Dewar et Gicquel

Prolongements et notions artistiques

Dewar & Gicquel

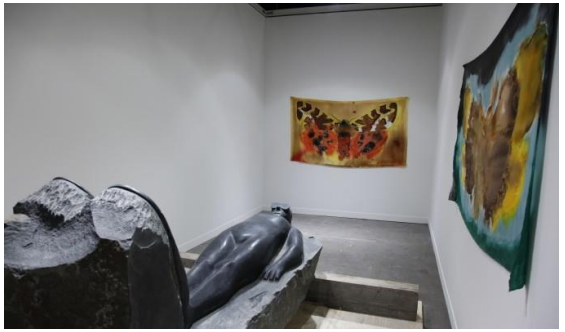
Oak mural with man, udders and vase 2017
chêne 73x259X24cm

Stoneware mural with two sinks and two soapdishies 2017
grès grand feu contrecollé sur aluminium
240x210x52cm

Exposition à Beaubourg 2014

- ***Le chien, la robe de chambre, les chaussures et la langouste,*** tissage de fils de laine, acrylique, coton
- ***La rivière Amstel (fragment d'une proposition de fresque émaillée pour la station de métro Rokin à Amsterdam) , t***einture sur soie
- ***Bodybuilder,*** sculpture sur bois de chêne

Mason Massacre, 2008 (Ferrari Testarossa, marbre)



Transis et gisants

Le **transi** est une sculpture funéraire qui figure un personnage couché, comme le gisant, mais ici dans le réalisme de la putréfaction.

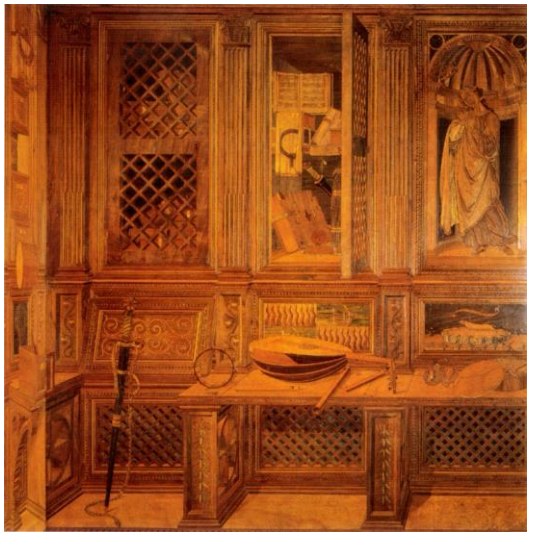
Cathédrale de Nantes

Tombeau de François II, duc de Bretagne et Marguerite de Foix : monument funéraire (sarcophage surmonté de **gisants**) commandé par Anne de Bretagne pour la Cathédrale de Nantes, 1507 marbre blanc de Carrare et marbre noir de Liège.

Basilique Cathédrale de Saint-Denis
Transis de Louis XII et d'Anne de Bretagne.

Basilique Cathédrale de Saint-Denis
Transis de Catherine de Médicis, au premier plan, et d'Henri II au second.

Marqueterie de marbre (*Opus sectile*) - Marqueterie de bois



Opus sectile figuratif romain issu d'une villa de Pompéi

Opus sectile figuratif romain antique, ici une marqueterie de quatre variétés de marbres de couleur (on y reconnait du jaune antique et du porphyre vert). Basilique de Junius Bassus, Rome

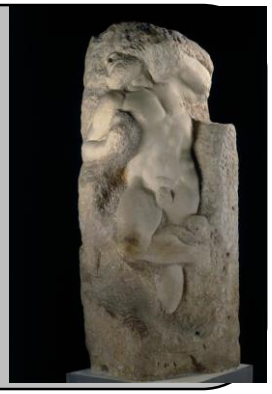
Le Studiolo de Frédéric III de Montefeltro (palais ducal d'Urbino) 1473 et 1476, marqueterie réalisée par des artistes flamands spécialisés.

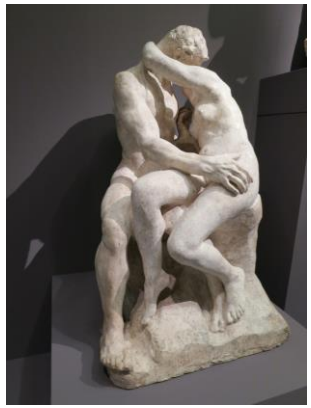
Auguste RODIN

1877 Age d'Airain
1880-95 Porte de l'enfer : dessin préparatoire pour Paolo et Francesca ou les amants
1887 Vaine tendresse
1888-1898 Le baiser
1890 Masque de Hanako, pâte de verre teintée
1886 La pensée
1900 Porte de l'enfer exposée en 1900 (Alma) sans les parties en relief
1884-1895 Monument commémoratif à Eustache Saint-Pierre Bourgeois des Calais

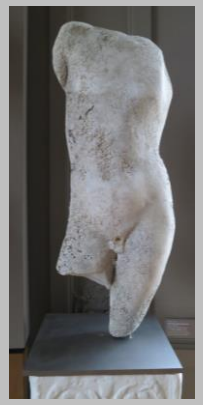
Masque funéraire égyptien de la collection Rodin
Stuc polychrome, pâte de verre colorée.
H. 20 CM : l. 15 CM : P. 15,5 CM

MICHEL-ANGE
Esclave s'éveillant, Esclave conçu pour le second projet du Tombeau de Jules II, laissé inachevé en 1534, 277x102cm





Rodin «*J'avais pensé que placé très bas le groupe devenait plus familier et faisait entrer le public mieux dans l'aspect de la misère et du sacrifice, du drame*»



Buste romain IIIème siècle avt JC retrouvé sous l'eau (concrétion marine)

Auguste RODIN

Au Musée Rodin

Coquillages sur socle
Pied gauche du penseur sur gaine à rinceaux
1907 Homme qui marche
Moulage de figure féminine et vase antique
1908 Cathédrale (2 fois la même main droite)
1900-1901 La Terre et la Lune
1902 La main de dieu
Tête de Camille avec main d'un des bourgeois de Calais
Main de Pierre de Wyssant
Collection de mains

Constantin BRANCUSI

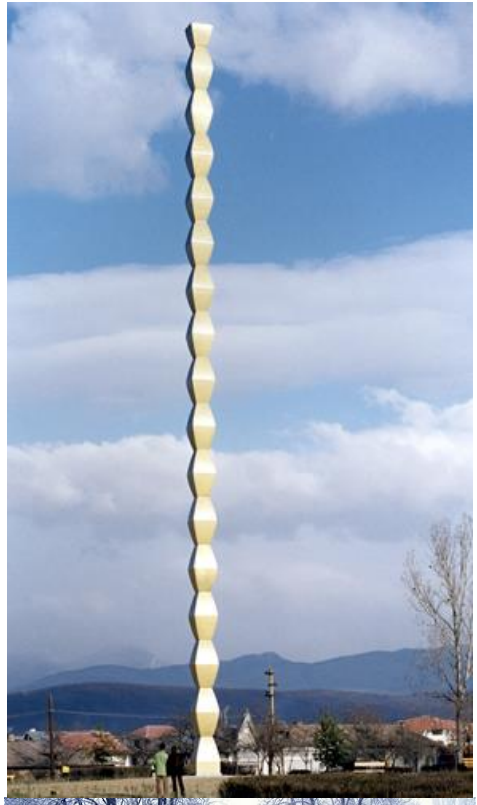
Monument aux morts à Tirgu Jiu, Roumanie
Table du silence, *Porte du baiser et Colonne sans fin*
Image de bas en haut, début à la fin du parcours

***Cariatide-chat* 1916-1923**
chêne, 26X29X60cm et 103x29x57cm, MNAM Paris.

***La Timidité,* 1917,**
calcaire, 36x25X22cm sur socle

***Le Nouveau-né II,* 1927**
acier inoxidable
18X25X27cm

***Bête nocturne* 1930c.**
érable-25x69x18cm MNAM Paris.

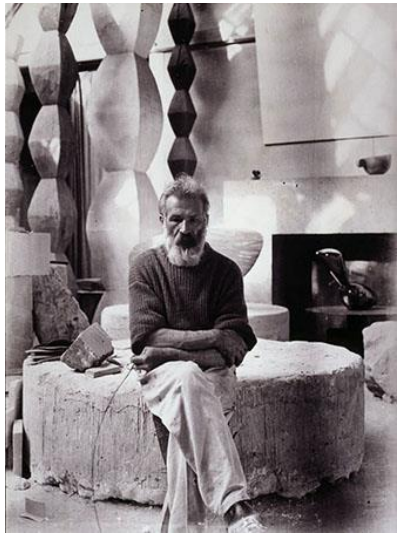


***Le miracle,* 1930-32**
Marbre blanc et calcaire 163,2cm de haut x 149,2cm diamètre - Guggenheim Museum de New York

***Phoque II*, 1943**
Marbre bleu turquin, 110,5 x 121,5 x 34 cm
MNAM Paris

***Le Baiser*, 1923-1925**
Pierre calcaire brune, 36,5 x 25,5 x 24 cm
MNAM Paris

L’atelier Brancusi, une œuvre à part entière



- Constantin Brancusi (1876-1957, élève et praticien de Rodin, ami de Duchamp) a accordé une importance capitale à la relation de ses sculptures avec l’espace qui les contient. Dès les années 1910, en disposant des sculptures dans une étroite relation spatiale, il crée au sein de l’atelier des œuvres nouvelles qu’il nomme groupes mobiles, signifiant ainsi l’importance du lien des œuvres entre elles et les possibilités de mobilité de chacune au sein de l’ensemble.
- À partir des années 1920, l’atelier devient le lieu de présentation de son travail et une œuvre d’art à part entière, un corps constitué de cellules qui se génèrent les unes les autres. Cette expérience du regard à l’intérieur de l’atelier vers chacune des sculptures pour constituer un ensemble de relations spatiales conduit Constantin Brancusi à remanier quotidiennement leur place pour parvenir à l’unité qui lui parait la plus juste.
- À la fin de sa vie, Constantin Brancusi ne produit plus de sculptures pour se concentrer sur leur seule relation au sein de l’atelier. Cette proximité devient si essentielle, que l’artiste ne souhaite plus exposer et, quand il vend une œuvre, il la remplace par son tirage en plâtre pour ne pas perdre l’unité de l’ensemble.
- En 1956 Constantin Brancusi lègue tout ce que contient son atelier (œuvres achevées, ébauches, meubles, outils, bibliothèque, discothèque, photographies…) à l’État français, sous réserve que celui-ci s’engage à le reconstituer tel qu’il se présentera à la mort de l’artiste. L’actuelle reconstitution, édifiée par l’architecte Renzo Piano en 1997, se présente comme un espace muséal dans lequel est inséré l’atelier. Si l’architecte n’a pas tenté de reproduire, dans un lieu public, l’intimité de l’impasse Ronsin, il a su préserver l’idée d’un lieu protégé, d’un espace très intérieur, dans lequel s’infuse une lumière zénithale, et où le spectateur est préservé de l’animation de la rue et de la Piazza, notamment par un jardin clos.
- l’Atelier Brancusi est riche de 137 sculptures et 87 socles originaux, 41 dessins, deux peintures. Il conserve en outre plus de 1600 plaques photographiques de verre et tirages originaux.

Photographies de BRANCUSI :

Vue de l'atelier, 1925
Oiseau dans l'espace, bronze poli de 1927, photo prise en 1929
Vue d'atelier, 1933 Tirage réalisé par Brancusi à l'usage de Marcel Duchamp et de Joseph Brummer pour l'installation de son exposition personnelle à la Brummer Gallery (New York, 17 novembre 1933-13 janvier 1934).
L'Oiseau dans l'espace, marbre blanc (1931-1936), photo prise en 1936
L'Oiseau dans l'espace, marbre noir (1931-1936), photo prise en 1936

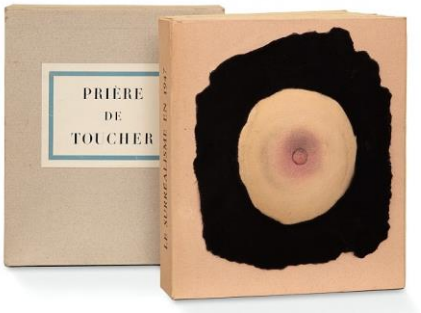
Marcel DUCHAMP (1887-1968)

DUCHAMP
Roue de bicyclette 1913-1964

R. Mutt *Fountain* 1917

Pour son premier salon, qui se tient à New York à partir du 9 avril 1917, la Société américaine des artistes indépendants permet que tout artiste expose l'objet de son choix sans que le jury ne fasse aucune sélection moyennant un prix pour exposer de six dollars. Il ne devrait donc pas y avoir de refusé parmi les artistes pour des raisons esthétiques. Duchamp envoie dans ces conditions sous le pseudonyme de R. Mutt un urinoir en porcelaine comme sculpture destinée à l'exposition. L'auteur passe pour artiste parfaitement inconnu de Philadelphie et personne ne reconnaît Duchamp derrière ce nom.
Or, « l'appareil sanitaire » envoyé par R. Mutt n'est pas exposé sous le prétexte que « sa place n'est pas dans une exposition d'art, ce n'est pas une œuvre d'art, selon quelque définition que ce soit ». Les motifs plus précis invoqués par le Président de la Société pour refuser l'envoi de Richard Mutt auraient été :
•L'objet est « immoral et vulgaire »
•L'objet est un plagiat ou plutôt une « pièce commerciale ressortissant à l'art du plombier ».

DUCHAMP
Torture morte, 1959
moulage en massepain, mouches dans vitrine

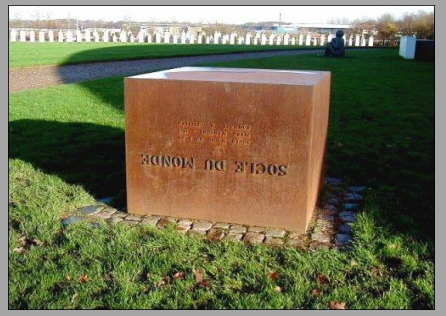


DUCHAMP
Prière de toucher, 1947
Prothèse mammaire en mousse peinte 23x20cm collée sur velours noir, couverture du catalogue sur le surréalisme.

MANZONI *Sculpture vivante*, 1961, modèle vivant signé.

MANZONI *Base magique, 1961*, 80x80x80 cm, bois.

MANZONI *Merda d'artista*, (034 e 035), 1961.
Collezione privata.



Piero MANZONI est un artiste italien (1933-1963) mort très jeune mais dont l'œuvre sera marquante pour les artistes conceptuels et de l'Arte povera (voir fiche). Il interroge le statut et la nature de l'Art traditionnel par des sculptures qui en déjouent les limites.

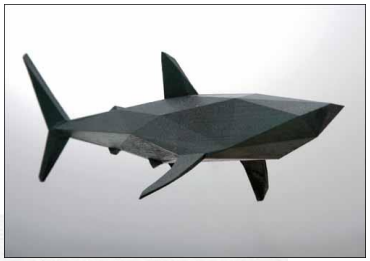
MANZONI *Socle du monde*, *(hommage à Galilée)*, 1961, 60x100x100cm, acier Danemark.

SCULPTURE SOCLE ANTIMONUMENT

PICASSO
***Tête de taureau*, 1942**
Selle en cuir et guidon en métal

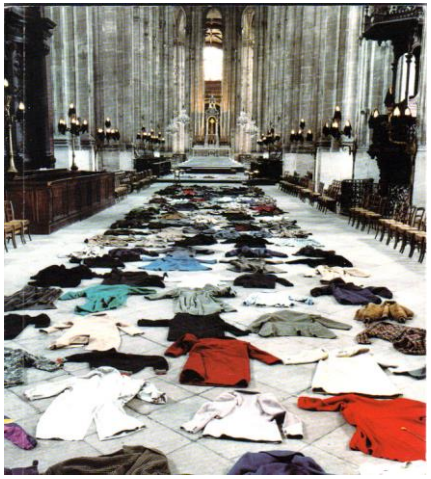
Claes OLDENBURG Coosje VAN BRUGGEN *Bicyclette ensevelie* 1990, acier, alu, plastique renforcé par des fibres; peint avec émail de polyuréthane.

BOLTANSKI *Réserve*, 1990
Installation : vêtements usagers, lampes. Dimensions variables, MNAM paris (les vêtements usagers dégagent une odeur particulière comme dans les greniers ou placards fermés longtemps)



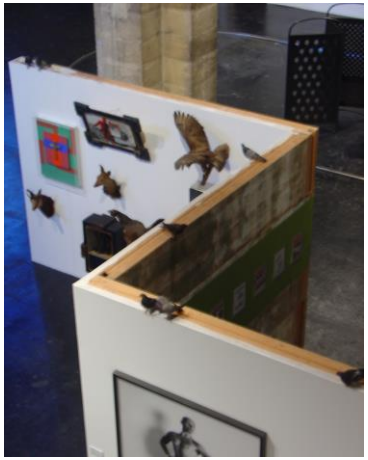
Xavier VEILHAN *Le Requin,* 2008.
Inox poli (effet miroir) + socle tubulaire. 200 x 500 x 220 cm

CHEN Zhen (1955-2000)
Round Table, 1995
Oeuvre conçue pour l'exposition Dialogue de Paix, à l'occasion du 50e anniversaire des Nations Unies
Ensemble de 29 chaises originaires des cinq continents ainsi que de différentes classes sociales, encastrées sur le pourtour d'une table circulaire et suspendues au-dessus du sol ; un disque portant la transcription d'un texte en chinois occupe le centre
Bois et métal Hauteur : 180 cm, diamètre : 550 cm
Genève siège des Nations Unies, FNAC



BOLTANSKI *La semaine sainte*, 1994
Eglise Saint Eustache à Paris
Installation éphémère : manteaux des paroissiens déposés dans de l'église Saint-Eustache le vendredi saint (célébration de la Passion du Christ – chemin de croix et crucifixion, parfois les crucifix sont voilés jusqu'à ce jour)

Bill WOODROW
Bucket Mop and lobster, 1982
Serpillère et seau en métal, 120X45X60cm, coll. privée.



CATTELAN Maurizio
Tourists, 1997
12 pigeons empaillés
20x10x27cm
Placés sur les cimaises
FNAC

Christian BOLTANSKI (né en 1944 figure majeure de l'art contemporain français)
Son œuvre questionne la frontière entre absence et présence, et a souvent pour thème la mémoire (« petite mémoire » = mémoire affective; et grande mémoire = celle liée à la Grande Histoire et à la Shoah par exemple), l'inconscient, l'enfance et la mort.

Gary HILL ***Inasmuch As It Is Always Already Taking Place*****. 1990**. MoMA
Installation de 16 moniteurs de différentes tailles en noir et blanc, placés dans une niche de forme allongée faite dans le mur (40.6 x 136.5 x 172.7 cm), à hauteur du ventre (106,7cm). Les images représentent des fragments de corps nu au repos filmé (caméra fixe, son).

CÉSAR ***Le pouce,*** **1964-1966**

Bronze, haut env, 10 m. Esplanade de la Défense.

Giuseppe PENONE ***Pomme de terre,*** **1977**

Annette MESSAGER ***Mes voeux*** 1988,
Photos sous verre cadre de scotch noir toilé,
écritures ficelles 200x100cm
MoMA de New York

Giuseppe PENONE ***Alpes maritimes. Il poursuivra sa croissance sauf en ce point****, 1968*
Moulage tiré en bronze.