

COPIER/CRÉER

La copie est-elle un acte de création ?

Bertrand LAVIER

Walt Disney Productions 1947-1995
N° 1 de la série Walt Disney Productions
1995

Peinture sur résine de polyester, 177 x 98 x 47 cm

Depuis le milieu des années 1980, les Walt Disney Productions reviennent comme un leitmotiv dans l'œuvre de Bertrand Lavier.

En effet, l'artiste français se replonge régulièrement dans le vivier artistique que représentent les bandes dessinées de Mickey, dont certains épisodes, tels que Traits très abstraits, se réfèrent au monde de l'art contemporain, à ses musées, et aux œuvres qui s'y trouvent exposées. L'artiste actualise alors ces œuvres inventées par les studios Disney qui existaient en puissance dans des albums de bande dessinée. Ainsi, l'originalité de cette démarche tient dans les rapports complexes qui se tissent entre la réalité et le simulacre.

Les tableaux ou sculptures issus des BD servent à leur tour de modèle pour un artiste qui va tenter de leur donner une présence effective, et surtout, de les faire advenir en tant qu'œuvres à part entière, œuvres que nous pourrions approcher et appréhender comme le font Mickey et Minnie dans la bande dessinée.

Dès lors, ce n'est plus le réel qui sert de modèle à l'art, mais c'est une BD comportant des œuvres fictives qui apparaît comme l'archétype auquel on se réfère. Par là, ces œuvres vont basculer dans le réel et acquérir une existence propre.

Camille GIRARD et Paul BRUNET

Le téléphone
2018

Encre de chine et gouache sur papier, 160 x 112 cm

La démarche de Camille Girard et Paul Brunet consiste à "voler" des détails insolites de leur quotidien où tout serait important, sans hiérarchie aucune, dans un joyeux éclectisme. Nul étonnement si des citations aux œuvres de Piet Mondrian côtoient une étagère Ikea, ici, pas de distinction entre "basse" et "haute" culture.

Observer tout comme la première fois. Le duo d'artistes fait de l'art de l'observation un dispositif de création. Leur mode opératoire est très précis : les dessins sont exécutés d'après des prises de vue photographiques, projetés sur de grands formats papier. La retranscription se veut d'une fidélité extrême.

Les emprunts hétéroclites à différents genres allant de la nature morte, au fanzine, à l'album de vacances jusqu'à la bande dessinée offrent une palette de

possibilités infinie et bigarrée. Il n'est pas question ici de bon ou mauvais goût : tout est situé au même plan, comme avec les "objets trouvés" des surréalistes.

Entre modèle et copie, le sujet oscille entre figuration et abstraction à la fois dans son rapport d'échelle, de proportions et de ressemblance.

COPIER/CRÉER

Dans la collection du frac

Hans-Peter FELDMANN, David, 1990
Lucy SKAER, Black Alphabet (after Brancusi), 2008
Hsia-Fei CHANG, Parvis Beaubourg, 2006

Jean-Claude LATIL, Le Déjeuner sur l'herbe, 1979 -1980
Bevis MARTIN et Charlie YOULE, Animal Head, 2015

Est-ce que la copie n'est pas le lieu, le temps, où l'on cultive la différence ?

"Qu'est-ce qu'un peintre ? C'est un collectionneur qui se constitue une collection en faisant les tableaux qu'il aime chez les autres.", Pablo Picasso.

"(...) le modèle sert aussi à donner des idées.", Étienne Souriau.

Faire plutôt que copier... Ou refaire afin de pouvoir faire encore.

C'est un paradoxe : la copie n'est pas seulement une imitation servile a priori, mais elle est également la base du développement de postures singulières. La copie peut prendre la forme d'une citation de style en tant qu'un retour à des techniques ou codes anciens (Garouste), d'une mimésis, c'est-à-dire une posture de copie exacte (Sherrie Levine), d'une interprétation distante des œuvres (Valérie Fabre).

L'acte de copier revêt donc de multiples démarches. Cependant, que cherche-t-on lorsque l'on copie ?

Résonances

- ▶ Un artiste qui copie est-il vraiment un artiste ?
- ▶ En quoi des œuvres prenant pour modèle la même œuvre peuvent-elles être différentes ?
- ▶ Quel intérêt de copier plusieurs fois la même œuvre ?

- Chambre V2 : comment refaire la chambre de Vincent van Gogh ? Appropriation, interprétation. Avec un même point de départ, les élèves aboutissent-ils au même résultat ?
- Copyright, le musée disparu : la reproduction dans le champ des pratiques muséographiques et patrimoniales, copier pour comprendre, s'imprégner.

Autres ressources :

- "Il faut que tu revoies ta copie", Michaela Sanson-Braun – Exposition Frac des Pays de la Loire à l'Atelier Legault, Ombré d'Anjou, 2022.
- Copier Créer, de Turner à Picasso, Catalogue de l'exposition, Louvre RMN, 1993.
- Jean Dubuffet, *Bâtons rompus*, éditions de Minuit, 1986 (extraits).
- Copier-créer, présence des arts (1), vidéo Galilée, CNDP, 1998.
- Jean-Louis Fournier, *Peinture à l'huile et au vinaigre*, LGF, 1999.
- "Pastiche et parodie, de l'art du détournement", *Revue TDC*, CNDP, 1998.

Contact : Hélène Queré, professeure coordinatrice territoriale Draéac au Frac des Pays de la Loire.

Mots-clés : Écart – Ressemblance – Référent – Appropriation – Représentation – Imitation – Citation – Image – Stéréotype – Original – Multiple – Détournement.