

Le collage : filiation historique par Corinne Bourdenet Vicairé Mise à jour 2017

La technique du collage est un moyen de repenser le rapport de l'art à la réalité. Il est le socle d'une nouvelle esthétique dont les effets ont profondément marqué notre culture visuelle contemporaine et perdurent aujourd'hui à travers les techniques du collage numérique.

<http://centreguenouvry.free.fr/collageweb1.htm> : article et définition

<http://socio-anthropologie.revues.org/index120.html> : texte intégralement en ligne

« De l'usage du collage en art au XXe siècle » par Jean-Marc Lachaud

Plan

Ecart et décalage <http://socio-anthropologie.revues.org/120#tocto1n1>

Œuvres mosaïques <http://socio-anthropologie.revues.org/120#tocto1n2>

La question du sens <http://socio-anthropologie.revues.org/120#tocto1n3>

La question du métissage <http://socio-anthropologie.revues.org/120#tocto1n4>

Quand la technique du collage apparaît-elle ?

- **Les fonds dorés** : collage de feuilles d'or symbolisant le monde divin (espace réel était peint, l'espace divin était collé).

Icônes de la Vierge de Kazan.

Il en existe plusieurs versions.

Collages : fond d'or, pierres précieuses, dentelles.

- **Les maîtres des XIVe et XVe siècles intègrent à leurs tableaux d'inspiration religieuse des objets réels ou des matières étrangères, pierres précieuses, colliers, plaques d'or ou d'argent, adages ou inscriptions, pour accroître le caractère sacré de leurs œuvres.**
Au cours des siècles, les artistes de renom comme Gentile Bellini (1429-1507) ont été nombreux à avoir recours au découpage, à l'assemblage et au collage des matières.
- Placée au rang des **divertissements et « caprices »** du métier, cette technique est le *spiritus movens* des compositions fantastiques du maniériste milanais **Arcimboldo** (1527-1593). Dès la Renaissance, elle apparaissait dans la céramique d'un **Bernard Palissy** (plats de table en relief) et dans l'art décoratif (marqueteries) ; on la retrouve dans les gravures fantastiques du XVIIe siècle français (le Jardinier de la « série des métiers » **d'Abraham Bosse**). **Les auteurs des « natures mortes » du XVIIIe siècle - peintres et graveurs - s'amuse avec la juxtaposition inattendue d'objets insolites.** Nous connaissons aussi plusieurs gravures (**Portrait de Marie Leszcynska**, coll. Bibliothèque polonaise à Paris) qui sont rehaussées de broderies multicolores. Ce sont les premiers exemples du

collage au sens moderne du terme. Au XIXe siècle, l'Angleterre produit des médaillons gravés, « habillés » avec des tissus qui continuent la **tradition de réalisme hispano-napolitain des XVIe et XVIIe siècles**.

Toutefois, il s'agissait de créations conjoncturelles, marginales, non académique au regard de leur technique habituelle, et non d'une technique « pensée et méditée » telle qu'apparaîtra l'art du collage avec les mouvements avant-gardistes du XXe siècle.

Le collage n'est plus un simple artifice technique, mais devient mécanisme créateur.

- **Collage cubiste** : la « peinture-objet » pôle opposé de l'abstraction et de la « peinture-idée ».

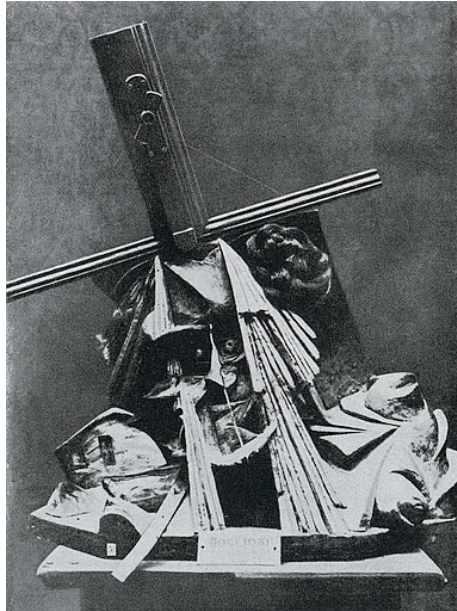
Le premier vrai collage cubiste est réalisé par **Picasso** dans sa *Nature morte à la chaise cannée* (1912) où il introduit de la toile cirée imprimée. Ces pièces de matière extra-picturale sont intégrées dans la composition du tableau peint en tant que « citations » de la réalité matérielle d'un objet. L'encadrement de la Chaise cannée avec une simple corde accentue son caractère d'objet concret.

Paris, mai 1912. Huile sur toile, collage d'une toile cirée et de papier, entourée d'une corde, 27 cm x 35 cm. Musée Picasso de Paris.

Les matériaux du quotidien entre dans l'œuvre, lui donne ses qualités plastiques (formes, couleurs, textures, signes...).

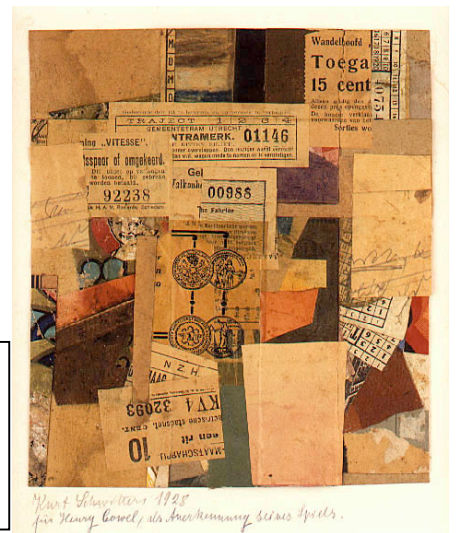
- Le **Manifeste futuriste**, publié à Paris en 1910, justifie les collages avant leur apparition. Les futuristes s'insurgent contre les « vieilles matières nobles » et préconisent l'utilisation de matières « banales », matières d'usage quotidien qui « assureront aux œuvres d'art un caractère indispensable d'actualité ». La *Fusion d'une tête et d'une fenêtre* (1911) d'**Umberto Boccioni** est la première mise en œuvre de ce manifeste (sculpture détruite, voir photo ci-dessous ; assemblage = collage en 3D) ; un vieux châssis de fenêtre est collé sur une tête de plâtre, une véritable mèche de cheveux anticipe l'esprit Dada. À partir de 1912, Boccioni utilise couramment du papier journal pour ses collages. En 1913, Severini ajoute au portrait de son ami Marinetti une vraie moustache. Ces œuvres conduisent tout naturellement à la surprenante métamorphose de la Joconde de Marcel Duchamp (1921). Elle procède directement de ce même esprit d'agression poétique par l'association insolite de deux réalités, incompatibles à première vue.

- Collage Dadaïste pour tourner la page du passé : Raoul Hausmann, Hannah Höch, Kurt Schwitters

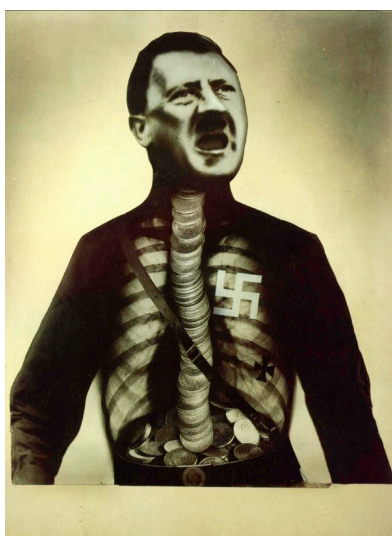

Raoul Hausmann, ABCD,
1923-1924
Encre de Chine, reproduction de
photographie et imprimés
découpés, collés sur papier, 40,4 x
28,2 cm
Centre Pompidou-Musée national
d'art moderne, Paris

Kurt Schwitters (1887–1948)
Untitled, 1928
Collage 18,4 x 17,1 cm
Collection Jasper Johns

- Collage comme technique critique : John Heartfield (photomontage), Otto Dix, Enrico Baj

John Heartfield,
Photomontage
**Adolf, le surhomme avale de l'or et recrache des
insanités,**
coll.Marco Pinkus, 1932

Otto Dix, *Le Marchand d'allumettes I*,
Huile sur toile et collage.
144 cm x 166 cm. Staatsgalerie,
Stuttgart, Allemagne.

Enrico Baj, *Un général dans l'intimité* 1920.
Studio Marconi, Milan, Italie. Il compose
ses tableaux avec des éléments les plus hétéroclites
comme des morceaux de verre, des écheveaux de
laine, de la toile à matelas, des cadrans de montre...

- Collage esthétique : Moholy Nagy voir la page sur la photoplastique : <http://www.art-pjm.com/photoplastique>
- Collage Surréaliste (poétique) : Max Ernst

Max Ernst. *Le Rossignol chinois*, 1920
Photomontage,
12,2 cm x 8,8 cm
Musée de Grenoble

- Collage pour parler du présent : Hamilton

Richard Hamilton (b. 1922)
"Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?"

Richard Hamilton

*Just what is it that makes today's homes so
different, so appealing ?*

*Qu'est- ce donc qui rend les foyers d'aujourd'hui si
différents et si attirants ?*

1956

26 cm x 24.8 cm, Kunsthalle Tübingen

- Un des plus féconds rénovateurs du collage des années cinquante, **Jean Dubuffet**, appelle ce facture du nom fort descriptif de « **matériologie** ». Ses collages, faits avec de la terre ou des ailes de papillons, possèdent le charme de la grande poésie picturale de Max Ernst et s'opposent à un monde déshumanisé par la civilisation mécanique. Ils sont assemblés en *Théâtres de Mémoire* (1975-1979). Voir le site du centre Pompidou dédié à cet artiste : <http://www.centrepompidou.fr/education/dossiers/DUBUFFET/index.html>

- **Collage post-opératoire : reconstruire après la déconstruction**
 - **Henri Matisse (gouaches découpées, collées)**

La Tristesse du roi, 1952
Papiers gouachés et découpés,
marouflés sur toile
292 x 386 cm
Succession H. Matisse

- **Jacques Villeglé : site officiel** <http://www.villegle.fr/>
- **Mimmo Rotella**

L'ange bleu, Dietrich
Circa 1990
Sérigraphie original et collage manuel, signée au crayon

- **Photocollage : dire plus que la réalité elle-même**
 - **David Hockney : panographie du portrait de sa mère**

La **panographie** est une technique photographique consistant à composer une image à l'aide de plusieurs photographies se chevauchant. Les panographies ressemblent souvent à des vues grand angle ou panoramiques. Leur caractéristique principale est l'absence de correction des chevauchements. La technique se rapproche du collage.

Ex : logiciel « Shape collage » ; le mode panoramique sur les appareils photo ; Exemple sur le site officiel de Calogero

- La peinture moderne devient à son tour objet de citation chez le peintre islandais, **Erro** : immenses peintures-collages.

Erro
Paysage alimentaire
201 x 303 cm
1964,
Moderna Museet de Stockholm

- **Collage matiériste : Antoni Tapiès** [exemple sur le site officiel de la fondation Tapiès](#) (site bilingue)
- **Combin-Painting de Rauschenberg** : dossier du centre Pompidou Paris <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Rauschenberg/ENS-rauschenberg.htm>
- **Collage et environnement : Pignon-Ernest** site officiel <http://www.pignon-ernest.com/> "Je crée l'empreinte de l'histoire" Ernest Pignon-Ernest avec Catherine Pont-Humbert émission "A voix nue" - France culture - Février 2007

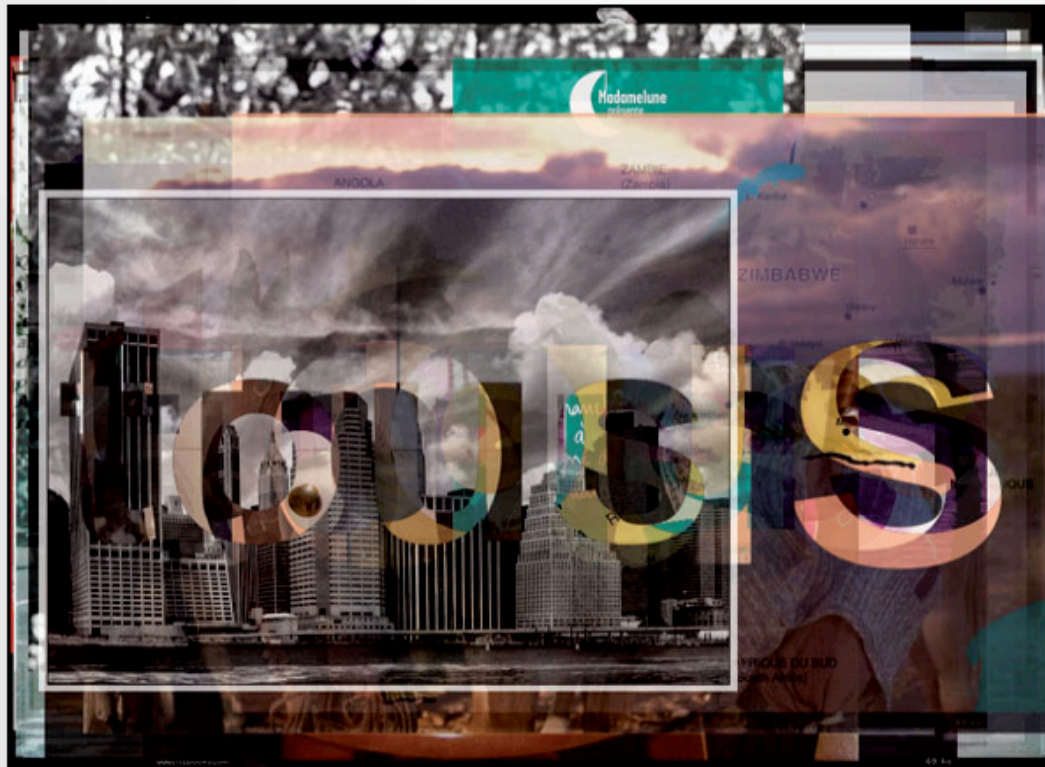
Les techniques numériques viennent faciliter cette technique : collages infinis, jamais définitifs, plus ou moins opaques, détournage des formes au pixel près...

- Mashups visuels ou combophotos de Stephen McMennamy (@smcmennamy instagram) <http://combophotos.squarespace.com/>
- Joseba Elorza <http://www.miraruido.com/>
- Nicolas Boillot : <http://www.fluate.net/>

Ne pas créer de nouvelles images mais utiliser le flux des images qui circulent déjà en ligne. Exemple de « **Mashup** » plastique.

Le monde est déjà plein d'images, à quoi bon en ajouter d'autres...
.urler permet simplement d'en vérifier l'étendue.
.urler est un dispositif conceptuel qui emprunte les voies du hasard.
.urler convertit les paroles en images, à moins qu'il ne s'agisse d'éprouver le pouvoir thaumaturgique des mots...

À l'origine, il s'agit de procéder à un "assemblage" poétique de logiciels, une mise en relation raccourcie entre un logiciel de reconnaissance vocale et un moteur de recherche sur internet. Le procédé s'exerce dans une logique à la fois performative et déceptive, dans la mesure où un lien sémantique peut s'établir (à tort ou à raison) entre les index sonores aléatoirement choisis et leurs équivalents visuels, produisant des relations de l'ordre de la métonymie, du contre sens...

"tous" (capture d'écran) – mai 2006

Collage numérique vidéo :

- **Antoni Muntadas** (né en 1942) dont le travail a pour objet les problèmes politiques et sociaux de notre époque. Il travaille sur différents médias dont la vidéo, la photographie, les installations.
Ex : On Translation: El Aplauso Bogota, 1999 <http://act.mit.edu/people/faculty/antoni-muntadas/#/work/>

Le collage dans la littérature

Le collage, inventé d'abord en littérature par Lautréamont dans sa phrase phare « *Beau (...) comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie !* »

Dès ses débuts, le collage est défendu par **Guillaume Apollinaire** qui, dans ses Chroniques d'art de 1913, déclare : « *Moi, je n'ai pas la crainte de l'art et je n'ai aucun préjugé touchant la matière des peintres. Les mosaïstes peignaient avec des marbres ou des bois en couleurs. On a mentionné un peintre italien qui peignait avec des matières fécales ; sous la Révolution française, quelqu'un peignait avec du sang. On peut peindre avec ce qu'on voudra, avec des pipes, des timbres-poste, des cartes postales ou à jouer, des candélabres, des morceaux de toile cirée, des faux cols, du papier peint, des journaux.* » Ces lignes ne sont pas seulement le témoignage d'un critique, mais aussi l'expression de l'attachement passionné du poète qui, le premier, tenta le collage littéraire. Dans son poème **Lundi, rue Christine** (1911), Apollinaire utilise la libre juxtaposition des mots qui forment une sorte de collage verbal. De même que le manifeste futuriste de Marinetti sur la littérature (mai 1912) réclame la « liberté des mots », les poètes russes Khlebnikov et Kruchenikh se lancent dès 1914 dans la poésie collagiste, poésie de libre association de fragments de phrases qui instaurent un nouvel ordre de réalité verbale subconsciente. Tout un ensemble de poésies écrites autour de 1917, et notamment les poésies-affiches de **Max Jacob**, reçoivent l'étiquette de « collages cubistes » et offrent une analogie évidente avec le procédé employé couramment dans les arts plastiques.

La technique du collage sera exploitée par les surréalistes fascinés par toute possibilité d'atteindre une réalité subconsciente qui puisse « détourner l'objet de son sens pour l'éveiller à une réalité nouvelle ». **Soupault** introduit le collage littéraire dans **L'Éducation sentimentale** et, avec les autres surréalistes, déclare que « les poésies d'Isidore Ducasse - Lautréamont - sont un immense monument élevé avec des collages ». En faisant l'éloge de cette technique, les surréalistes louent le moteur du mécanisme subconscient par lequel « paradoxalement, l'imprévu devient un élément de constance et de cohérence du récit ». Voir aussi la technique du **cadavre exquis**.

Le collage au cinéma

Au « collage-citation » littéraire s'ajoute le collage cinématographique de **Jean-Luc Godard**.

Dossier du centre Pompidou Paris sur le style de ce cinéaste : ruptures / collages / montage

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-godard/ENS-godard.htm#style>

Le collage moléculaire : statique et dynamique

Le collage moléculaire est une technique d'assemblage de deux matériaux qui connaît une utilisation croissante en micro-électronique et micro-technologie. Elle est basée sur l'adhésion spontanée de deux surfaces A et B indépendamment de leurs structures cristallines respectives et lorsque celle-ci sont suffisamment planes et peu rugueuses. Par exemple elle permet d'assembler un monocristal sur un autre, créant ainsi à l'interface un joint de grain macroscopique, ou encore elle permet de déposer sur un isolant amorphe tel que la silice, un monocristal de silicium, ce qui permet de fabriquer un substrat de type silicium sur isolant (SOI). En combinant rayonnement X et haute énergie et incidence rasante, nous avons déterminé les différences d'énergie d'adhésion pour différentes interfaces de collages. (Hydrophiles, Hydrophobes) en fonction des différents paramètres (nature du matériau, rugosité, exposition plasma).

Sources : sites internet indiqués et Encyclopædia Universalis