

Forever Sixties

L'esprit des années 1960
dans la Collection Pinault

10 juin —
10 sept. 23

Couvent
des Jacobins

Duane Hanson, *Housepainter I*, 1984-88. Courtesy Gagosian Gallery. © Adagp, Paris, 2023

Pinault
Collection

DESTINATION
RENNES

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

RENNES
Ville et Métropole

Parcours ados

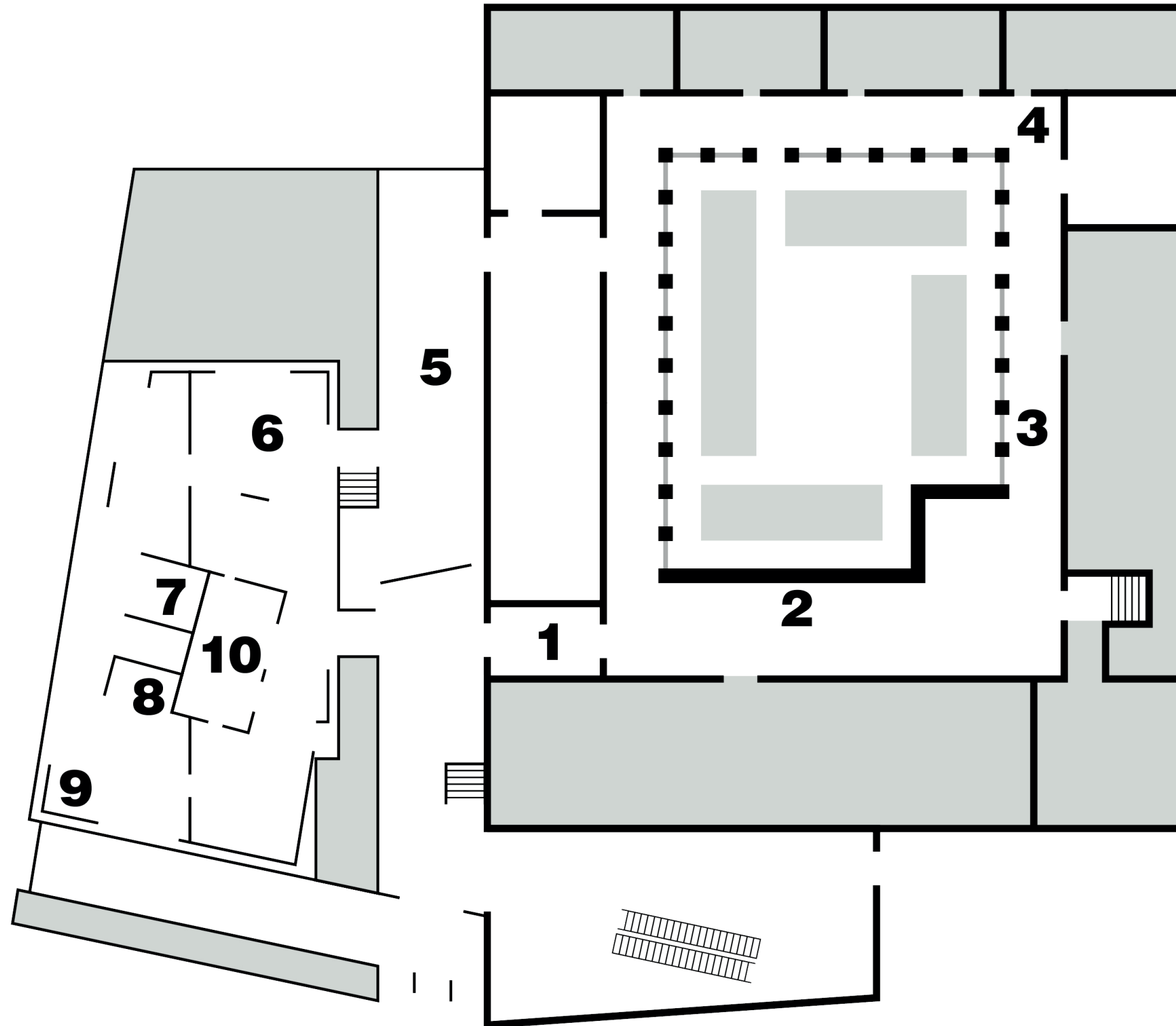
Parcours en **10 œuvres** pour aborder les différentes thématiques de l'exposition Forever Sixties

- L'histoire du Pop art et de son influence
- La culture populaire et les objets du quotidien
- L'impact de la publicité, des médias, de la bande-dessinée, du cinéma et de la musique
- L'histoire des États-Unis, de la Guerre froide et des tensions politiques
- L'histoire des luttes politiques, féministes et antiracistes

Dans cette exposition, vous verrez des œuvres de Pop art et des œuvres influencées par le Pop art. Avant de commencer, voici 5 choses à savoir sur le Pop art

- Le Pop art veut dire «art populaire» en français. C'est un courant artistique qui commence dans les années 1950 et se développe dans les années 1960, surtout aux États-Unis.
- Il naît dans une période de prospérité économique appelée les Trente Glorieuses, mais aussi de luttes politiques, féministes et antiracistes.
- Les artistes du Pop art critiquent mais aussi magnifient les objets de la société de consommation (automobiles, produits des supermarchés) et de la culture de masse (stars de cinéma, héros des dessins animés, publicités).
- Le Pop art s'emploie à mettre en valeur des sujets et des matériaux jusqu'ici méprisés ou mis de côté. Les artistes du Pop art utilisent différentes techniques comme les collages de publicités, de magazines, la sérigraphie, les combine-painting, la combinaison de toiles peintes et d'objets du quotidien réels, etc.
- Les couleurs utilisées sont souvent vives, flashy et décalées par rapport à la réalité.

Où trouver les œuvres dans l'exposition ?

Richard Hamilton

Release, 1972

Sérigraphie, 70 x 94 cm

Qu'est-ce qu'on voit ?

Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, groupe de rock anglais très populaire à cette époque, menotté avec le marchand d'art Robert Fraser dans une voiture de police à la suite de leur arrestation pour possession d'héroïne.

thèmes abordés

mass-médias
icônes
monde de la musique

Quelle technique est utilisée ?

La sérigraphie et le collage à partir d'une photographie de presse.

La sérigraphie est une technique de reproduction d'image. Elle consiste par exemple à prendre une photo, l'agrandir, la reporter sur de la soie à l'aide de colle puis étaler de l'encre dessus. L'encre passe à travers la soie, pas à travers la colle. C'est donc une sorte de pochoir.

Sur cette œuvre, 17 pochoirs ont été utilisés pour faire les différentes couleurs.

Qui est l'artiste ?

Richard Hamilton est un artiste anglais. Il est considéré comme l'un des pionniers du Pop art. Il est fasciné par les actualités de son époque et par l'histoire de la musique pop britannique.

Le lien avec le Pop art ?

- Star de la musique rock
- Réappropriation d'une photographie déjà existante qui a circulé dans les médias
- La technique de sérigraphie

Martial Raysse

Snack, 1964

Photographie, peinture, collage, 215 x 130 cm

Photo: Art Digital Studio. © Adagp, Paris, 2023

Qu'est-ce qu'on voit ?

Des femmes en maillot de bain. Elles sont en train de prendre la pose. Ce sont des mannequins.

On peut voir aussi d'autres objets qui ont été collés sur la toile comme un morceau de bois avec du plastique, un chapeau de paille, un néon formant le mot snack.

Quelle technique est utilisée ?

Ce sont des agrandissements de photographies déjà existantes. L'artiste vaporise ensuite de la peinture dessus et colle des éléments comme le plastique, le bois ou le néon.

Qui est l'artiste ?

Martial Raysse est un artiste français. Il choisit des matériaux qu'on ne trouve pas habituellement sur les œuvres d'art : des objets en plastique, colorés comme les néons, empruntés à l'environnement quotidien de la nouvelle société de consommation.

Les portraits de femmes viennent de la publicité de mode. L'artiste en fait des icônes anonymes. Les couleurs fluorescentes sur leurs visages et leurs corps sont décalées par rapport à la réalité et participent à l'identité Pop de cette œuvre.

Le lien avec le Pop art ?

- Images de mannequins issues de magazines de mode
- Objets du quotidien : un néon, du plastique, un chapeau de paille
- Couleurs fluorescentes

thèmes abordés

publicité
magazine
nouveaux matériaux
non artistique
objets du quotidien
couleurs
image stéréotypée
de l'idéal féminin.

Kiki Kogelnik

Outer Space, 1964

Huile et acrylique, 191,9 x 146,4 cm

Point historique

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et jusqu'en 1989, la Guerre froide s'installe entre les États-Unis (et leurs alliés du Bloc de l'Ouest) et l'URSS (et ses alliés du Bloc de l'Est) donnant lieu à de nombreuses tensions géopolitiques.

Qu'est-ce qu'on voit ?

Un corps de femme. Il semble flotter, comme dans l'espace. Le décor est fait de disques colorés de toutes les tailles.

Quel est le sens de l'œuvre ?

L'artiste s'est inspirée de la conquête spatiale et en particulier de **Valentina Vladomirovna Terechkova** (russe). C'est la première femme à être envoyée dans l'espace en 1963. Son vol est largement relayé par les médias internationaux et consiste en un acte politique des soviétiques, bien conscients de la modernité de cette image.

La conquête spatiale a ouvert un nouvel imaginaire pour les artistes. L'espace apparaît comme un territoire possible de l'émancipation des femmes et de l'invention d'un monde nouveau.

Dans ce tableau, le corps de la femme est présenté différemment que dans celui de Martial Raysse, vu précédemment dans le parcours. Elle n'est plus un mannequin de mode, mais une cosmonaute dans l'espace.

Qui est l'artiste ?

Kiki Kogelnik est une artiste autrichienne qui se concentre sur la forme humaine et en particulier la figure féminine. Elle est fascinée par les possibilités d'un nouvel avenir autour de la technologie et de l'évolution des représentations du corps des femmes.

Le lien avec le Pop art ?

- Couleurs vives décalées par rapport à la réalité
- Formes rondes qui s'inspirent des graphismes de la publicité

thèmes abordés

histoire de la conquête spatiale
Guerre froide
image de la femme
féminisme
couleurs et formes

Niki de Saint Phalle

Nana noire, 1965

Sculpture en laine et tissu sur treillis métallique, 140 x 120 cm

Point historique

Aux États-Unis, malgré le fait que, depuis la fin de la Guerre de Sécession en 1865, la Déclaration d'Indépendance et la Constitution garantissent à tous les mêmes droits civiques (abolition de l'esclavage, citoyenneté, droit de vote), les États du Sud continuent d'entraver les lois et d'appliquer des règlements légalisant différentes formes de ségrégation raciale.

thèmes abordés

couleurs
lutte pour les droits
civiques
États-Unis
féminisme

Qu'est-ce qu'on voit ?

Un corps de femme aux couleurs vives en train de danser ou de faire le poirier. De la laine colorée qui fait les vêtements.

Quel est le sens de l'œuvre ?

Cette œuvre fait le lien entre la lutte contre le sexisme et le racisme. Cette représentation du corps de la femme, joyeux et en rondeur, est loin des images stéréotypées des mannequins présentes en masse dans la publicité. L'artiste a voulu montrer que les femmes peuvent aussi avoir des corps ronds, danser et prendre de la place.

Cette œuvre est également un hommage à Rosa Parks, femme afro-américaine qui avait refusé de laisser sa place à un passager blanc dans un autobus en 1955. L'année de réalisation de la *Nana noire* est aussi celle d'une manifestation historique menée par Martin Luther King, et celle de l'adoption du Voting Rights Act (loi sur le droit de vote) qui garantit à tous les citoyens des États-Unis le droit de vote, sans distinction de race ou de couleur de peau.

Qui est l'artiste ?

Niki de Saint Phalle est une artiste franco-américaine qui a grandi entre Paris et New York. C'est une des rares artistes femmes qui a été reconnue dès le début de sa carrière. Ses œuvres sont marquées par son engagement féministe.

Le lien avec le Pop art ?

- Couleurs vives

Michelangelo Pistoletto

Pace, 1962-2007

Sérigraphie sur miroir, 250 x 125 cm

Qu'est-ce qu'on voit ?

Des images de personnes portant un drapeau multicolore sur lequel est inscrit le mot PACE. Ces images sont posées sur un miroir.

Quel est le sens de l'œuvre ?

Le mot PACE veut dire PAIX en italien.

Le drapeau arc-en-ciel, avant de devenir le symbole des communautés LGBT+, est choisi pour incarner les aspirations pacifistes dès 1961 en Italie. En plaçant deux personnes en train de manifester sur un miroir, l'artiste inclut le spectateur dans une manifestation pour la paix.

Qui sont les artistes ?

Michelangelo Pistoletto est un artiste italien. Il essaye de faire pénétrer la vie dans l'art. C'est pourquoi il utilise souvent des miroirs dans son travail, pour que l'image du spectateur puisse faire partie de l'œuvre. Il utilise une grande variété de médiums, en particulier la peinture, la photographie et l'installation.

thèmes abordés

lutte politique
manifestation
nouveaux matériaux
objets du quotidien

Tim Noble et Sue Webster

Forever, 2001

Installation lumineuse avec néons, 584 x 302 cm

Qu'est-ce qu'on voit ?

Une enseigne lumineuse faite avec des néons. Il est marqué «Forever» qui signifie «Pour toujours». La police utilisée fait penser à celle des années 1960.

Quel est le sens de l'œuvre ?

Cette œuvre ressemble à l'enseigne lumineuse d'une boutique. Elle a été réalisée en 2001 et montre un type d'enseigne que l'on pouvait voir énormément dans les années 1960 et que l'on voit beaucoup moins aujourd'hui. Forever, qui veut dire pour toujours, montre que finalement, la publicité est éphémère, elle ne dure qu'un temps car elle est liée à des modes qui changent selon les époques. Malgré son caractère artificiel et étincelant, l'œuvre montre une forme de nostalgie, avec cette fragile promesse d'éternité.

Qui sont les artistes ?

Tim Noble et Sue Webster sont deux artistes britanniques qui travaillent ensemble. Leurs créations portent souvent un message critique sur la société de consommation.

Le lien avec le Pop art ?

- Ressemblance aux grandes enseignes publicitaires
- Critique de la société de consommation

thèmes abordés

publicité
nouveaux matériaux
objets du quotidien
société
de consommation

Richard Prince

Covering Hannah, 2008

Voiture recouverte de vinyle, 145 x 505 x 183 cm

Courtesy Gagosian Gallery, New York. Photo : Robert McKeever. © Richard Prince

Qu'est-ce qu'on voit ?

Une voiture recouverte d'images de femmes nues.

Quel est le sens de l'œuvre ?

L'artiste a reproduit des photographies érotiques tirées de magazines. L'œuvre parodie ce que serait le rêve d'un homme hétérosexuel moyen aux États-Unis : une grosse voiture et des femmes nues à disposition.

Qui est l'artiste ?

Richard Prince est un artiste américain qui reprend et décontextualise les images tirées des mass-médias et de la publicité des années 1970. Il s'intéresse ainsi à ce que disent les images des symboles de notre société.

Le lien avec le Pop art ?

- Usage de photographies provenant de magazines publicitaires
- Objets du quotidien (voiture)
- Critique de la société américaine

thèmes abordés

publicité
objets du quotidien
critique de la société
américaine
stéréotype
appropriation

Christian Marclay

Actions : Whaak Plop Plooch Sooosh,
2013

Sérigraphie et huile sur toile, 165 x 237 cm

Courtesy Paula Cooper Gallery, New York. Photo: Steven Probert. © Christian Marclay

Qu'est-ce qu'on voit ?

Des couleurs vives, des éclaboussures de peintures, des traces de pinceaux, des écritures.

Quel est le sens de l'œuvre ?

L'artiste s'intéresse à la bande-dessinée et au son. Ici, il a inscrit des onomatopées, qui sont des écritures issues de la bande-dessinée, qui donnent le son de la peinture qui rentre en contact avec la surface de la toile. Le spectateur peut alors s'imaginer le bruit produit sur la toile par les coups de pinceaux, de brosses, d'éponges et des éclaboussures, de la même façon que nous imaginons les bruits en lisant les onomatopées des bandes-dessinées.

Qui est l'artiste ?

Christian Marclay est un artiste musicien américano-suisse qui s'intéresse à explorer et connecter le son et l'image dans ses productions artistiques.

Le lien avec le Pop art ?

- L'univers de la bande-dessinée
- Les couleurs vives

**thèmes
abordés**

bande-dessinée
sons du quotidien

Duane Hanson

Housepainter I, 1984/1988

268 × 310 × 203 cm

Courtesy Gagosian Gallery. © Adagp, Paris, 2023

Qu'est-ce qu'on voit ?

Un peintre du bâtiment à taille réelle en tenue de chantier prenant une pause dans son travail. Sa posture digne peut faire penser à celle des statues grecques et vient donner de la noblesse à sa modeste profession. On peut voir d'autres détails réalistes comme le pot de peinture ou la bâche au sol.

Quelle technique est utilisée ?

C'est un moulage à partir d'un modèle vivant en résine de polyester renforcée de fibres de verre, et revêtu d'habits réels.

Quel est le sens de l'œuvre ?

Ici, le personnage montré est un peintre : non pas un artiste-peintre, mais un ouvrier du bâtiment. Le titre, «Housepainter», signifie «peintre en bâtiment». Alors que l'artiste Duane Hanson est blanc, l'ouvrier est noir, ce qui souligne les discriminations racistes et les inégalités qui structurent la société des États-Unis. L'œuvre traduit une vision très réaliste du métier, tout en donnant de la dignité à cette scène banale de la vie d'un ouvrier.

Qui est l'artiste ?

Duane Hanson est un artiste américain qui réalise des sculptures d'aspect naturel. Celles-ci rassemblent différents types d'Américains ordinaires dans des scènes de vie quotidienne et questionnent le mythe du rêve américain. Loin de valoriser le modèle de société américain, Duane Hanson dévoile sa face sombre en représentant les laissés pour compte, ceux dont on ne parle pas dans les livres d'histoire. Il affirme d'ailleurs trouver « *une sorte de beauté* » dans les « *attitudes humaines comme la fatigue, la frustration et le rejet* ».

Le lien avec le Pop art ?

- Scène de la vie quotidienne
- Culture populaire
- Critique sur la société américaine

thèmes abordés

culture populaire
objets du quotidien
critique de la société
américaine

l'hyper réalisme

L'hypperréalisme consiste en la reproduction à l'identique d'une image en peinture ou en sculpture. Le rendu est tellement réaliste que le spectateur peut se demander si la nature de l'œuvre est une peinture ou une photographie. La technique du moulage sur corps permet d'obtenir ce degré de réalisme en réalisant directement la sculpture sur un modèle vivant.

Robert Colescott

Bombs Bursting in Air, 1978

Acrylique sur toile, 212 × 167 cm

Courtesy Blum & Poe. Photo : Joshua White. © Adagp, Paris, 2023

Point historique

Dans le contexte de tensions politiques de la Guerre froide, la Guerre du Viêt Nam (1955-1975), oppose le Sud-Vietnam appuyé financièrement et militairement par les États-Unis au Nord-Vietnam communiste soutenu par la Chine et l'URSS.

Qu'est-ce qu'on voit ?

Cinq femmes qui chantent l'hymne national américain. On peut voir aussi des drapeaux américains. À l'arrière-plan, il y a des explosions, un ciel rouge avec une étoile jaune au centre. Ce ciel rappelle le drapeau du Viêt Nam.

Quel est le sens de l'œuvre ?

Le titre de l'œuvre *Bombs Bursting in Air*, reprend les paroles de l'hymne national américain.

L'hymne national, *The Star-Spangled Banner* (« La Bannière étoilée »), est un symbole important de la société américaine. Les paroles de la chanson rendent hommage aux soldats américains qui ont résisté lors du conflit pour l'indépendance entre les États-Unis et l'Angleterre.

L'artiste reprend l'hymne de manière ironique en faisant écho aux bombardements lors de la Guerre du Viêt Nam. Il critique le patriotisme des États-Unis et sa participation à une guerre jugée immorale qui a fait plus d'un million de morts. De 1965 à 1968, les États-Unis ont participé à l'opération Rolling Thunder qui organise le largage de près de 650 000 tonnes de bombes sur le Nord Viêt Nam.

Qui est l'artiste ?

Robert Colescott est un artiste américain qui s'inspire du Pop art et de la bande dessinée. Il s'intéresse beaucoup à la politique et à l'histoire contemporaine. Ses œuvres jouent avec les stéréotypes et proposent une lecture critique de la société américaine.

thèmes abordés

histoire des conflits
Guerre froide
Guerre du Viêt Nam
critique de la société américaine

Pour prolonger **votre parcours**

 Choisissez une œuvre

Expliquez ce qui retient votre attention dans cette œuvre.

Quelle émotion ressentez-vous face à elle ?

Racontez ce que vous avez compris de cette œuvre.

Si cette œuvre pouvait parler, que nous dirait-elle ?

Dessinez un détail **de l'œuvre**