

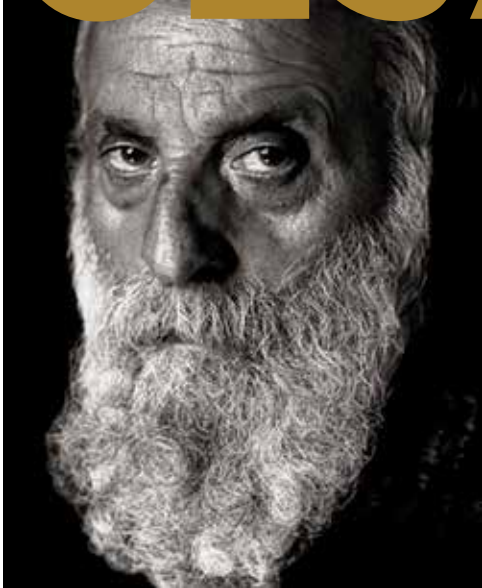
CESAR

UNE HISTOIRE
MÉDITERRANÉENNE

Un peu d'histoire...
pour mieux comprendre
Le mouvement
Nouveau Réalisme

CESAR

1921 — 1998

César Baldaccini, dit César est un artiste français né en 1921 et mort en 1998. Ses œuvres s'inscrivent dans un mouvement appelé **Nouveau Réalisme**.
Qu'est-ce que cela signifie pour toi ?
Reconnais-tu des mots dans cette expression ?

Nouveau Réalisme, pourquoi ?

19e siècle

Le terme « Réalisme » fait référence à un mouvement artistique et littéraire du 19e siècle, qui tente de **montrer la vie quotidienne telle qu'elle se présente à nous, sans la rendre plus belle.**

1960

Vers le début des années 1960, des artistes désirent également présenter, à travers leurs œuvres, le monde tel qu'il est. **Ils veulent PRÉSENTER le monde est non plus le REPRÉSENTER.**

Ces artistes vont choisir de s'appeler « **NOUVEAUX-RÉALISTES** » car ils désirent faire savoir qu'ils prennent position pour **un retour à la RÉALITÉ**. Il faut savoir qu'à la même époque, ce sont les artistes ABSTRAITS qui sont à la mode.

Les nouveaux réalistes se positionnent contre le principe d'abstraction mais ne prônent pas pour autant une représentation fidèle de la réalité au sens classique du terme, à savoir la reproduction mimétique, en cela ils sont également opposés à l'art figuratif.

Il ne s'agit plus de représenter une scène ou d'exprimer des sentiments, mais bien de présenter une réalité brute.

Le sais-tu ?

Abstraction

L'art abstrait est un art qui ne représente pas la réalité et qui utilise la matière, la ligne, la couleur pour leurs qualités plastiques et esthétiques.

On utilise ainsi ce terme pour désigner une pratique artistique ne représentant pas des sujets ou des objets du monde naturel, réel ou même imaginaire, mais seulement des formes, et des couleurs, en essayant de partager des émotions, des impressions ou des effets.

Les nouveaux réalistes ne désirent pas REPRÉSENTER le monde à travers des tableaux à l'aide de pinceaux et de peinture, ils veulent PRÉSENTER le monde dans sa réalité à l'aide d'objets usuels. **Ces artistes s'approprient le réel et créent des œuvres avec des objets. Les nouveaux réalistes passent du monde de la peinture au monde de la vérité.** Ils proposent donc de travailler à partir **des objets prélevés dans leur quotidien**, dans leur vie de tous les jours, à l'image des **ready-made** de Marcel Duchamp.

La Fontaine (1917)

Les objets existent alors sous une double identité, à la fois objets réels quotidiens, mais aussi produits de l'imagination.

Le sais-tu ? **Ready-Made**

En 1913, un artiste du nom de **Marcel Duchamp** crée un nouveau concept artistique. Pour s'amuser il décide d'exposer un objet de la vie courante dans un musée. Cet objet anodin appelé « **Ready-made** » en anglais et qui signifie « déjà fait » devient alors une œuvre d'art, simplement parce qu'il est exposé en tant que tel dans un musée.

Cet objet n'a rien d'artistique en soi, puisque l'artiste ne l'a pas créé, mais c'est le détournement de sa fonction première qui lui donne le statut d'œuvre d'art. Marcel Duchamp n'a plus qu'à le présenter de façon différente, à l'envers par exemple, et à lui donner un nouveau nom pour que cet objet devienne œuvre d'art. Ici il prend un urinoir, le dispose à l'envers, lui donne le nom de « Fontaine » et le signe. **Comme par magie, l'objet-urinoir se transforme en œuvre-fontaine.** Il s'agit d'ailleurs du 1er objet DADA.

Le sais-tu ? **Dada**

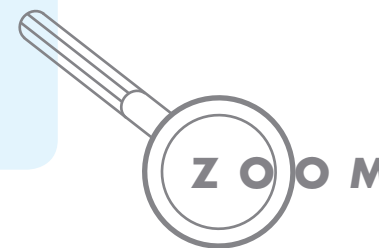
Le mot Dada a été choisi par hasard en ouvrant un dictionnaire! Voilà qui explique d'emblée le caractère absurde et loufoque du mouvement. Dada est né en 1916 juste après la **Première Guerre mondiale**, les artistes du groupe Dada ont été traumatisés par les atrocités de cette guerre et ont alors voulu **dénoncer toutes les valeurs de la société** telle qu'elle existait avant le conflit: la logique et le sérieux par exemple. Les artistes Dadaïstes veulent **s'éloigner des règles qui ont toujours gouverné le monde de l'art en versant dans la contradiction, l'anticonformisme et l'illogisme.**

En bref, les artistes Dada tournent tous les sujets à la dérision et se moquent des conventions, ils s'amuse. Ils sont les premiers à utiliser comme support des accumulations d'objets du quotidien ainsi que des collages. **En cela, Dada est l'ancêtre du nouveau réalisme.**

Les Nouveaux Réalistes délaissent donc la peinture et prolongent la démarche Dada en **intégrant l'objet au centre de l'œuvre.**

LAISSE PARLER TON IMAGINATION TOI AUSSI CRÉE TON ŒUVRE D'ART. AMUSE-TOI À DÉTOURNER DES OBJETS DE TOUS LES JOURS DE LEUR FONCTION ORIGINELLE, DONNE-LEUR UN NOUVEAU NOM ET UNE NOUVELLE UTILITÉ. N'OUBLIE PAS DE SIGNER TON ŒUVRE AVANT DE LA PRÉSENTER AUX REGARDS.

Contrairement aux Dadaïstes, les Nouveaux Réalistes utilisent l'objet pour illustrer leur époque, en témoigner, la critiquer.

Recyclage poétique du réel

Les nouveaux réalistes intègrent ainsi à leurs œuvres des éléments de l'univers quotidien. Nous retrouvons une nouvelle notion chez eux, à savoir celle de **recyclage**. Ils récupèrent ainsi des objets usagés, des débris, de la ferraille, des morceaux de tissus, de plastiques, des voitures, etc. Ces déchets réutilisés ont une seconde vie et deviennent alors des **nouveaux matériaux** pour ces artistes.

OBSERVE LE CONTENU DE CES ŒUVRES DE GÉRARD DESCHAMPS, ARMAN ET CÉSAR ET ESSAYE DE TROUVER LEUR TITRE

Bravo! Ce n'est finalement pas compliqué de décrire une œuvre appartenant au Nouveau Réalisme, il **suffit de décrire la réalité!** Ces artistes sont les témoins de leur temps. Tels des explorateurs de leur époque, ils figent leur réalité pour les générations futures. Ces œuvres ne sont d'ailleurs pas dépourvues **d'un regard critique à l'égard de l'avènement de la société de consommation.**

Accumulation de

Accumulation de

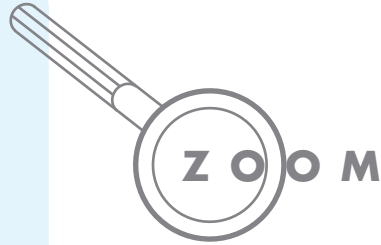

Compression de

Le sais-tu ? Pop-Art

Le mouvement « Pop-Art » apparaît en Angleterre au début des années 1960 ; mais c'est surtout aux États-Unis avec **Andy Warhol** (qui est LA figure représentative) que ce mouvement verra son développement le plus important. Le **Pop-Art** a fait d'une société de consommation et de ses objets le sujet principal de son art. **L'objet de consommation est alors érigé au rang d'œuvre d'art** (Rappel : *Ready-made*)

La société d'après-guerre donne naissance à une nouvelle société dite de consommation, durant laquelle les mentalités et les comportements vont se transformer. **Désormais la télévision, la radio, et la publicité vont bouleverser les modes de vie.** Cette métamorphose de la société va tantôt fasciner tantôt dégoûter les artistes des années 60 et leur donner de nouveaux sujets à traiter ainsi que de **nouveaux matériaux à travailler.**

Bien que l'époque soit prospère, ce nouveau système pousse au gaspillage et c'est ce que dénoncera le nouveau réalisme. Contrairement au Pop-Art, le Nouveau Réalisme porte un œil critique sur la société de consommation.

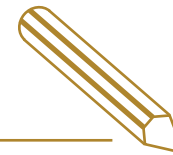
Le sais-tu ? Pop-Art

C'est donc naturellement que les artistes de cette période **utiliseront les objets et les matériaux issus de nouveaux modes de vie : plastique, métal brut, magazines, publicités, affiches et bande dessinée.**

Le mouvement Pop-Art est le produit de cette société de consommation, le Pop-Art encourage en quelque sorte ce nouveau mode de vie et l'encense car il représente une période prospère et un rêve accessible à tous : Le « rêve américain ».

Andy Warhol
Coca Cola Bottles, 1962

DÉCRIS CETTE ŒUVRE D'ANDY WARHOL
QUE REPRÉSENTE-T-ELLE ?

.....

.....

.....

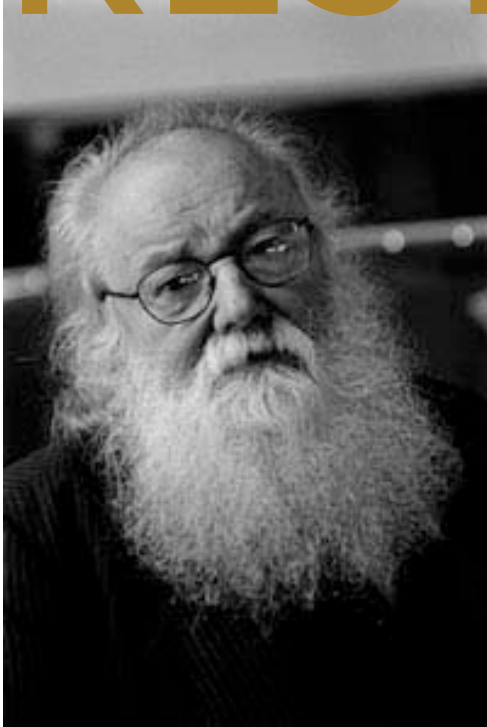
.....

.....

Comme pour les œuvres des **Nouveaux Réalistes**, le **Pop-Art** utilise les mêmes pratiques :

- **L'objet manufacturé ou issu de la société de consommation de l'époque**
- **L'objet au centre de l'œuvre**
- **La multiplication de l'objet.**

PIERRE RESTANY

27 octobre 1960

Pierre Restany est critique d'art et c'est lui qui le premier parle de Nouveau Réalisme en rédigeant son manifeste. Il est l'inventeur de cette appellation qu'il pose sur le papier le 27 octobre 1960 et que les artistes signent.

Pierre Restany et le Manifeste du Nouveau Réalisme

Restany théorise et explique ce qui rassemble les nouveaux réalistes, en quoi ils se ressemblent et pourquoi ils adhèrent à ce mouvement artistique. Leur point commun est une **nouvelle perception du réel**, perception qu'ils présentent chacun avec les objets qu'il trouve dans le monde réel.

Les techniques d'approche du nouveau réalisme sont variées: Accumulation ou assemblage d'objets, lacérations d'affiches, compressions etc. C'est un mouvement qui recycle le réel, pour reprendre les termes de Pierre Restany c'est un « **recyclage poétique du réel urbain, industriel, publicitaire** ».

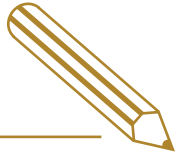
*Les nouveaux réalistes considèrent **le Monde comme un Tableau**, le Grand Œuvre fondamental dont ils s'approprient des fragments dotés d'universelle signifiante. Ils nous donnent à voir le réel dans des aspects de sa totalité expressive.*

Pierre Restany, *À 40° au-dessus de DADA*, préface au catalogue de l'exposition, Galerie J, 1961

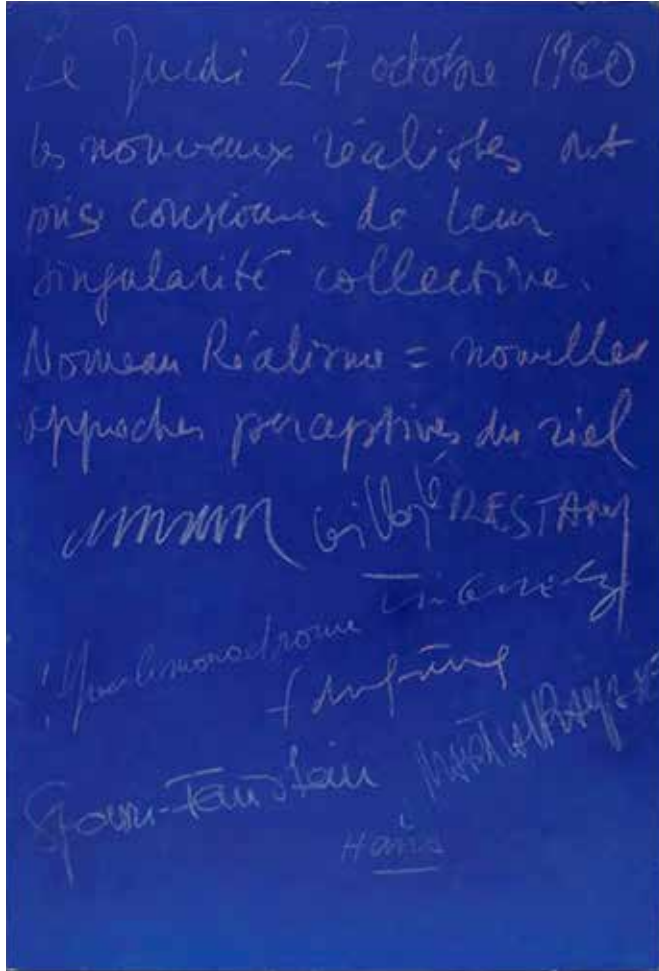
Le sais-tu ?

Un Manifeste

Qu'est-ce qu'un manifeste ? L'adjectif « **manifeste** » qualifie ce qui est **évident, apparent**, reconnu de tous. Un manifeste est un texte théorique qui est considéré comme étant à l'**origine d'un nouveau mouvement ou courant artistique**. Un manifeste artistique décrit donc la philosophie à laquelle adhèrent les artistes signataires.

RECHERCHER LES SIGNATURES
SUIVANTES: ARMAN, RESTANY, CÉSAR

Signature de la Déclaration Constitutive
du Nouveau Réalisme en 1960

La signature de César est introuvable?
C'est normal, César ne rejoindra le groupe
que l'année suivante en 1961.

Le MMVI et l'exposition César, une histoire méditerranéenne

L'exposition que tu vas visiter présente
l'œuvre de César Baldaccini, dit **César**.
Cet artiste a adhéré au mouvement
Nouveau Réalisme en 1961, devenant ainsi
l'un des premiers artistes contemporains.
Cela tombe bien car le Musée Mohammed
VI a pour mission de présenter à son
public de l'art moderne et contemporain.

**Mais quelle est la différence entre l'art
dit moderne et l'art contemporain?**
Schématisons:

En Europe

1900-1960

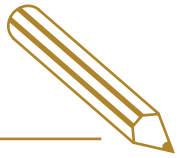
L'art moderne entendait transgresser
les règles de l'art classique en privilégiant
l'appel à l'intériorité et à la subjectivité
de l'artiste. Les artistes peignent ce qu'ils
ressentent.

1960 - Aujourd'hui

L'art contemporain entend transgresser
toutes les règles, qu'elles soient
plastiques, morales, sociales, religieuses...
Les artistes n'ont même plus besoin
de peindre.

Au Maroc

Les limites restent à définir, car la
temporalité est différente. La production
artistique n'a débuté qu'au début du siècle
vers 1906 alors que l'Europe a derrière
elle des siècles d'Histoire de l'art.

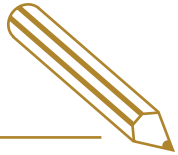

COCHE LES CARACTÉRISTIQUES QUI DÉFINISSENT LES PRATIQUES DES NOUVEAUX RÉALISTES. D'APRÈS TOI POUVONS-NOUS QUALIFIER CES ARTISTES D'ARTISTES CONTEMPORAINS?

.....

.....

Le nouveau réalisme est en effet considéré comme un des **premiers mouvements artistiques de la scène française qualifié d'art contemporain.**

EN ATELIER/EN CLASSE. LAISSE PARLER TON IMAGINATION. LES ENFANTS PEUVENT S'INSPIRER DES PRATIQUES DES ARTISTES NOUVEAUX RÉALISTES

POUR CESAR RÉALISER DES SCULPTURES AVEC DES CANETTES COMPRESSÉES

POUR ARMAN RÉALISER -COMPOSER UN TABLEAU-POUBELLE À L'AIDE D'EMBALLAGES

POUR SPOERRI RÉALISER-COMPOSER UN TABLEAU-REPAS AVEC DES COUVERTS ET ASSIETTES EN CARTON

POUR DESCHAMPS RÉALISER, COMPOSER UN TABLEAU AVEC DES MORCEAUX DE TISSUS

Le sais-tu ?

L'art contemporain

À pour particularités notamment :

- D'utiliser toute sorte de matériau: Objets, plastique, ferraille, rebuts, etc.
- De ne plus forcément faire appel à la main de l'artiste (L'artiste n'est plus à l'œuvre)
- D'ériger l'objet en œuvre d'art : ready-made
- De faire disparaître l'objet-tableau, désormais c'est l'objet-idée qui prime (Le tableau classique disparaît)
- D'intégrer le contexte à l'œuvre (Le lieu d'exposition fait partie de l'œuvre)
- De conceptualiser une œuvre (Un protocole d'exécution suffit : un mode d'emploi)
- De sérialiser l'œuvre (l'œuvre peut être reproduite en plusieurs exemplaires, la notion d'Original disparaît)
- De voir apparaître de nouvelles pratiques : La performance & l'installation
- De rendre nécessaire voire indispensable le Discours (Explication de la signification de l'œuvre)

D'où L'IMPORTANCE DE LA MEDIATION pour expliquer la démarche des artistes contemporains qui n'est plus forcément immédiatement appréhendable par le spectateur.

Notions clés & objectifs pédagogiques

Connaitre les héritages et influences du Nouveau Réalisme

- Mouvement Réaliste du 19e siècle
- Dada
- « Ready-made » de Duchamp

Comprendre la rupture avec les valeurs de l'art moderne (figuration et abstraction)

Comprendre le lien avec le Pop-Art et l'avènement de la société de consommation

Savoir ce qui différencie le mouvement Nouveau Réalisme du mouvement Pop-Art

Savoir ce qu'est un manifeste artistique ?

Savoir que des pratiques diverses coexistent dans le mouvement nouveau réalisme mais qu'une philosophie commune les rassemble: « Singularité collective », « Nouvelles perceptions du réel », « Recyclage poétique du réel urbain, industriel et publicitaire »

Comprendre pourquoi le nouveau réalisme est considéré comme l'un des premiers mouvements artistiques de la scène française, qualifié d'art contemporain

Comprendre que l'art moderne et contemporain au Maroc et en Occident ne suivent pas les mêmes temporalités

Comprendre ce qui différencie l'art moderne de l'art contemporain

L'exposition est organisée par la Fondation Nationale des Musées et la Fondation César présentée au Musée Mohammed VI d'Art Moderne et Contemporain du 9 décembre 2015 au 14 mars 2016

COMMISSARIAT DE L'EXPOSITION

STÉPHANIE BUSUTIL-JANSSEN

CONTACT VISITE SCOLAIRE

Tel: +212(0) 5 37 76 90 47

Fax: +212(0) 5 37 73 57 74

infomuseemohammed6@Fnm.ma

Angle Avenue Moulay El Hassan Et Avenue

Allal Ben Abdellah 10000 Rabat - Maroc

www.museemohammed6.ma/

**Le MMVI est ouvert tous les jours,
sauf le mardi, de 10h à 18h**

Avec le concours et le soutien de la
FONDATION CESAR