

L'histoire brève du collage en Arts plastiques :

Info : Attention, sur ce document, les commentaires sont volontairement simplifiés pour mieux comprendre rapidement l'évolution de l'architecture... Si vous poussez les études plus loin dans ce domaine, vous vous rendez compte que certains détails, à trop simplifier comme c'est le cas ici, ont tendance à être faux. En effet, l'idée que les arts évoluent lentement, de manière linéaire et ascendante n'est pas une réalité.

Avant le commencement, il y avait déjà ...

L'invention de la colle est en réalité très ancienne .

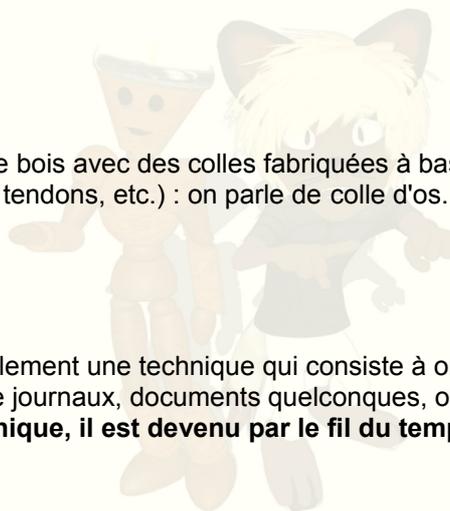
Le brai végétal est la plus ancienne colle utilisée par l'humanité. Il a été extrait de l'écorce de bouleau depuis au moins 200000 ans, et jusqu'à la fin de la Préhistoire. Les hommes de Néandertal fabriquent une sorte de colle végétale pour emmancher leurs outils (têtes de hache, de lance). Ce goudron obtenu à partir d'écorce de bouleau peut être obtenu par plusieurs méthodes sans qu'il soit nécessaire d'utiliser de pots en céramique ou de contrôler précisément la température.

Brai extrait du Bouleau

Dans l'Égypte antique, les ébénistes fixaient les pièces de bois avec des colles fabriquées à base de déchets de boucherie bouillis (sabots, cornes, os, peaux, tendons, etc.) : on parle de colle d'os.

Mais finalement le collage, c'est quoi ? C'est tout simplement une technique qui consiste à organiser un espace par combinaison d'éléments différents (extraits de journaux, documents quelconques, objets divers). **Le collage toutefois ne peut se résumer par une technique, il est devenu par le fil du temps un concept de création et une forme d'art.**

En littérature

Cet art implique d'abord un mode de collage des différents fragments de texte.

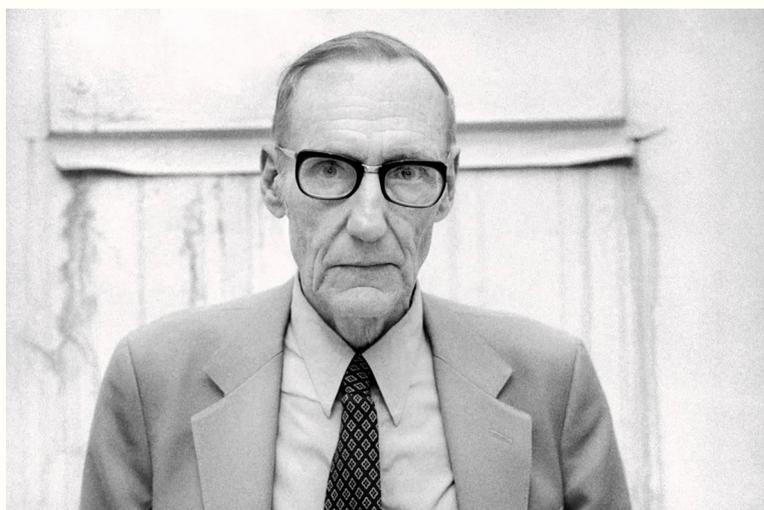
Le collage en littérature peut avoir mauvaise presse car on peut le considéré, ni plus ni moins, comme étant du plagiat (*cela est d'autant plus vrai si l'écrivain qui colle ne le fait qu'en juxtaposant les écrits de d'autres écrivains !*).

Il peut être aussi tout simplement être considéré comme étant une oeuvre de citations assumées d'auteurs si ces derniers sont cités dans le livre,

Il peut même être considéré comme un vrai travail de création. En effet, si l'écrivain qui colle superpose des couches de texte, qui vont parfois jusqu'à cacher des multiples couches textuelles dans le texte initial créant ainsi du non sens dans un premier temps lorsqu'on le lit puisqu'il n'y a plus ni chronologie ni cohérence : cela engendre une esthétique de la rupture et de la fragmentation qui peut questionner finalement l'art .

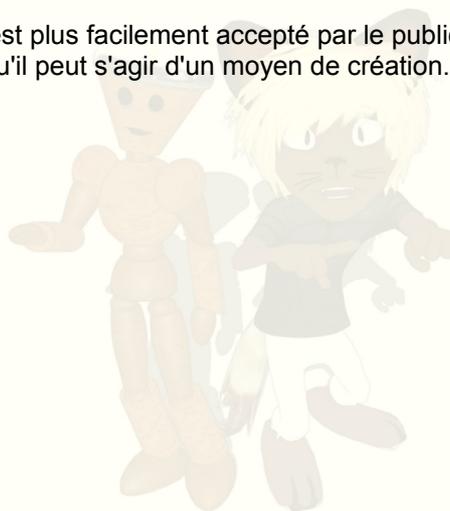
1960 – Le cut up

C'est **William S. Burroughs** qui invente au début des années 60 le **cut up** : technique consistant à couper différentes parties d'un texte et à les combiner pour reformer un nouvel écrit. Le cut up veut révéler l'inconscient de l'écriture par la découverte par accident d'un sens nouveau .

William S. Burroughs

Le collage en Arts plastiques ou le collage en musiques est plus facilement accepté par le public puisqu'il admet bien plus volontiers contrairement à la littérature qu'il peut s'agir d'un moyen de création.

En musiques, il existe deux types de collage :

1909 - Le collage de partitions

En 1909, l'américain **Charles Ives** imagine une œuvre faite en partie de collages, par des superpositions de mélodies existantes issues du folklore des Etats-Unis (gospel, fanfare, jazz, etc.)

Il compose **Les New England Holidays** en collant des partitions déjà existantes en elles, créant ainsi un nouveau morceau et demande à deux orchestres différents de jouer cette nouvelle composition ensuite soit les uns après les autres soit en même temps.

Pour l'anecdote, Charles Ives s'est inspiré de l'expérience d'avoir avec son père fait venir deux fanfares à la rencontre l'une de l'autre, puis de se placer au milieu pour apprécier le mélange produit: Il en ressortait l'impression d'un méli-mélo de plusieurs mélodies qui se chevauchent et de bouts de thèmes variés qui finissent dans une fusion explosive de l'ensemble.

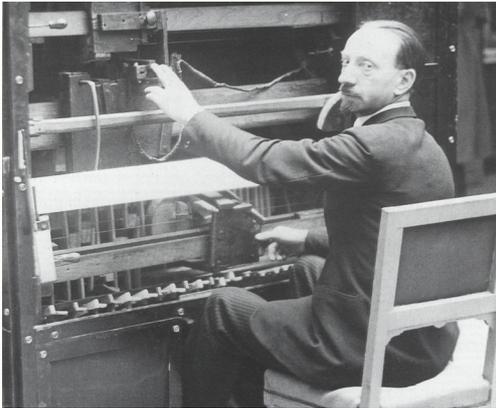

Charles Ives

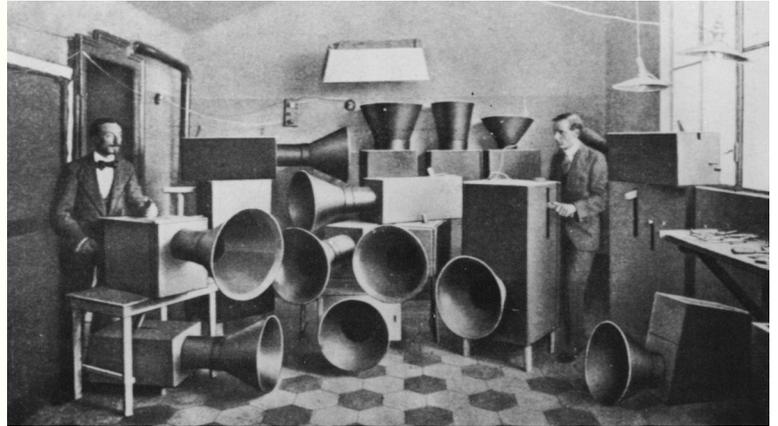

1950 - La musique concrète : (ou le collage de sons enregistrés)

Vers 1913, l'italien **Luigi Russolo** : Peintre et musicien issue du mouvement futuriste souhaite révolutionner la musique . Il invente avec Ugo Piatti des machines sonores baptisée « intonarumori » (Que l'on peut traduire en français par « joueur de bruits ») inspirés par la multiplication des machines dans la vie quotidienne. Il rédigea d'ailleurs un manifeste à ce sujet : *L'Art des bruits : manifeste futuriste* ,1913. *Ses inventions inspirera la création de la musique concrète.*

Luigi Russolo

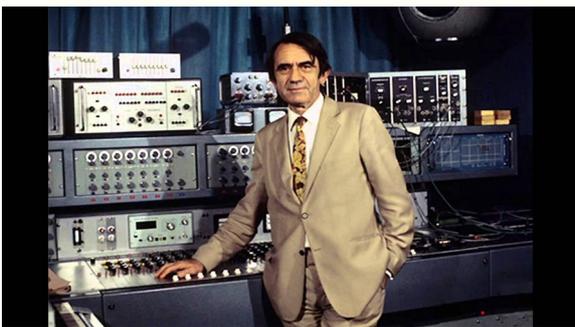

Luigi Russolo et Ugo Piatti et leur machines sonores intonarumori

C'est donc bien en 1950 que la musique concrète est créée par les français **Pierre Schaeffer** et **Pierre Henry**.

A partir de plusieurs sons enregistrés, **Pierre Schaeffer** et **Pierre Henry** agencent ces derniers pour pouvoir créer une nouvelle musique. Pour cela ils utilisent la technique du collage de bandes magnétiques en découpant au rasoir et remontant des bandes au ruban adhésif. Ce travail était très long et minutieux à réaliser.

Pour l'anecdote : **Psyché Rock** est le morceau de Pierre Henry et Michel Colombier sorti en 1967 extrait de l'album *Messe pour le temps présent* est le titre le plus connu de Pierre Henry. En effet ce morceau se compose de sons enregistrés de cloches, de flûte, cuivres et ensemble rock (guitare, basse, batterie) et de musique électronique a été repris dans de nombreux films tels que *Z* de Costa-Gavras ou encore et notamment est le générique de la série d'animation *Futurama* de Matt Groening, le créateur des *Simpson*.

Pierre Schaeffer

Pierre Henry

En Arts plastiques, il existe finalement plusieurs types d'arts du collage. Il convient de les distinguer entre elles.

La conséquence de ce nouveau type d'expression a changé radicalement notre conception de ce que pouvait être une œuvre d'art puisque depuis que le collage est admis comme un type d'art, l'artiste n'est plus obligé de tout créer de A à Z comme auparavant .

L'artiste est, depuis que le collage est art, plutôt celui qui trouve le contexte et celui qui met en scène pour exprimer des idées ... L'artiste n'est plus obligé de maîtriser les techniques de réalisation finalement. Si, par exemple, on ne sait pas dessiner, on peut découper et coller des dessins déjà imprimés sur un autre support pour pouvoir créer malgré tout.

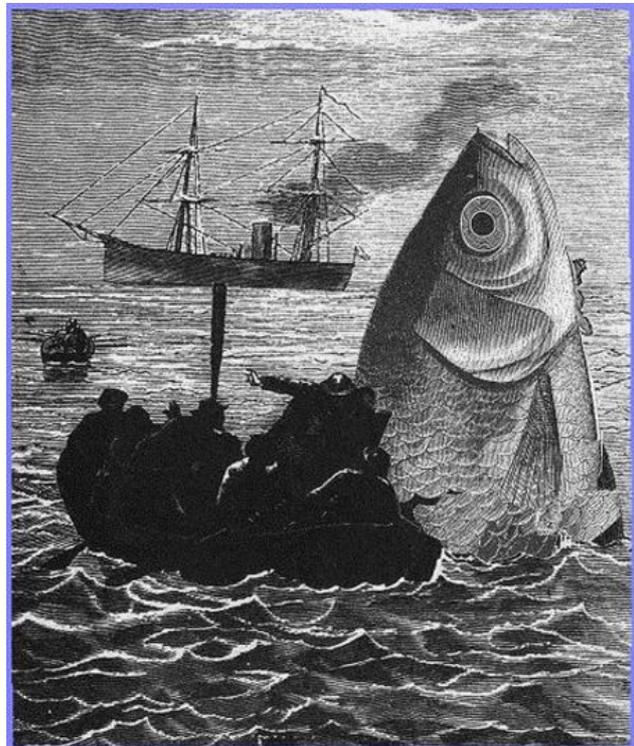
1910 – Le collage de dessin

En **1910**, le surréaliste **Max Ernst** invente le **collage de dessin** : à partir de plusieurs dessins, il recompose pour en créer une nouvelle image.

Pour l'anecdote, le collage de dessins existait depuis longtemps déjà puisque par exemple c'était le jeu préféré du roi Henri III (1551,1589) mais c'est vers les années 1920 que l'on a considéré cela comme pouvant être un art.

Max Ernst, photographie de 1929

Exemple de collage de dessins de Max Ernst issue du livre : plusieurs dessins en forment un nouveau.

1912 – Le collage d'objets sur une peinture

En **1912**, Pablo Picasso crée le collage en peinture qu'il invente le concept du **non artistique**. Alors que l'art se devait d'être précieux avec des matériaux nobles comme l'or ou le marbre, Picasso intègre des **matériaux pauvres** (*c'est à dire des matériaux de la vie de tous les jours comme du papier journal, du cartons, etc.*) dans ses peintures. Chaque matériau a des propriétés différentes et donc à sa manière peut exprimer de nouvelles idées...

Pablo Picasso

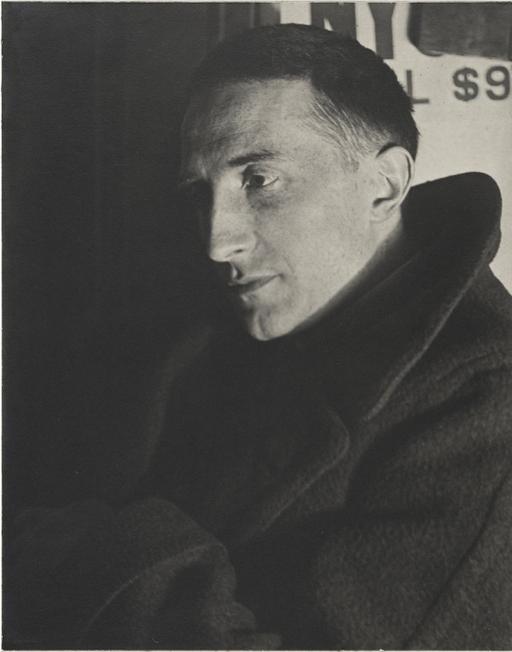

Nature morte à la chaise cannée (1912) de Picasso

Exemple de collage de Picasso : il colle le dossier d'une chaise, les lettres d'un journal et encadre son tableau par une corde.

1913 – Le premier Ready-made

Le Ready-made en 1913 par Marcel Duchamp : l'artiste prend un ou plusieurs objets déjà construits et change leurs contextes pour exprimer une nouvelle idée...

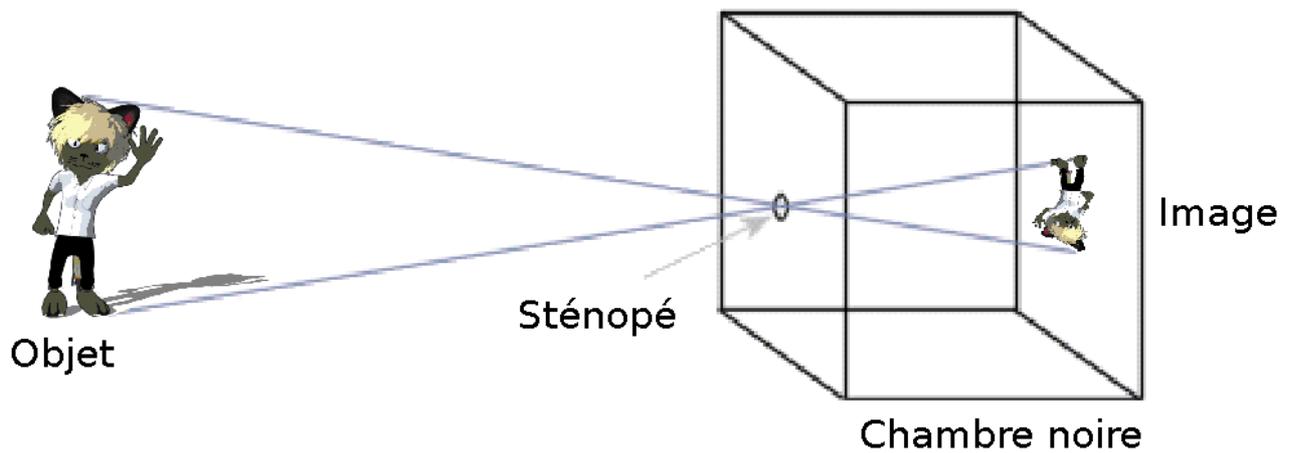
Marcel Duchamp, photographie de Man Ray en 1920

Exemple du premier ready-made du dadaïste Marcel Duchamp qui par provocation prend deux objets tout fait pour remettre en cause l'art : ici, il s'inspire du yin et du yang la roue noire étant le mouvement et le tabouret blanc: l'immobilité.

1916 – Le premier photomontage

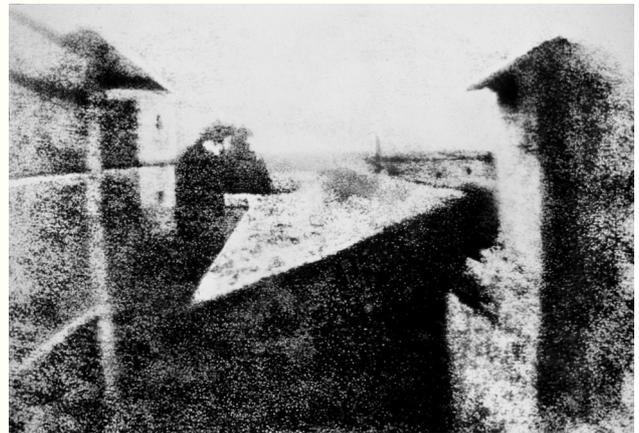
Il faut savoir déjà que la chambre noire qui existe depuis l'antiquité peut être considéré comme l'ancêtre des appareils photographiques. Elle est constituée par une boîte fermée, étanche à la lumière, dont une des faces est percée d'un très petit trou, le sténopé. L'image inversée d'un objet éclairé placé à l'extérieur devant le trou se forme sur la paroi opposée.

La création de la photographie est réalisé par Joseph Nicéphore Niépce en 1826. Il utilise pour cela une plaque d'étain et du bitume de Judée, provenant de l'asphalte des mines de Seyssel (Ain). Le temps de pose avait dû être de plusieurs jours .

Joseph Nicéphore Niépce

*Vue de la fenêtre du domaine du Gras (1826)
de Joseph Nicéphore Niépce à Saint-Loup-de-Varenes
(Saône-et-Loire, Bourgogne, France).
Première photographie permanente jamais réalisée.*

Le procédé inventé par Niépce sera amélioré par **Louis Daguerre qui inventera le daguerréotype en 1839**. En effet, le procédé de Niépce restait peu performant (lenteur et complexité des différentes opérations, faible sensibilité de la substance sensible.), Daguerre réalise le premier procédé photographique suffisamment élaboré et fiable pour être commercialisé. Le daguerréotype est un procédé photographique qui a permis, pour la première fois, de fixer les images à l'aide d'eau chaude saturée en sel marin.

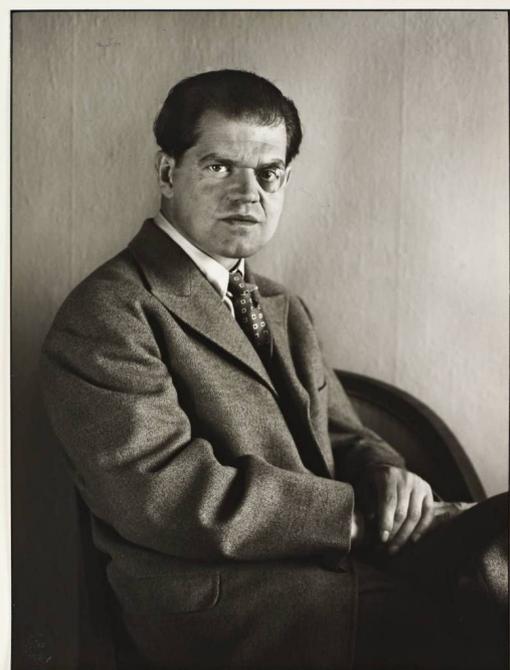
Louis Daguerre photographié par un daguerréotype

Daguerréotype

Le photomontage est inventé à la fois par les constructivistes russes et par Hausmann un artiste du mouvement Dadaïste français en 1916 et remet en cause l'image photographique car, depuis, on ne peut plus être jamais sûr de la véracité des images...

Le photomontage à l'époque consistait à coller plusieurs photos découpées sur un support et de reprendre une photo des photos collées. En développant la photo, ne voyant aucune trace de collage, l'illusion était parfaite contrairement à la technique du photo-collage où l'artiste laisse apparent volontairement par l'épaisseur des différentes photos et autres images que sa création est issue de plusieurs représentations différentes.

Raoul Hausmann

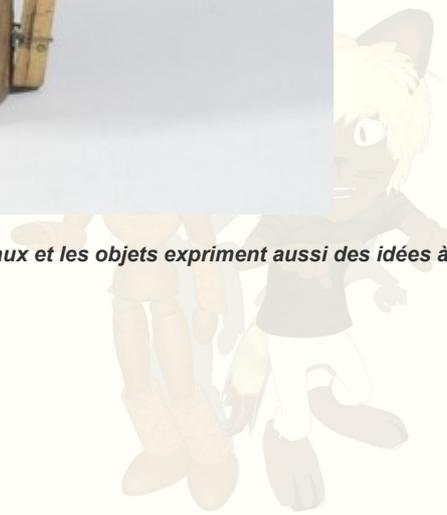
photomontage de Raoul Hausmann (1920)

1919 – Le premier assemblage d'objets sur une statue

L'**assemblage** d'objets en 1919 par le dadaïste Hausmann permet aussi aux volumes d'exprimer de nouvelles idées à travers le collage...

Exemple d'assemblage du dadaïste Raoul Hausmann : les matériaux et les objets expriment aussi des idées à travers divers symboles et leurs propres histoires ...

2/ Le concept du collage a permis une nouvelle idée de ce qu'on se faisait de l'artiste ! **L'artiste, en fait, ne fabrique plus forcément l'intégralité de son œuvre.** Il en découle **l'art conceptuel** en **1970** où l'artiste est celui qui donne uniquement de nouvelles idées à réaliser et à concevoir par les musées. Jamais il n'intervient directement sur l'œuvre créée...

Exemple de Joseph Kosuth qui a demandé au musée Pompidou de réaliser et mettre en œuvre ses idées : ici 3 représentations qu'on se fait de la chaise. L'artiste ne réalise plus rien lui-même dans l'art conceptuel...

Je me repose sur le droit de courtes citations pour les images diffusées sur ce document. En effet, ce dernier n'a pas été créé dans un but lucratif mais bel et bien dans le seul but d'informer et de partager l'amour des arts.

Si un des tenants droits d'une de ses images ne tenait pas à ce que son image soit dans de document, il suffit de m'adresser un mail à artsneko@laposte.net et je la retirerais dès la lecture de votre message.

Géris à la guitare grise