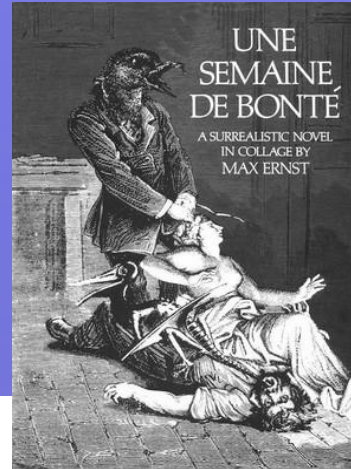
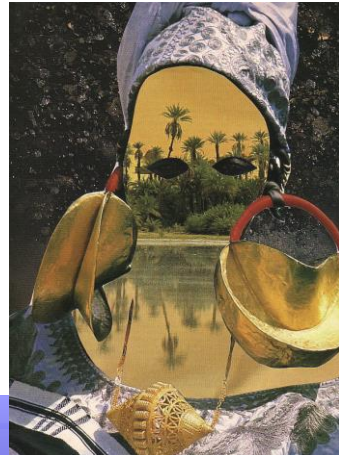
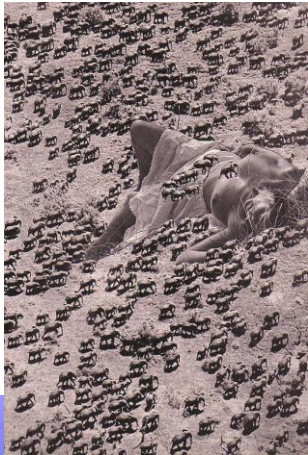

Conférence sur l'art du collage à l'occasion de l'exposition de Tanguy et Pascal REYSSET au Château du Bois-Guilbert

SOMMAIRE

I - ESSAIS DE DEFINITION : LE COLLAGE QUESACO ?

II - HISTOIRE DU COLLAGES :

1. Les Précurseurs : des japonais à Arcimboldo
2. Chromos, journaux de voyages et autres publicités
3. Cubistes et futuristes : Picasso, Braque, Gris, Malevitch – en littérature : Appollinaire
4. Les Dadaïstes : Grotz, Duchamp, Heartfield, Picabia, Ernst, Arp, ... - en littérature : Tzara
5. Les Surréalistes : Ernst, Arp – en littérature : Breton, Aragon, Lautréamont
6. Les Peintres : Chagall, Dubuffet, Matisse, Bucaille, Dali
7. Les Poètes : Prévert, Kolar
8. Les Contemporains, les Publicistes, les Photoshop

III- TECHNIQUES DU COLLAGE :

1. Chercher
2. Choisir
3. Découper
4. Assembler
5. Coller
6. Contraster

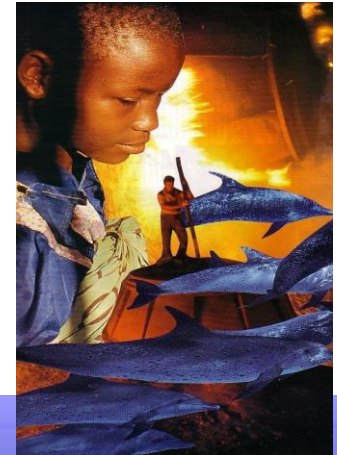
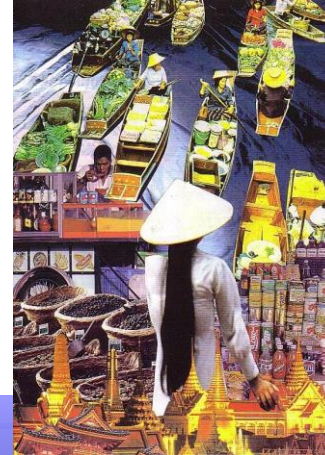
IV – CATEGORIES DE COLLAGISTES :

1. Les affichistes
2. Les assembleurs
3. Les ramasseurs
4. Les metteurs en scène
5. Les photos monteurs
6. Les moralistes
7. Les peintres

ESSAIS DE DEFINITION

LE COLLAGE QUESACO ?

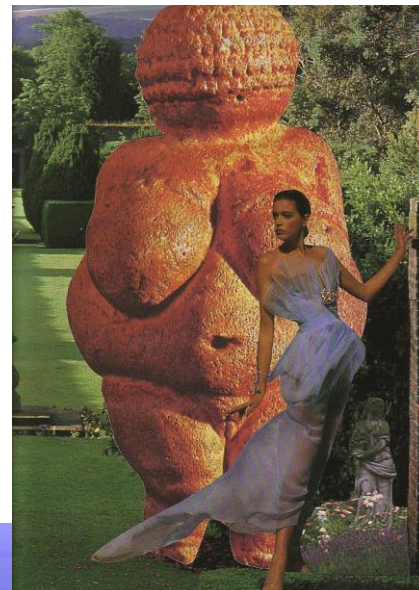
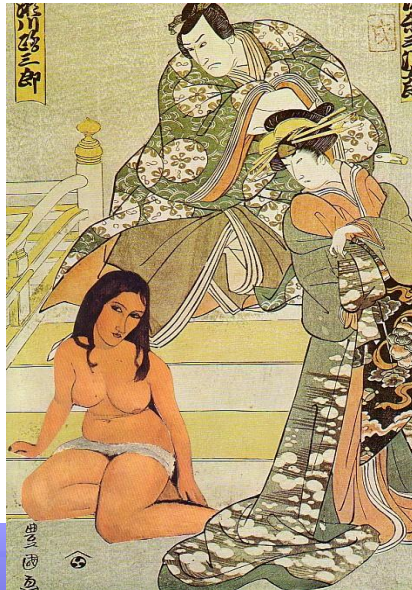
1

❖ Définition Wikipédia

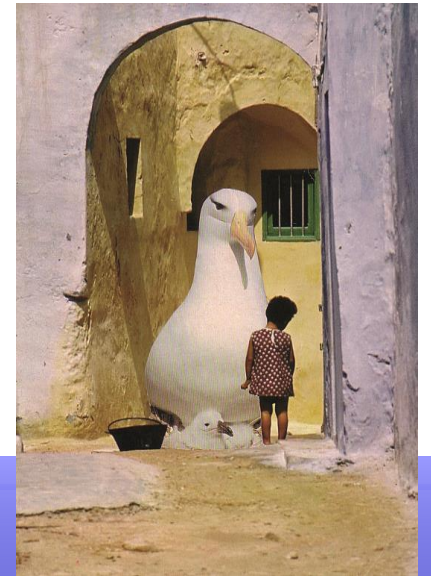
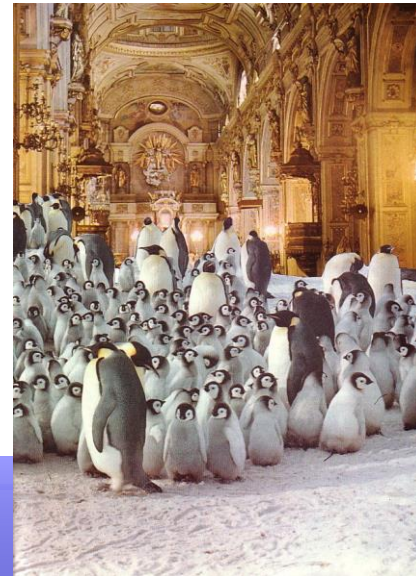
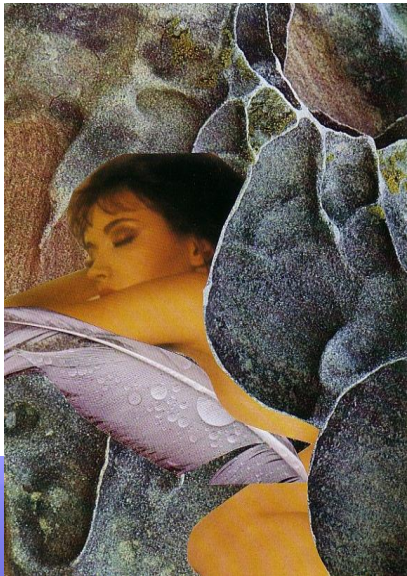
L'art du collage est une technique de création artistique qui consiste à organiser une **création plastique** non en fonction des lois de la représentation (usuelle) mais **par la combinaison d'éléments séparés** de toute nature et de toute logique (extraits de journaux, photos, papier peint, documents quelconques...) dont l'unité se fait par juxtaposition progressive.

Le collage permet d'abolir la différence entre peinture et sculpture.

Définition de Marx ERNST

« Si ce sont les plumes qui font le plumage, ce n'est pas la colle qui fait le collage »

Définition de Michel BÉNARD

« L'art du collage est une alchimie de déchirure fragmentée et rassemblée qui éveille les sources de l'imaginaire alimentant la liberté créative en marge de toutes règles, de toutes institutions, et très loin de l'idée même d'une quelconque école.

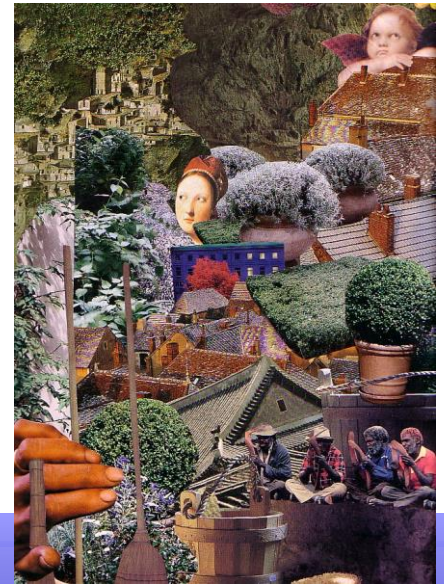
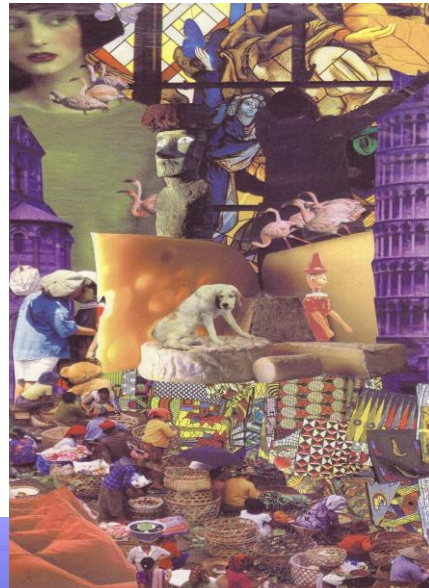
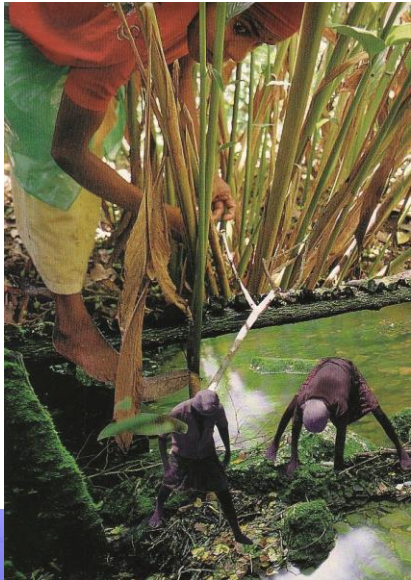
Nous pourrions situer l'art du collage dans les cahiers des bâtisseurs de rêves, **c'est avant tout un acte poétique**, un geste intemporel qui nous transporte loin de la réalité ;
Il nous faut voir ici la symbiose entre le verbe, donc une intention littéraire et l'image comme concrétisation de l'onirisme. **Poésie, collage sont totalement indissociées »**

Définition de Gilles COURANT

« Art populaire mineur, art appliqué ou expression artistique, le collage apparaît indéfini et pluriel ; Il renvoie au pictural, au musical, au verbal, au cinématographique, au collages d'objets ; Avec lui on est dans l'ordre de la poétique, de la rhétorique, de l'esthétique, de l'historique »

Définition de Tanguy REYSSET

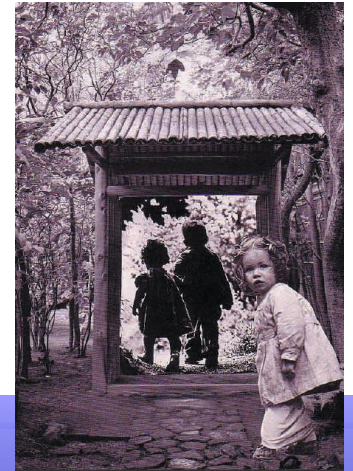
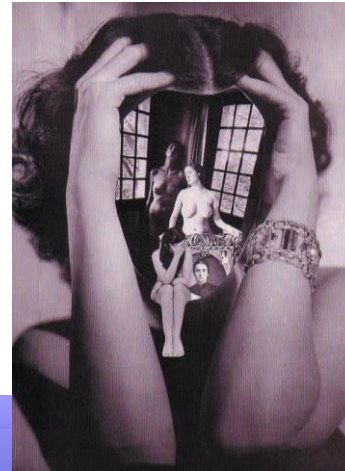
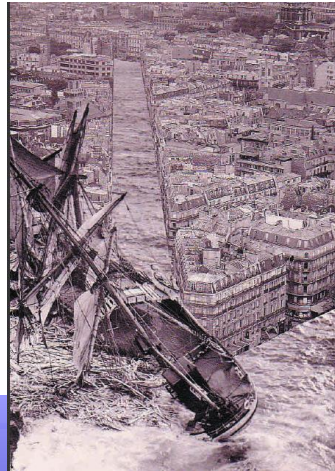
« Utiliser la malle aux trésors d'images publiées, puiser dans l'imaginaire collectif, la pataphysique, se plonger dans la science du rêve et de la poésie, faire du symbolisme une rhétorique, de l'abstraction une dialectique, afin de montrer l'invisible, de le toucher du bout des doigts »

Défense et illustration du collage par Pascal REYSSET

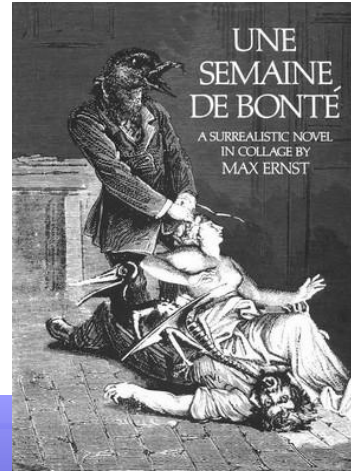
« Le collage tel que je le conçois est le fruit des amours éperdus de toutes la jeune **photographie et de l'art**. C'est ainsi qu'à la photographie l'artisan colleur empreinte la matière première, les images, l'alchimie ; à l'art, il emprunte le sens du rêve, de la démesure, du relief.

Mais le collage est un **art modeste, populaire et amateur**, puisqu'il suffit d'écouter son inconscient, et d'accommoder les restes ou plutôt les morceaux choisis de la culture photographique. L'artisan colleur est un montreur d'images crues, que l'âme peut dévorer. Pourtant, **le collage n'est ni art, ni photographie, il prétend simplement à la dignité du jeu »**

HISTOIRE DU COLLAGE

2

LES PRÉCURSEURS : des japonais à Arcimboldo en passant par J. Bosch

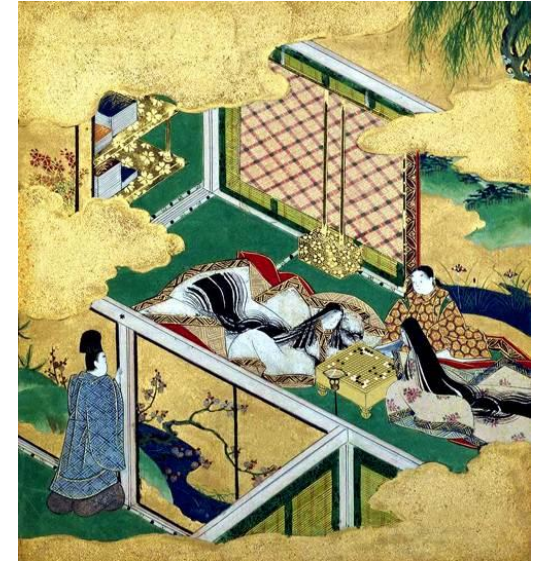
Arcimboldo

Jérôme Bosch

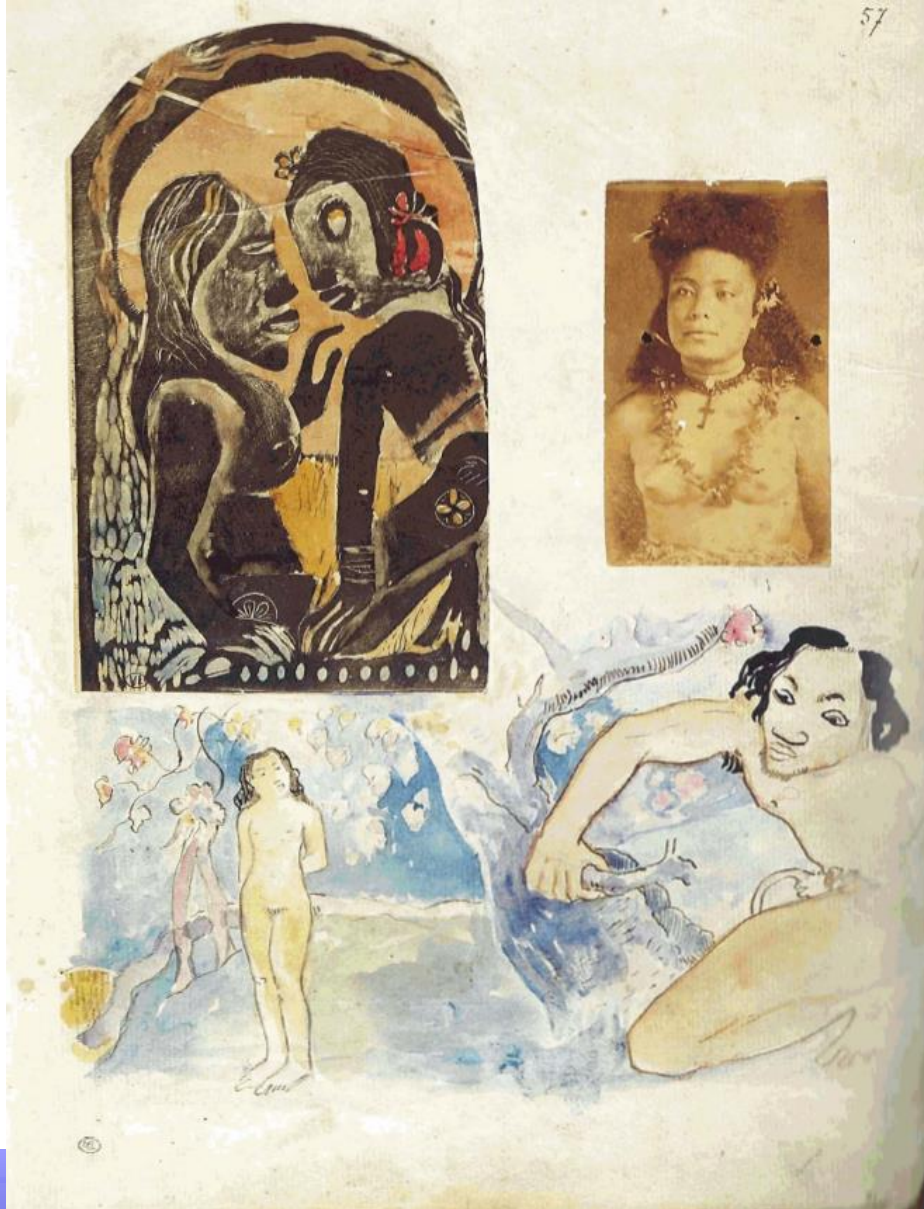
Arcimboldo

Estampes japonaises

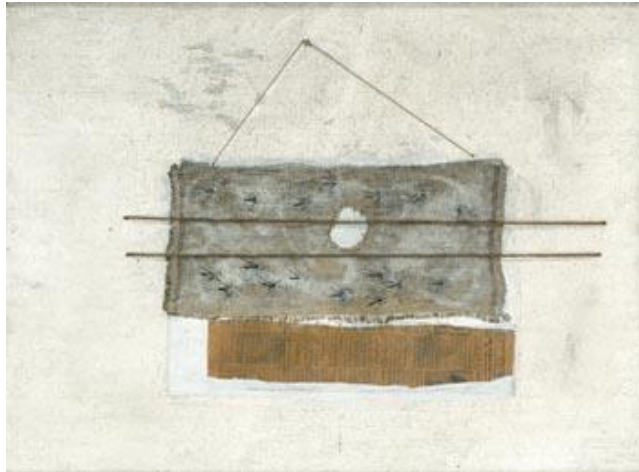

Chromos, journaux de voyages et autres publicités

Journal de Gauguin :
gravure, photos et aquarelle

CUBISTES ET FUTURISTES : Picasso, Braque, Gris, Delanney, Cézanne en littérature : Apollinaire

Picasso

Le cubisme 1907-1914

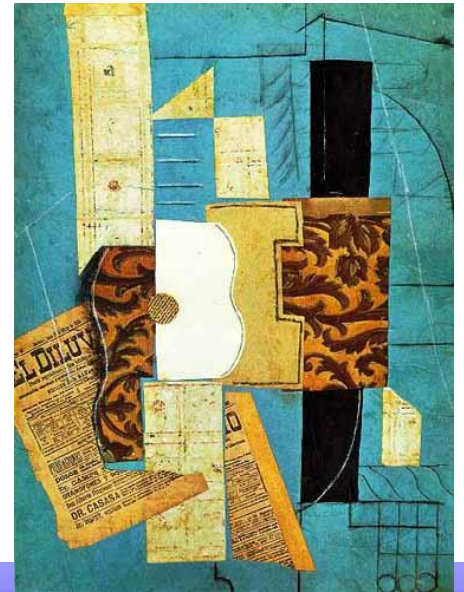
« L'art de décomposer les objets en couleurs et éléments géométriques simples pour atteindre l'essence des choses »

Picasso

Picasso, Braque et Gris ont eu recours fréquemment au collage et ont popularisé ce mode d'expression avec toujours un souci formel d'esthétique

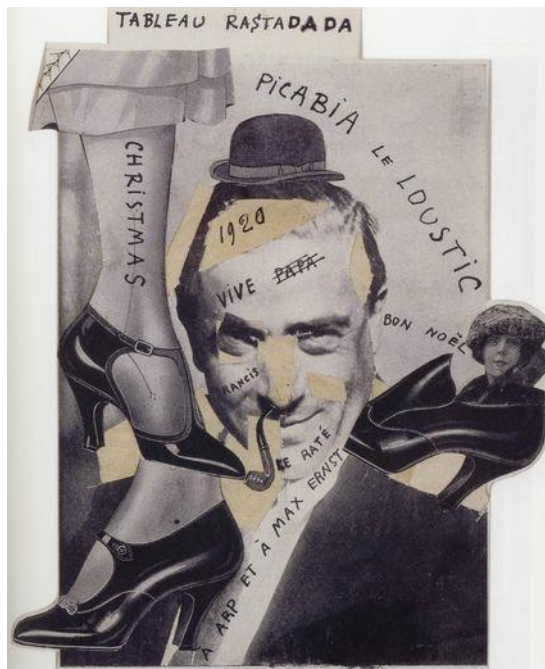
LES DADAISTES : Grotz, Duchamp, Heartfield, Picabia, Ernst, Arp, Dali

En littérature : Tzara

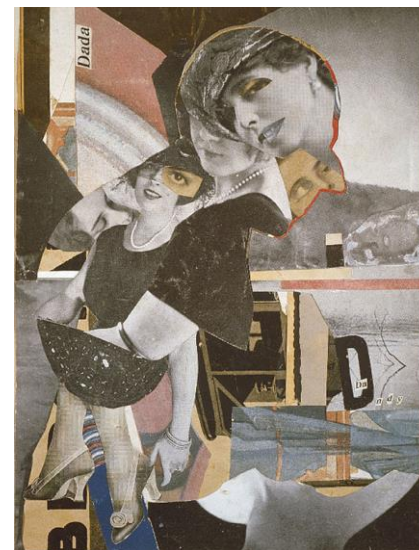

Marcel Duchamp

Mouvement iconoclaste né en 1916 visant à détruire la conception académique de l'art par un mouvement de création et d'autodérision permanent

Picabia

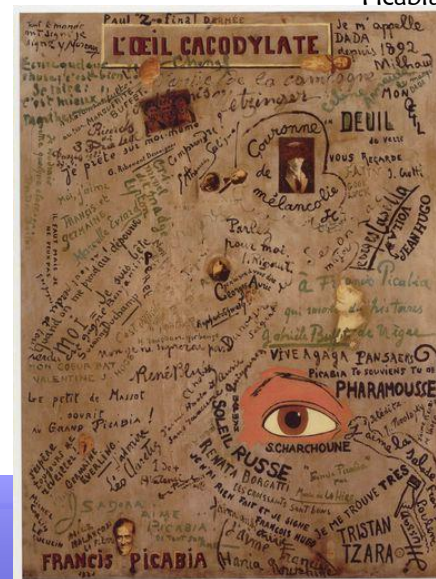
H.Hoch

Picabia

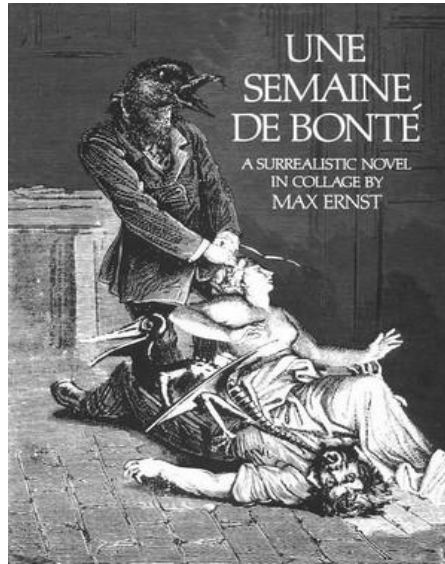
Hausmann

Les Dadaïstes ont recours au collage en utilisant des éléments figuratifs, notamment photographique sans souci majeur d'esthétique

LES SURRÉALISTES : Ernst, Arp, Dali, Man Ray, Miro

- en littérature : Breton, Aragon, Lautréamont, Vian, Arthaud

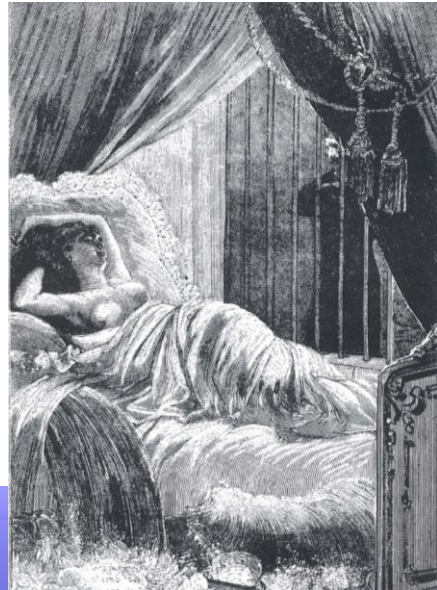

« Automatismes psychiques par lequel on se propose d'exprimer le fonctionnement réel de la pensée »
Antoine Breton

Ernst

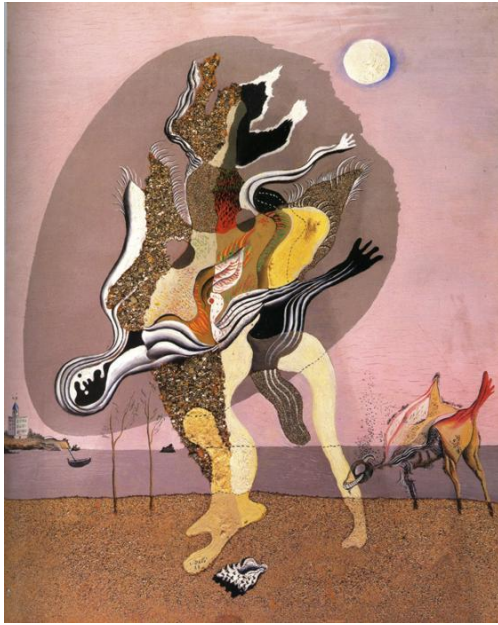
Ernst

« Moyen de libération totale de l'esprit »
Antonin Arthaud

LES PEINTRES : Chagall, Dubuffet, Matisse, Bucaille, Dali

Dali ⇕

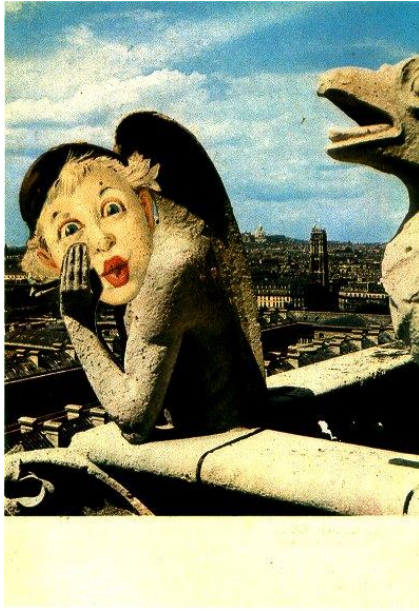
Le collage ou « l'esprit » du collage est un moyen au service de la peinture.

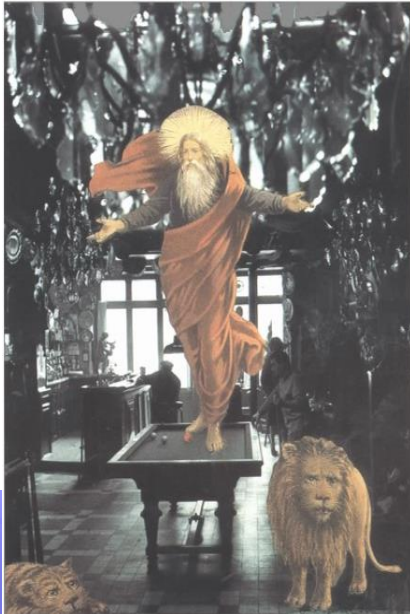
⇕ Matisse

LES POÈTES : Prévert, Kolar, Modi Marco

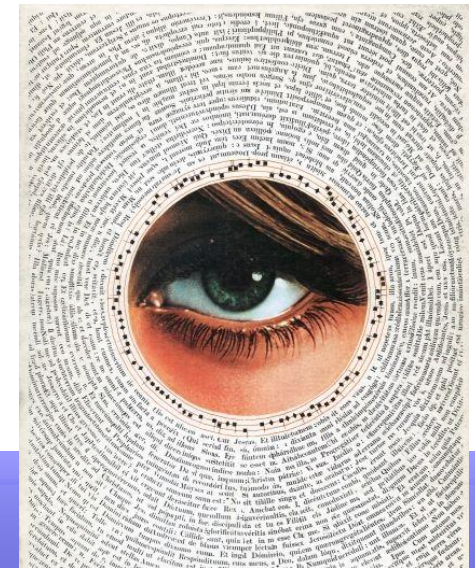
Prévert

Dans la lignée de Max Ernst, ces artistes se servent du collage pour illustrer leur poésie ou pour faire de leur collage des poésies.

Kolar

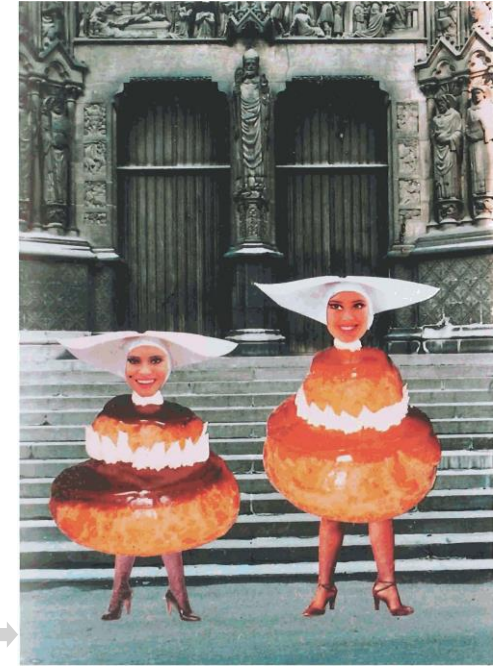
LES CONTEMPORAINS, LES PUBLICISTES, LES PHOTOSHOP

Modi Marco

Une grande vivacité d'expression qui s'exprime dans la sphère artistique, dans la sphère informatique (avec l'utilisation des logiciels) et dans le monde de la publicité.

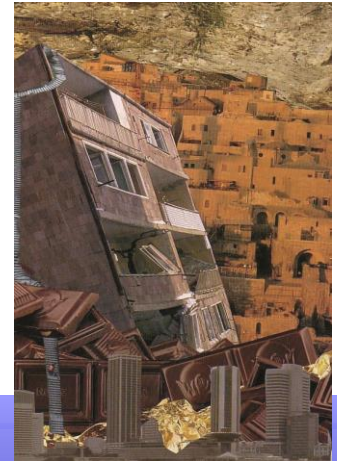
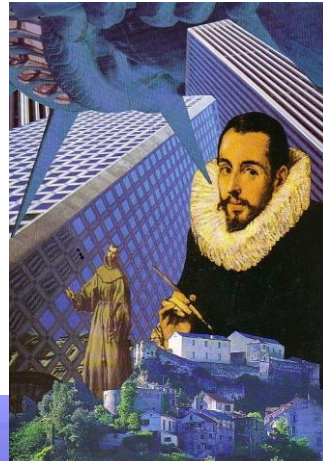
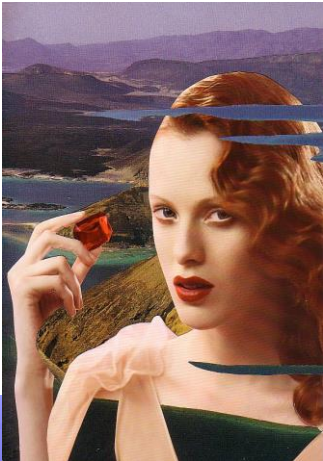
JC Delambre

TECHNIQUES DU COLLAGE

- Chercher
- Choisir
- Découper
- Assembler
- Coller
- Contraster

3

Chercher : La drague des images, avoir l'œil et le bon !

DRAGUER :

C'est être à la recherche des coups de foudre des images,

C'est fureter dans les revues,

C'est avoir l'œil avide et la main agile,

C'est aller vers la découverte, les surprises, les joies et
angoisses du futur découpage.

Choisir : le coup de foudre pour les 'sujets' et choix des 'fonds'

Imaginer de nouvelles images, de nouvelles pensées, de nouvelles relations entre les rêves, à la recherche des contrastes, des harmonies, des idées cachées, des surprises déçues ou longtemps savourées.

Découper : l'art du découpage des cuisiniers japonais et des chirurgiens

DÉCOUPER :

C'est être armé à blanc,

C'est arracher d'une caresse habile et parfaite,

C'est dessiner la frontière des rêves futurs,

C'est choisir, élaguer, décortiquer.

Assembler : le mariage des harmonies, l'importance de la couleur, de la lumière et de la surprise

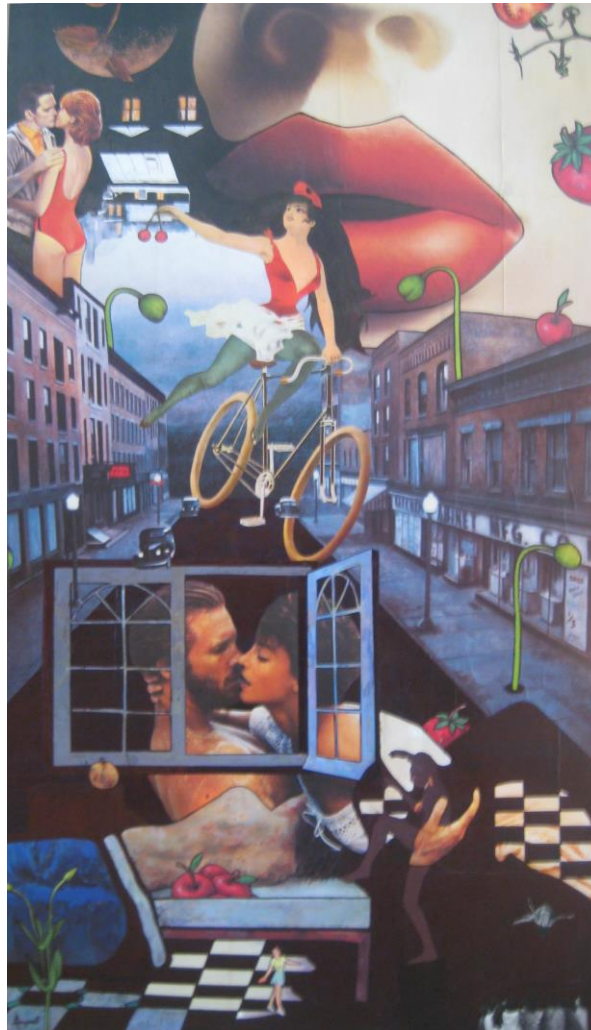
Les éléments de génie et de fantaisie de l'artiste .

Les fenêtres, au premier plan, sur les façades, au fond éclairées dans la nuit

L'éclairage public naturel et « vert »

Les fruits rouges, le goût du baiser et les cerises érotiques dans la main de la cycliste

Vingt photos ou éléments différentes pour faire une seule œuvre.

Une couleur dominante: le rouge pour les lèvres, les maillots, les fraises, tomates et cerises.

Une lumière oblique qui donne toute la crédibilité

Une perspective, la route, le vélo, le ciel rouge baiser.

Un thème, le baiser, l'amour, mais avec le jeu d'échecs en premier plan.

Un tableau de Tanguy REYSSET

Coller : le moment fatidique qui sent bon !

COLLER :

C'est rendre possible l'impossible,

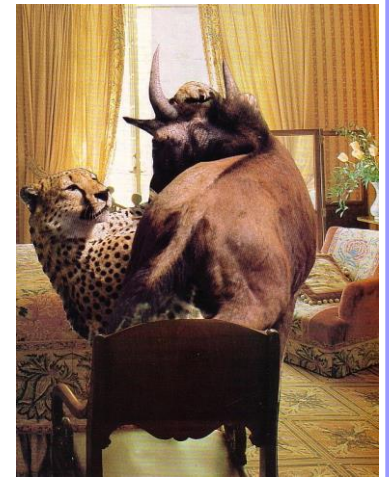
C'est rendre tangible l'imaginaire,

C'est le plaisir des odeurs de l'enfance,

C'est l'instant fragile, terrible ou les images
sont de nouveau figées.

TR

PR

Contraster : un petit coup de pinceau ? De feutre ?
Puis de vernis ? Pourquoi pas ?

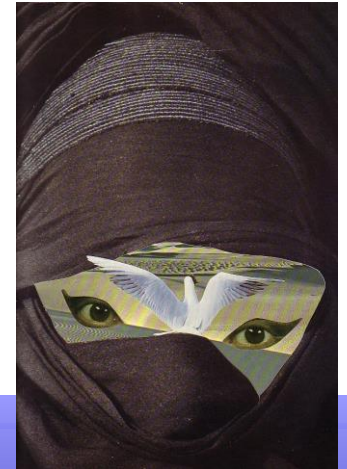
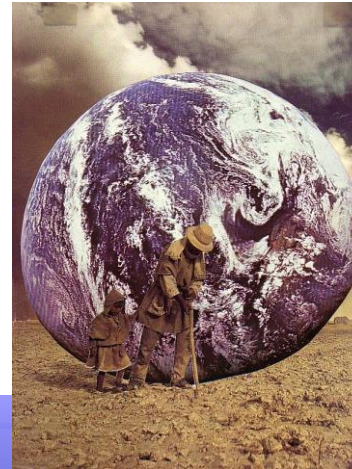
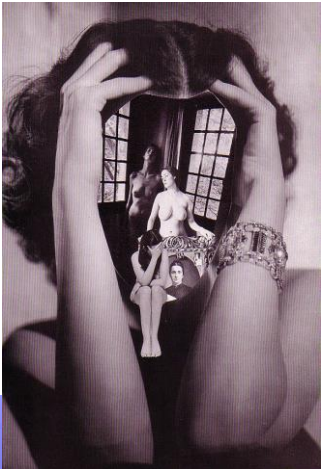
Tanguy Reyssat

CATEGORIES DE COLLAGISTES

- Les affichistes
- Les assembleurs
- Les ramasseurs
- Les metteurs en scène
- Les photos monteurs
- Les moralistes
- Les peintres

4

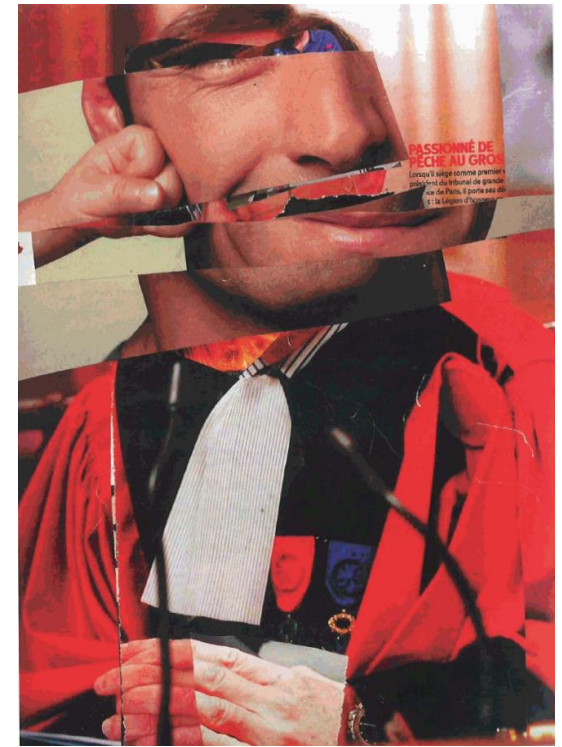

LES AFFICHISTES: l'art de la rue et du lacérage

Anso V

Gruber Michel

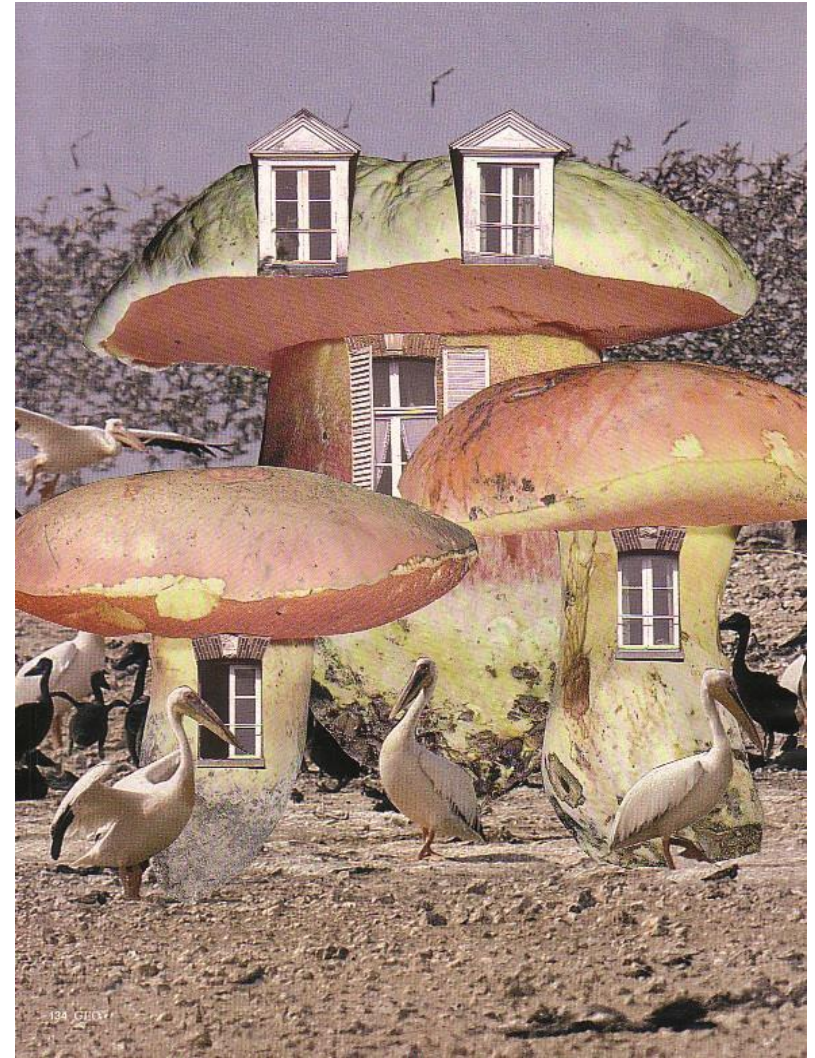

Stéphanus Bernie

LES ASSEMBLEURS : kaléidoscope d'images foisonnantes

TR

PR

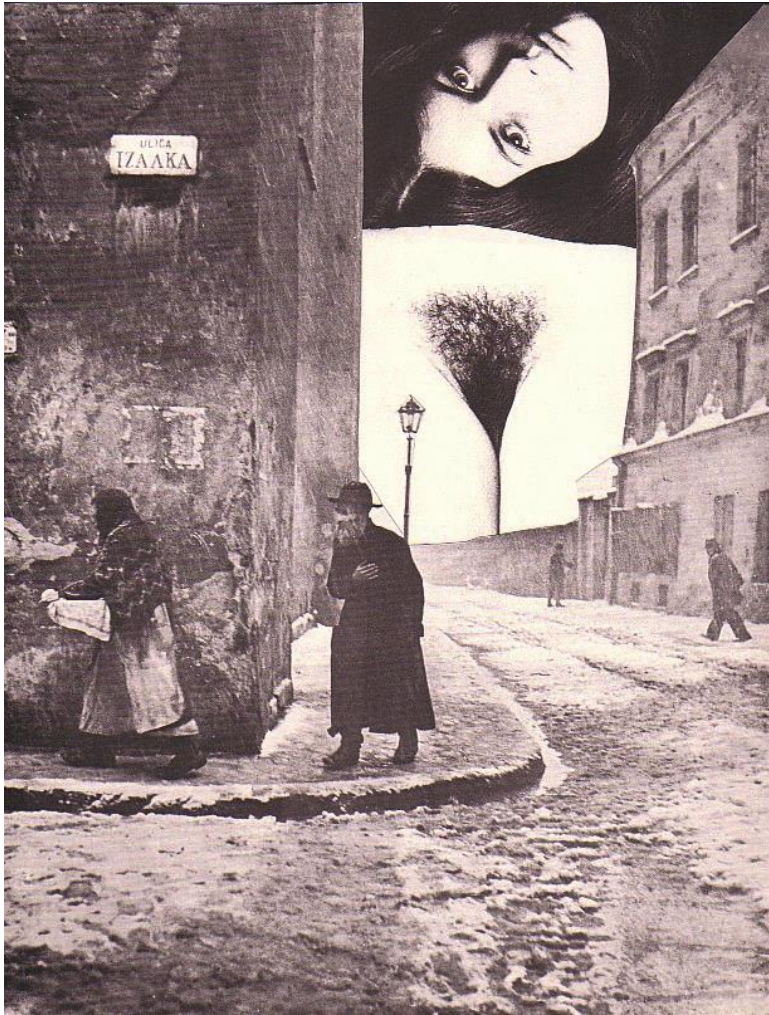
LES RAMASSEURS : « laisser tomber les petits papiers et les petits morceaux, ils ne sont pas perdus pour tout le monde »

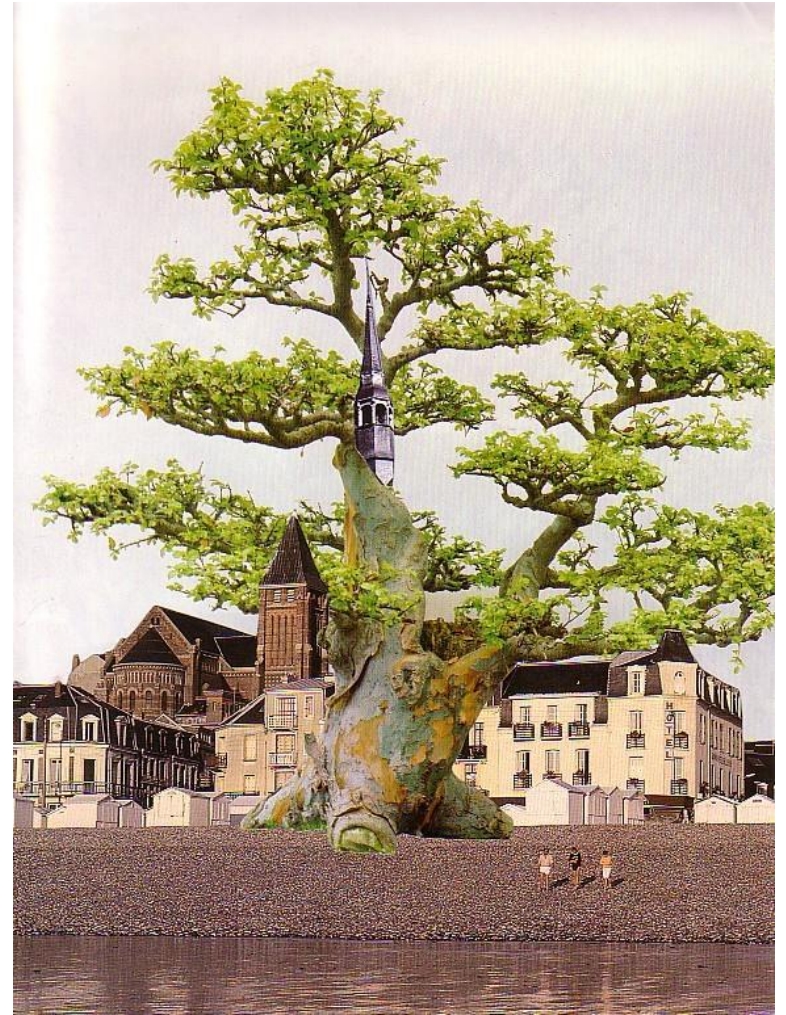
Picasso

LES METTEURS EN SCÈNE : le théâtre des images impossibles

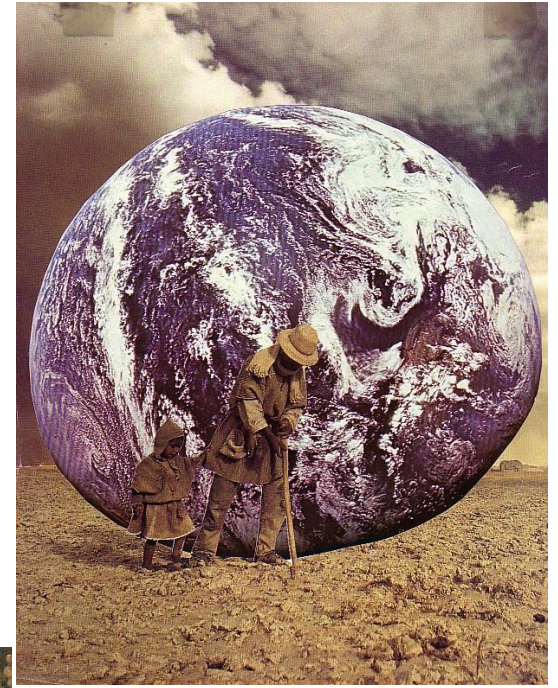
PR

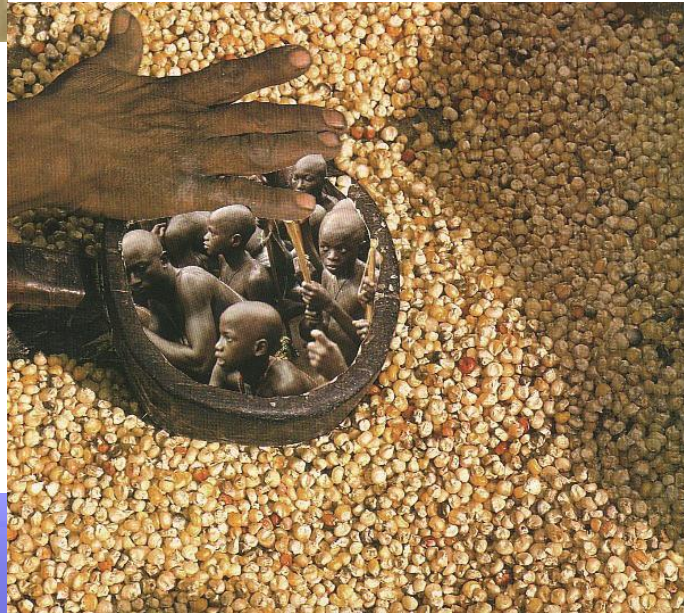
LES PHOTOS MONTEURS : la magie de la photo et de photoshop

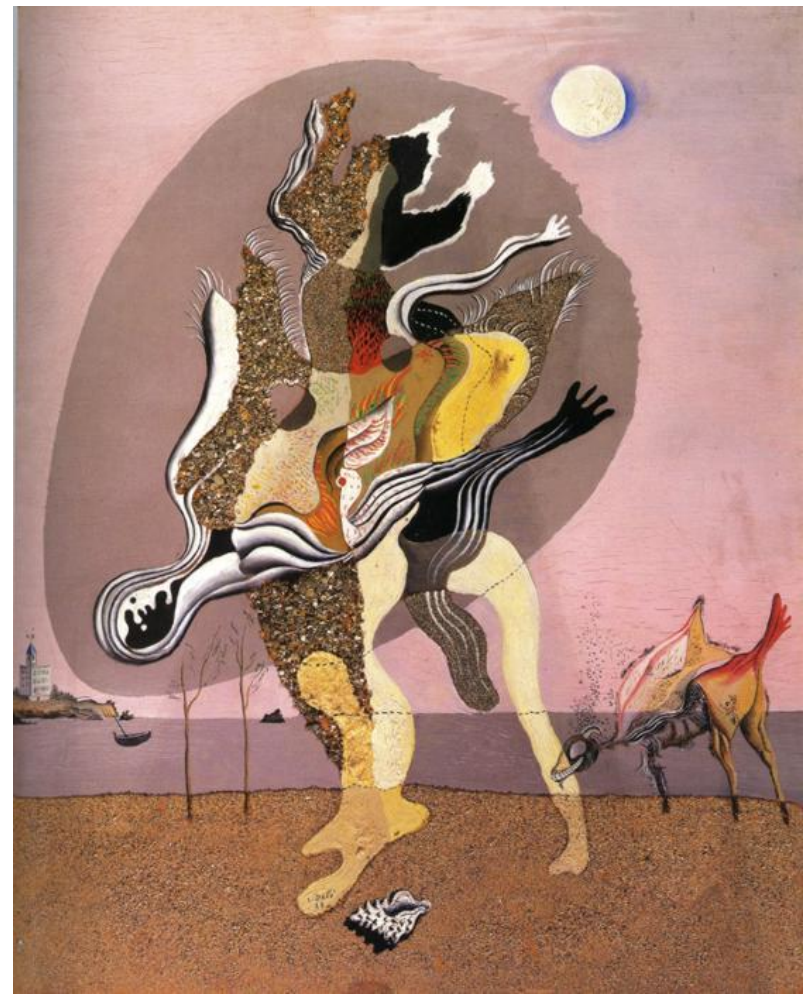
LES MORALISTES : faire passer des messages

PR

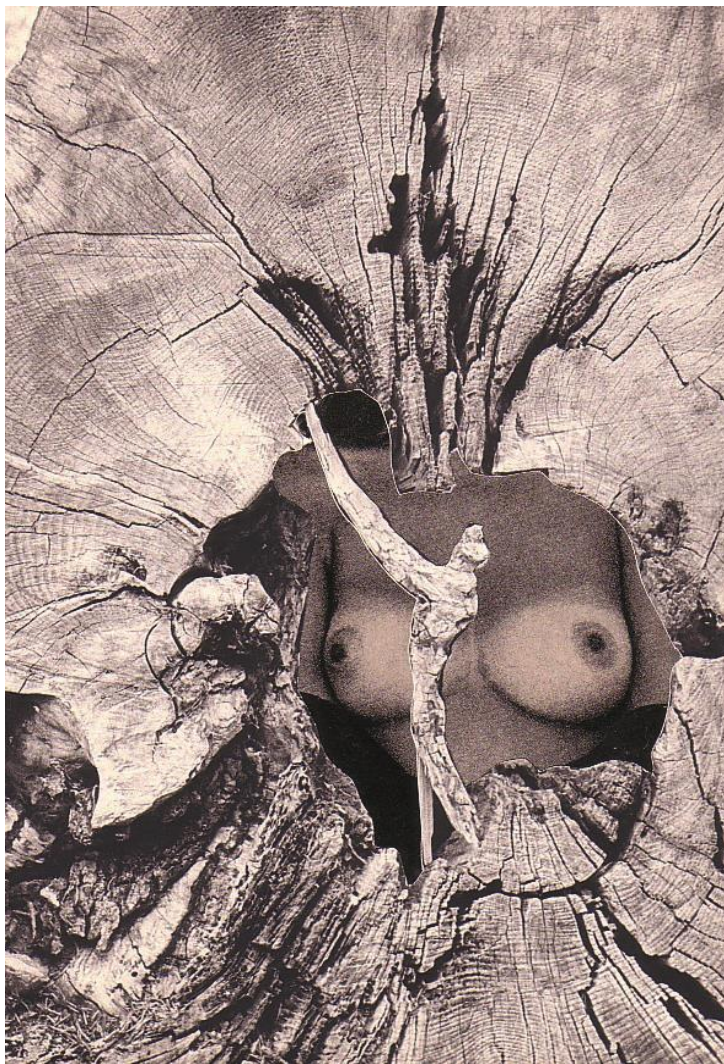
LES PEINTRES : la peinture sans pinceaux

Le collage a-t-il le droit d'exister ?

Il était une fois un photographe qui se promenait dans les bois et qui prenait en photos des souches d'arbres ou des branches façonnées par le Créateur ou par le hasard et la nécessité du temps et de la nature.

Ce photographe a voulu attaquer l'auteur du présent collage pour avoir défiguré son œuvre par une « surimpression » déplacée.

La sève et l'écorce

Il était une fois un collagiste, Pascal REYSSET, qui, inspiré par la photo de la souche en a effectivement modifié le sens pour en faire une autre œuvre rendant ainsi un discret hommage aux auteurs des deux photographies utilisées.

Le droit des auteurs d'images est ainsi posé et le droit au collage aussi.

La question n'est pas tranchée.

Et maintenant à vous de vous y coller !

COLLAGES ET AUTRES NOUVELLES DU MONDE | Tanguy & Pascal REYSSET

COLLAGES

ET AUTRES NOUVELLES
DU MONDE

Tanguy REYSSET
&
Pascal REYSSET

Son & father and others songs

elle provoque
nous l'effusion
plaisir de t
sens et les t
de tous nos maux.

Et pour en savoir plus : Association Artcolle.com