Adagp, Paris 2010.

Artiste **surréaliste***, Victor Brauner utilise le collage et l'assemblage d'images pour créer des **hybrides*** à travers différentes techniques : peinture, tableau à la cire, dessin à la mine de plomb ou à la bougie, aquarelle...

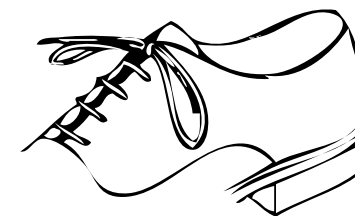
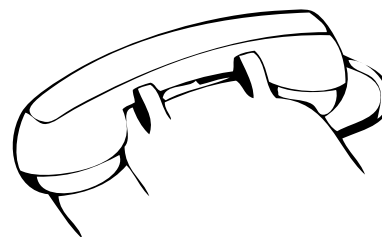
Ses figures sont généralement cernées d'un trait net, quelques traits de plume lui suffisent pour réinventer les corps et les objets. Pour la série des *chapeautandems*, il imagine « un appareil qui donne automatiquement et économiquement le moyen de penser sans grand effort » qu'il décline en quatre catégories suivant les utilisateurs : les savants, les politiques, les promeneurs, les soldats...

Grâce au *chapeautandempolitique* (hybride entre le chapeau melon et la casquette d'ouvrier), les dirigeants ont la possibilité de penser comme les travailleurs !

Pour le *chapeautandembaromètre* (hybride entre le chapeau melon et le canotier), les promeneurs peuvent flâner en toutes circonstances, l'été comme l'hiver.

AMUSONS-NOUS! QU'EST-CE QUE C'EST?

- Invente tes objets hybrides en prolongeant l'objet dessiné, donne-leur un nom, et une utilité.

* Les définitions sont dans le lexique, à la fin du livret !

DRÔLE DE TRUCMUCHE! CESAR BALDACCINI

1921, Marseille (Bouches-du-Rhône) - 1998, Paris

Pendule de cheminée

1971

Compression*

Métal rouillé collé sur bois

51 x 43,7 x 9,4 cm

Collection du Musée d'Art Moderne de Saint-Etienne Métropole.
© Adagp, Paris 2010.

César est sculpteur, il travaille à partir d'objets industriels tels que l'automobile ou des objets du quotidien comme ici une pendule. Dans les années 1960, alors que la société met en avant la machine et la consommation, César va réduire des objets parfaits, en choses imparfaites, méconnaissables, en les compressant à l'aide d'une **presse hydraulique***.

Ainsi cette pendule de cheminée complètement écrasée est devenue inutile, presque un déchet.

César arrête le temps et nous donne à voir une masse inerte. L'objet quel qu'il soit est une base pour lui, il se l'approprie et le change dans sa forme. Nos habitudes visuelles, face à ces objets en sont complètement modifiées. La fonction et l'image de la pendule s'annulent et entraînent dans leur perte toute une civilisation mécanisée.

« C'est par un pur hasard, je travaille à la ferraille, là où je suis il y a des milliers de tonnes de ferraille, je voyais les compressions. Les premières que j'ai utilisées, je les ai prises toutes faites. [...] C'est l'appropriation d'une technique, l'appropriation de la presse, au lieu de souder je presse, au lieu de modeler je soude, au lieu de taper sur un marteau et de faire des saignées dans le marbre, je presse. »

Entretien de César par Charlotte Bonello, 1978, in «César, Catalogue», Ville de Nice, Espace niçois d'art et de culture, 1982.

* Les définitions sont dans le lexique, à la fin du livret !

AMUSONS-NOUS !

TEXTE À TROU (entoure les mots qui conviennent)

Cet artiste est *peintre-sculpteur-photographe*, il *comprime-assemble-froisse* des objets en papier-carton-ferraille. L'objet au départ était un *hibou-une pendule-un ours en peluche*. César utilise un *rouleau à pâtisserie-une presse-ses pieds* pour réaliser cet objet.

DESSINER / DECOMPRESSER

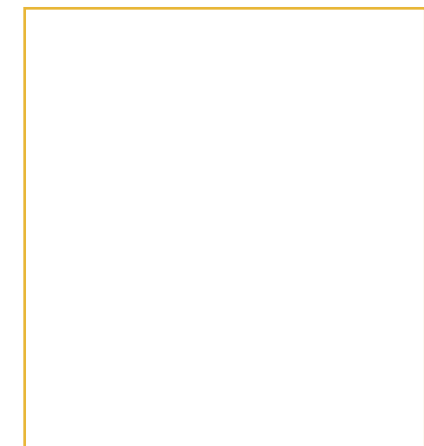

2 Comment était cet objet avant la compression ? Dessine-le !

1 Dessine ce que tu vois (en prenant soin des détails, des formes...).

3 Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre (un hibou, un ours, un chapeau, une perruque...) ? Dessine-le !

1957, Saint-Etienne (Loire)

Nature morte à Betty

Les Betty's
2 octobre 1989
Acrylique blanche sur carton
sérigraphié noir.
25 x 33 cm

Collection du Musée d'Art Moderne de Saint-Etienne Métropole.
© Adagp, Paris 2010.

En 1980, Philippe Favier réalise une série de petits dessins au stylo-bille dont il découpe les figures, qu'il fixe directement au mur. Il explique ce geste ainsi : « *Il s'agissait d'un travail en réaction. (...) La peinture m'apparaissait comme une lourde « manigance », le stylo-bille et le papier journal me fournissaient une réponse provisoire. Il y avait aussi une touche d'ironie tragique, les dessins enfantins disaient combien était douloureuse l'obligée rupture avec l'enfance.* »¹

Tout est dit. Son travail pose en effet, un regard critique sur la peinture : ses tableaux n'en sont jamais vraiment, dans la série des *Betty's* ce sont des peintures sur carton, ailleurs sur verre ou dans des boîtes de sardines ou encore de minuscules dessins épinglés au mur. Souvent de très petit format, elles poussent le spectateur à s'approcher si près que le rapport devient vraiment intime et personnel (on ne partage pas ce moment avec un autre spectateur, et c'est tant mieux).

Avec sa série des *Betty's* (prononcé « bêtise »), Philippe Favier nous emmène littéralement dans l'imaginaire de son enfance. Mais qui est cette Betty ? « *C'était le chef des jouets de mon enfance, une maîtresse femme en quelque sorte ! Dans mon imagination, je m'adressais toujours à elle. Désormais, Betty déplace le quotidien pour le rendre magique. J'ignore si pour moi, l'art existait avant elle ou si ce sont mes jeux avec elle qui m'ont conduit à l'art.* »²

Le dérisoire, le banal, le poétique, l'humour, le jeu de mots, le cadavre exquis, les souvenirs, le rêve... peuplent l'univers de Philippe Favier et nous y plongeons avec lui.

¹ Entretien avec Françoise-Claire Prodron, Flash Art, New-York, Avril 1985, p. 68.

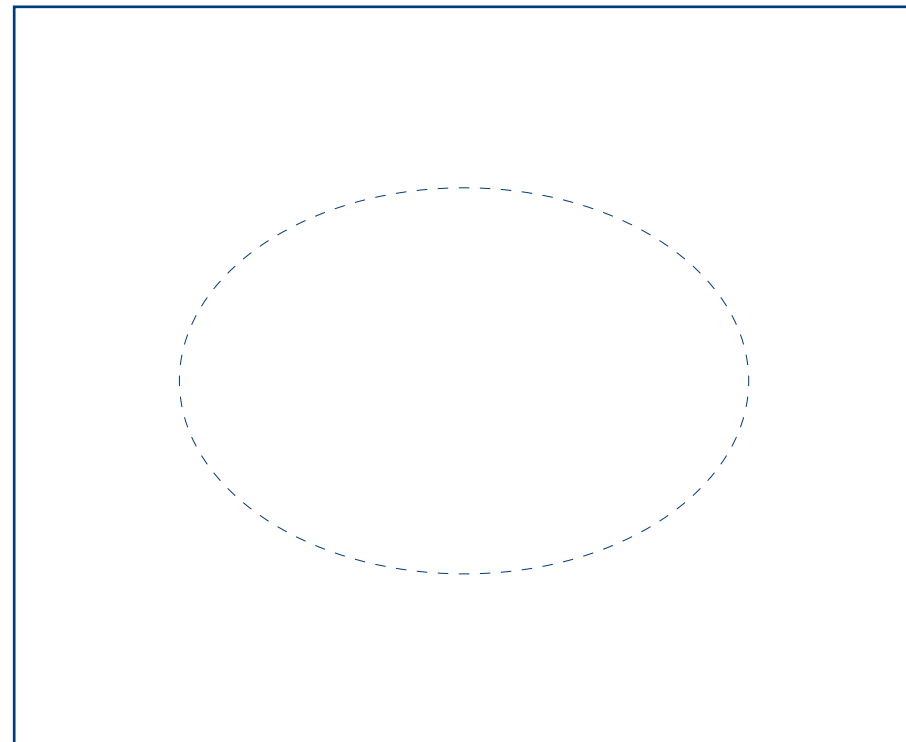
² Philippe Favier, propos recueillis par Eva Altoukhovitch, « Un petit goût de l'enfance », Le courrier savoyard, 25 mars 1994.

Pense à tes dernières grandes vacances d'été.

- Qu'as-tu mangé plusieurs fois ?
- Qu'y avait-il près de ton lit ?
- Que voyais-tu quand tu étais dehors ?

Dessine ces trois choses en petit dans l'ovale blanc et colorie au crayon tout autour des objets jusqu'au cadre. Les objets apparaissent blancs sur fond gris.

Donne un titre à ton dessin, comment pourrait-il s'appeler ? Ecris-le dessous.

titre: _____

Chez toi, tu peux faire la même chose en dessinant un rectangle noir et un ovale au milieu, en pensant par exemple à :

- Des objets qui sont dans ta chambre. Qu'y a-t-il près de ton oreiller ? Quelle est la chose que tu préfères ? Qu'y a-t-il sous ton lit, ou derrière ta porte, ou à côté de la fenêtre, etc ?

Y'A QUIT DERRIÈRE CETTE CHOSE? BERTRAND LAVIER

1949, Châtillon-sur-Seine (Côte d'Or)

Arcadia

1991
Acrylique sur métal
207 x 300 x 10 cm

Collection du Musée d'Art Moderne de Saint-Etienne Métropole. © Adagp, Paris 2010.

Depuis le début des années 1970, Bertrand Lavier interroge les rapports entre l'art et le quotidien ainsi que le statut de l'œuvre d'art. En plaçant dans un lieu d'exposition (musée, galerie...) des objets empruntés à la vie courante, il modifie la relation, le regard qu'on leur porte, en les élevant au rang d'œuvre d'art.

A partir de 1978, il repeint des objets dans le cadre d'une réflexion sur la peinture : un piano, une fenêtre, un réfrigérateur ou encore un miroir sont recouvert d'une épaisse couche de peinture posée en larges aplats : sommes-nous alors face à de simples objets ? Devant une peinture ? Devant un tableau ? Ou les trois à la fois ?

Le travail artistique de Bertrand Lavier peut ainsi consister à rapprocher des images ou des objets que la réalité quotidienne sépare.

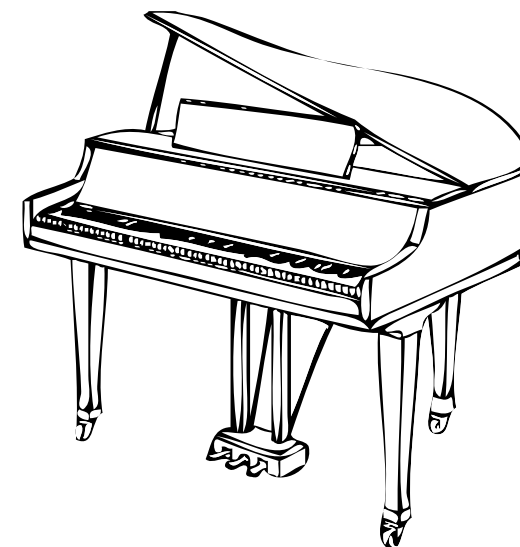
Pour l'œuvre **Arcadia*** par exemple, quel étonnement de trouver un portail de garage dans un musée ! Mais ce portail est recouvert de peinture ! Il devient alors la peinture d'un portail, un portail peint, une peinture, une œuvre...

* Les définitions sont dans le lexique, à la fin du livret !

AMUSONS-NOUS! MUTATIONS

Recouvre au crayon de papier chacune de ces images (sans dépasser) en suivant la technique demandée jusqu'à ce qu'on ne les voit plus.

- Fais des hachures verticales et horizontales pour le frigo.
- Fais plein de petits traits dans tous les sens pour le piano.

MACHIN DU MACHTNE? FERNAND LEGER

1881, Argentan (Orne) - 1955, Gif-sur-Yvette (Essonne)

La Partie de campagne

Les loisirs

1953

Huile sur toile

130 x 160 cm

Dépôt du Musée national d'art moderne / Centre Pompidou. © Adagg, Paris 2010.

Proche du mouvement **cubiste*** au début du siècle, on qualifiera plus tard Fernand Léger de «**tubiste***» parce que les formes de ses objets ressemblent à des tubes, des cylindres comme certaines machines. Léger célèbre la vie moderne, mécanisée que ce soit dans son sujet ou dans son procédé de peinture.

Dans *La partie de campagne*, Léger peint des ouvriers pendant leur jour de repos, le thème parle à la fois des loisirs et des congés payés. La figure humaine est représentée sans charge émotive ni affective. Les différentes parties de leur corps semblent s'emboîter ; ils sont comme des pantins. Ces personnages sont imposants, ils révèlent une force, une puissance qui nous renvoie davantage à la beauté plastique de la machine, à une certaine perfection, plutôt qu'à des corps humains. Aussi, la couleur est parfaitement dissociée du dessin car Léger contourne chaque forme d'un cerne noir de façon à délimiter les éléments et à les rendre autonomes.

« Chaque artiste possède une arme offensive lui permettant de brutaliser la tradition. Cherchant l'éclat et l'intensité, je me suis servi de la machine comme il arrive à d'autres d'employer le corps nu ou la nature morte. »

Fernand Léger in « L'Esthétique de la machine : l'Ordre Géométrique et le Vrai. »

* Les définitions sont dans le lexique, à la fin du livret !

AMUSONS-NOUS ! DESSINS

Demande à tes parents des objets de formes géométriques qu'ils auraient sur eux (stylo, pièces de monnaie, carte, clés...) et fais le contour de ces objets en les assemblant de façon à représenter un personnage « géométrique ».

- A quoi ressemble ton personnage ?
- Ressemble-t-il à la réalité ?

ARTISTE DU CABOCHÉ ? MARTIAL RAYSSÉ

1936, Golfe-Juan (Alpes-Maritimes)

Hygiène de la vision (Portrait double)

1968

Installation

Métal et panolac peints avec sérigraphie sur torchon
200 x 110 x 30 cm

Collection du Musée d'Art Moderne
de Saint-Etienne Métropole.
© Adagp, Paris 2010.

Martial Raysse est un des membres fondateurs du groupe des Nouveaux Réalistes en 1960, caractérisé par l'utilisation d'objets quotidiens, manufacturés, puisant dans la réalité urbaine de l'époque. Plus tard, il s'éloignera du groupe auquel il reproche un « misérabilisme de l'ordure ».

Dès la fin des années 1960, l'artiste opère une simplification de la représentation
- les formes utilisées dans son travail se réduisent à des silhouettes composées d'une tête avec des épaules - et une réduction des **moyens plastiques*** utilisés :
il exploite en effet les techniques de production de masse des images, principalement la **sérigraphie*** et la photographie.

L'œuvre *Hygiène de la vision (portrait double)* se compose d'un portrait de femme sérigraphié sur un torchon, accroché sur le mur en matière plastique au contour de figure féminine. Il y a un dédoublement du portrait figuré à la fois sur le torchon et le mur, tandis que le pan de mur à la couleur froide (bleu) évoque un lieu quotidien dédié à l'hygiène comme la salle de bain.

« *J'ai voulu un monde neuf, aseptisé, pur et au niveau des techniques utilisées, de plain-pied avec le monde moderne* » Martial Raysse.

* Les définitions sont dans le lexique, à la fin du livret !

AMUSONS-NOUS !

EXPÉRIENCE

- Cite 5 objets faisant partie de ton quotidien, des objets dont tu te sers tous les jours.
- Choisis-en un et dessine son contour.
- A l'intérieur de la forme obtenue, dessine-toi en train d'utiliser cet objet.

TU ME RAMASSES LE BAZAR! GINO SEVERINI

1883, Cortone (Italie) - 1966, Meudon (Hauts-de-Seine)

Nature morte au journal *Lacerba*

1913

Collage

Papiers collés,
encre de Chine, crayon,
fusain, gouache
et craie sur papier
50 x 66 cm

Dépôt du Fonds national d'art contemporain. © Adagp, Paris 2010.

Dans cette nature morte Gino Severini adopte à la fois un sujet cher aux **cubistes*** et un procédé initié par Picasso et Braque en 1912 : le papier collé.

Sans chercher à imiter les objets et défiant la perspective, la composition affiche une apparente simplicité. Les papiers collés révèlent les objets, mais leur nature échappe parfois au premier regard ; il nous faut suivre les rares lignes tracées au pinceau ou à l'encre pour recomposer mentalement les choses. Suivre cette ligne bleue par exemple, qui précise le verre et la coupe tout en restant libre. Tout ici participe à donner le ton et le rythme au tableau mais avec en plus un jeu de matières : cannelures du carton, transparence du calque, reflet de l'aluminium, page du journal **Lacerba***.

Et au bas du tableau, seul un morceau de papier imitant les nervures du bois, nous renseigne sur la matière de la table, table réduite à un simple rectangle, comme un tableau déjà accroché au mur.

* Les définitions sont dans le lexique, à la fin du livret !

AMUSONS-NOUS! UN PEU LE BAZAR SUR CETTE TABLE!

- Alors retrouve cinq objets cachés* dans le tableau, puis dessine-les, les uns à côté des autres.
- Tu as remarqué, il y a aussi une grappe de raisin, une fleur et un fruit rond.
- Mais au fait, où est la table et en quelle matière est-elle ?

*Les objets cachés sont : un verre / une coupe de fruits / une bouteille de rhum / un journal / un couteau.

LEXIQUE

Gamme chromatique : gamme formée par une succession de demi-tons.

Gangue : nom féminin (allemand Gang, chemin suivi par un filon).
Matière sans valeur entourant une pierre précieuse dans son gisement naturel.

Surréalisme : mouvement artistique et littéraire né à la fin de la première guerre mondiale s'opposant à toute forme d'ordre moral et social afin de laisser s'exprimer les forces du rêve et du désir.

Hybride : être imaginaire provenant du croisement, du mélange de deux éléments de natures différentes. (Ex : la sirène, le centaure, le minotaure...).

Compression : les compressions sont une série d'œuvres de César réalisées à partir d'objets compressés par une presse hydraulique.

Presse hydraulique : machine industrielle équipée d'un dispositif permettant de comprimer, d'emboutir ou de fermer ce qu'on y introduit.

Arcadie : société idéale vivant dans la paix et le bonheur.

Cubisme : mouvement né vers 1908 à Paris des recherches de Picasso et de Braque. Le cubisme consiste à faire sur un plan unique les différents points de vue de l'objet, on peut donc voir en même temps un visage de profil, de face, d'en dessous et d'en dessus.

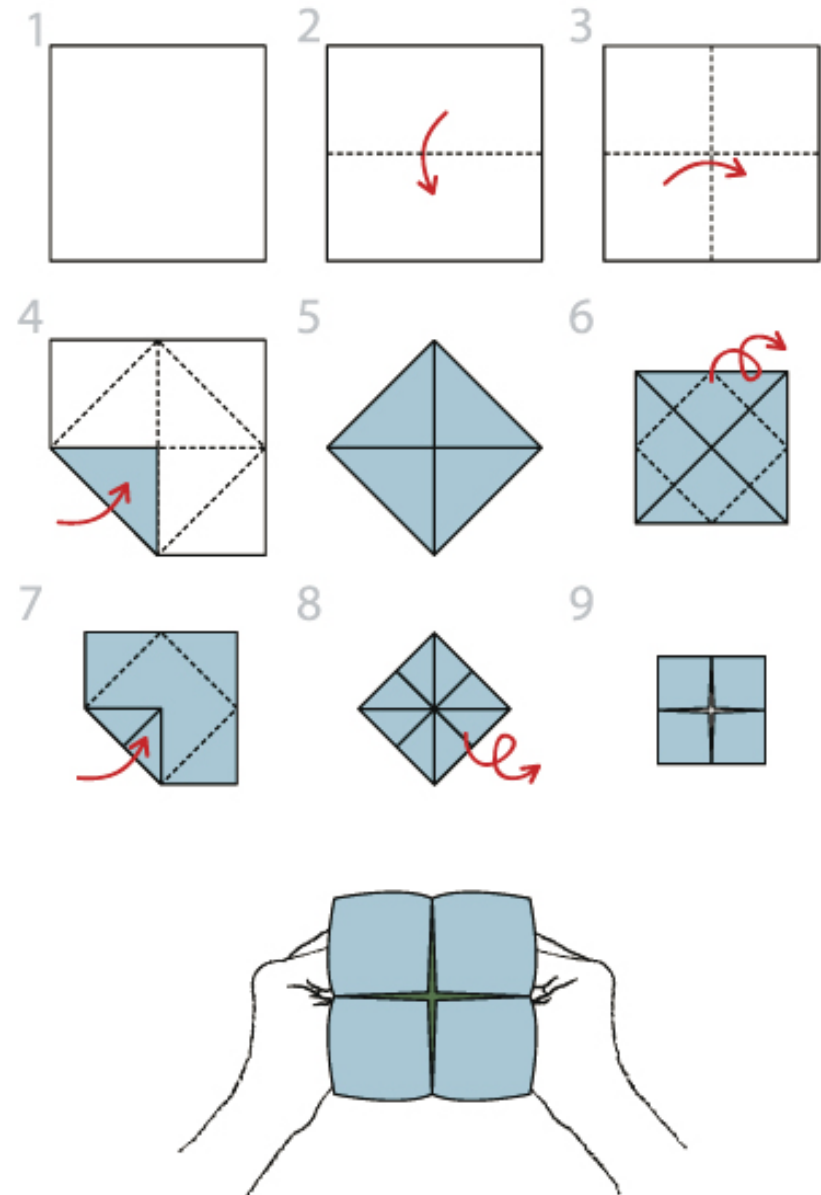
Tubisme : terme donné ironiquement par Louis Vauxcelles (critique d'art) pour qualifier le travail de Léger car il peignait des formes faisant penser à des tubes.

Moyens plastiques : langage que l'artiste utilise pour s'exprimer (formes, couleurs, matières, techniques, outils...).

Sérigraphie : procédé mécanique de reproduction et d'impression d'images permettant de produire en série, souvent d'après une image photographique.

Lacerba : journal-manifeste futuriste écrit par Marinetti (écrivain fondateur du mouvement futuriste) et publié en 1909.

MODE D'EMPLOI

CE LIVRET APPARTIENT À :

Livret de famille réalisé par le Service des Publics du Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne Métropole, dans le cadre de l'exposition :

« *Consommables : objets dans l'art moderne et contemporain* »
du 6 février au 22 août 2010.

Horaires d'ouverture :

Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
sauf le mardi, le 1er mai, le 14 juillet et le 15 août.

Adresse postale :

La Terrasse - BP 80241- 42 006 Saint-Étienne Cedex 1.

Accès :

Tram n°4 direction Hôpital Nord, arrêt « Musée d'Art Moderne ».
Rue Fernand Léger - 42 270 Saint-Priest-en-Jarez.

Tél. : 04 77 79 52 52.

<http://www.mam-st-etienne.fr>
mam@agglo-st-etienne.fr

Conception graphique : Julie Rica avec l'aide précieuse d'Anne-Laure.

Couverture : Julie Rica avec l'aide de Bianca, Marie et Emma.

Photos des œuvres: Yves Bresson / Musée d'Art Moderne de Saint-Etienne Métropole.

MUSEE D'ART MODERNE
SAINT-ETIENNE METROPOLE

