

Nom :

Prénom :

Classe :

HISTOIRE DES ARTS : ANALYSE DE *CAGE 1-6*

Cage 1

Cage 2

Fiche d'identité de l'œuvre

Titre : *Cage 1-6*

Artiste, auteur : Gerhard Richter (né en 1947)

Nature de l'œuvre : Huile sur toile

Dimensions : Chaque peinture : 2,9 m x 2,9 m ou 3 x 3 m

Lieu de conservation : Tate Modern, Londres

Date : 2006

L'œuvre en détail

DESCRIPTION

Ces six toiles abstraites monumentales ont été nommées ainsi en hommage à John Cage, compositeur avant-gardiste Américain. Richter avait déjà réalisé une série d'après une œuvre musicale de Bach.

Les toiles ont été peintes en écoutant des œuvres de Cage, dont les expérimentations musicales étaient souvent radicales.

Les toiles ont été réalisées avec une technique développée depuis les années 80 par Richter pour ses œuvres abstraites : la peinture est écrasée sur le support avec un racloir parfois aussi grand que la toile elle-même.

l'art au service de l'Etat : le réalisme-socialiste à Dresde

Gerhard Richter est né à Dresde et a vécu l'époque où l'on formait les peintres selon les préceptes du réalisme socialiste. Il a donc appris à peindre avec maîtrise, de manière "photographique". Mais Richter, attiré par une autre approche de la peinture, ira s'installer à l'Ouest et s'y fixera.

Il se servira de ce savoir-faire pour se questionner sur le choix des images peintes :

Qu'est-ce qui fait que l'on peint (que l'on photographie)? Pourquoi choisit-on telle ou telle image, dans ce réel si mouvant, dans ce kaléidoscope, dans ce flot d'images qui nous encombre tous ?

Une des fonctions de la peinture a toujours été de rendre compte des événements historiques . Gerhard Richter, comme beaucoup d'Allemands, a vécu les soubresauts de son pays. Dans certains tableaux, Richter nous fait sentir sa relation à l'histoire tourmentée de l'Allemagne, comme dans le portrait de son oncle en uniforme nazi.

Uncle Rudi 1965

Femme descendant un escalier
huile sur toile 1965

S. avec enfant 1995
huile sur toile, 41 x 36 cm

Gerhard Richter ne fait partie d'aucun mouvement artistique, son parcours est unique et singulier, même s'il se réfère à plusieurs artistes qui nourrissent son œuvre.

Il est connu pour la diversité de ses outils (spatules, pinceaux, brosses, estompes, tracés directs, etc.), de ses formats, de ses styles.

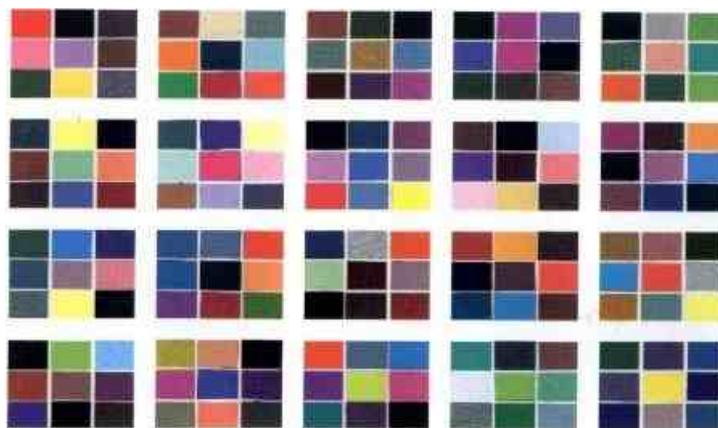
Il a réalisé des tableaux figuratifs (d'après des photographies personnelles ou anonymes, ou des images de presse) et abstraits.

Ces deux pratiques ne sont pas pour lui antinomiques. Cette hétérogénéité d'apparence montre l'objectif unique, toujours et sans cesse travaillé : la peinture.

Qu'une toile représente une femme et son enfant ou bien qu'elle soit simplement un enchevêtrement de couleurs, il s'agit toujours d'une peinture.

La diversité stylistique se retrouve aussi dans ses toiles abstraites : elles sont parfois très gestuelles, parfois très géométriques, comme dans les peintures de nuancier où l'agencement des couleurs est aléatoire et les teintes empruntées au domaine industriel.

Nuancier (9 couleurs) 1971
huile sur toile, 61 x 86 cm

Même si les œuvres de Richter sont formellement très différentes, des similitudes dans le procédé pictural sont visibles : l'utilisation par exemple du racloir dans les tableaux abstraits fait écho au floutage produit en diluant l'huile avec de la térébenthine frottée avec un chiffon sur les tableaux figuratifs produisant le même enchevêtrement des couleurs, ce « flou » pictural, comme on parle de flou photographique en peinture. Pour produire ses images, Richter projette une photographie sur la toile en réalisant volontairement une mise au point qui n'est pas nette.

Richter passe donc aisément du figuratif à l'abstrait, et produit parfois des œuvres à la frontière entre les deux catégories. Ainsi, *Vue d'une ville F*, qui vue de près, semble abstraite.

Vue d'une ville T., détail

Vue d'une ville F 1968

LE PROCESSUS D'ELABORATION

Dans les années 90, Gerhard Richter utilise à grande échelle une planche en bois pour étaler plusieurs couches de peinture fraîche qu'il racle ensuite à l'aide du racloir métallique, créant des jeux de superpositions de couleurs comme sous l'effet du hasard.

L'intervention d'un racloir métallique, qui va se généraliser à la fin des années 80, consiste à appliquer une couche de peinture fraîche, puis à la racle de manière à la détruire partiellement, tout en faisant apparaître quelques bribes de la strate qui se trouve en dessous.

Le racloir crée des phénomènes de transparence et permet à l'œil de s'enfoncer au cœur de la peinture.

Ces grandes toiles abstraites montrent donc ainsi leurs processus d'élaboration : le spectateur, en voyant l'œuvre peut imaginer comment elle a été réalisée. Grâce aux superpositions, on peut lire l'ordre des opérations.

Bouquet 2009, huile sur toile

Bouquet (détail)

CONCLUSION

Cage 1-6 est une œuvre majeure de Richter, un ensemble qui immerge le spectateur au cœur de sa peinture, grâce à ses grandes dimensions et son processus d'élaboration. Gerhard Richter alterne peinture figurative et abstraite, multiplie les recherches stylistiques, poursuivant ainsi au fil du temps ses cheminements, ses explorations passionnés de peintre.

http://www.dailymotion.com/video/xr8z4d_gerhard-richter-panorama-du-6-juin-au-24-septembre-2012_creation#.USYaZh1dDE0

<http://www.dailymotion.com/fr/relevance/search/richter+painting/1#video=xre7wg>