

Références et citations artistiques

Professeur : Bruno Marchand
Directeur pédagogique : Luca Ortelli
Maître EPFL : Alexandre Aviolat

Tout ce qu'on emprunte est vrai

Les notions de citation et de référence en architecture

Annexe : Références et citations artistiques

« “Ça me rappelle...” , “C’est comme...” , “Ou est-ce que j’ai vu ça avant ?” , “On voit clairement l’influence de...” , “Bigre ! Ça ressemble à...” . L’architecture a toujours été pleine de visions du passé. Un air de déjà-vu... Chaque jour, nous découvrons des projets qui en rappellent d’autres, souvent des versions antérieures de ce que l’on pensait être une réalisation propre et exclusive. Quelle déception ! Méthodologies similaires, enjeux culturels forts, esprit du temps, évolution des concepts, iconographie, etc., aboutissent à des images très “re-connaissables”. Un défaut dans la matrice, le résultat de la difficulté à créer quelque chose de totalement nouveau ou tout simplement l’évolution du genre ? »

« *Le déjeuner sur l'herbe* et *Olympia* ont sans doute été [...] les premiers tableaux de l'art européen qui constituent moins une réponse aux œuvres de Giorgione, de Raphaël et de Velázquez qu'une reconnaissance du rapport nouveau et substantiel de la peinture avec elle-même. Manet produisit des œuvres en relation consciente avec des tableaux antérieurs ou, plus précisément, avec cet aspect de la peinture qui demeure infiniment ouvert. Ils n'entendaient pas favoriser le regret - jeunesse perdue, absence de vigueur et déclin de l'invention - à travers lequel nous blâmons notre époque alexandrine, mais faire émerger un aspect essentiel de notre culture : chaque tableau appartient à la surface carrée et vaste de la peinture [...] »

Références artistiques

Raphaël. *Le Jugement de Pâris*, vers 1514-1518, gravure d'après l'original par Marcantonio Raimondi, Bibliothèque nationale de France, Cabinet des Estampes, Paris.

Titien, Giorgione. *Le Concert champêtre*, 1508-1509, huile sur toile, 105x136,5 cm, Musée du Louvre, Paris.

Manet, Edouard. *Le Déjeuner sur l'herbe*, 1862-63, huile sur toile, 208x264,5 cm, Musée d'Orsay, Paris.

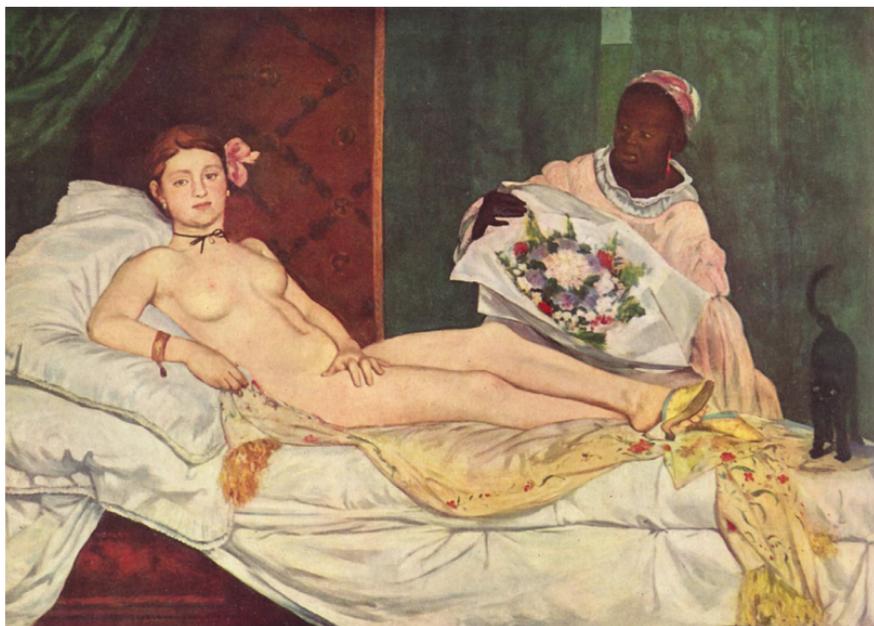
Picasso, Pablo, *Le Déjeuner sur l'herbe d'après Manet*, 27 février 1960, huile sur toile, Nahmad Gallery, Londres © Succession Picasso, 2008.

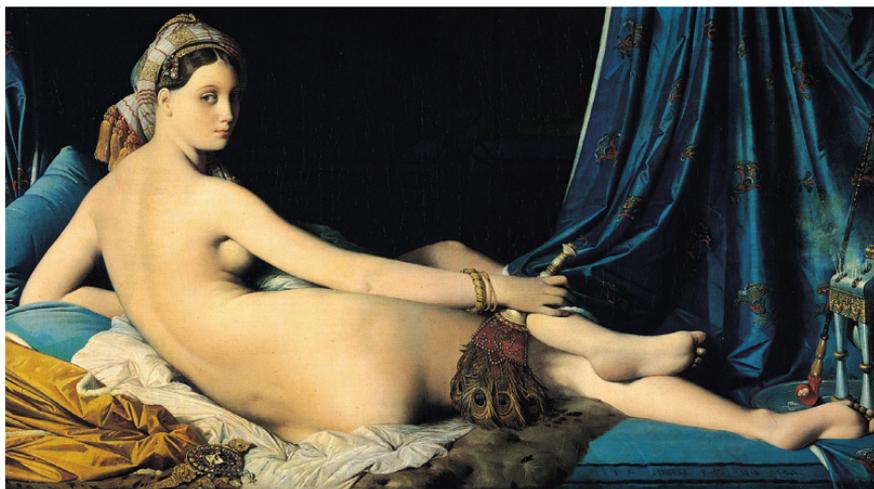
Picasso, Pablo, *Le Déjeuner sur l'herbe d'après Manet*, 3 mars-20 août 1960, huile sur toile, 130x195 cm, musée Picasso, Paris © Succession Picasso, 2008.

Titien, *La Vénus d'Urbino*, vers 1538, huile sur toile, 119x165 cm, Florence, Galerie des Offices.

Manet, Edouard, *Olympia*, 1863, huile sur toile, 130.5x191 cm,
Paris, Musée d'Orsay.

Ingres, Jean-Auguste-Dominique, *Grande Odalisque*, 1814, huile sur toile, 91x162 cm, Paris, Musée du Louvre.

Raysse, Martial, *Made in Japan, Grande Odalisque*, 1964, peinture acrylique, verre, mouche, passementerie en fibre synthétique, sur photographie marouflée sur toile 130x97 cm, Paris, Musée National d'Art Moderne.

De Vinci, Léonard, *La Cène*, 1494-98, tempera sur plâtre, 460x880 cm, Milan, Couvent Santa Maria delle Grazie, mur du réfectoire.

De Vinci, Léonard, *La Cène*, 1494-98, tempera sur plâtre, 460x880 cm, Milan, Couvent Santa Maria delle Grazie, mur du réfectoire.

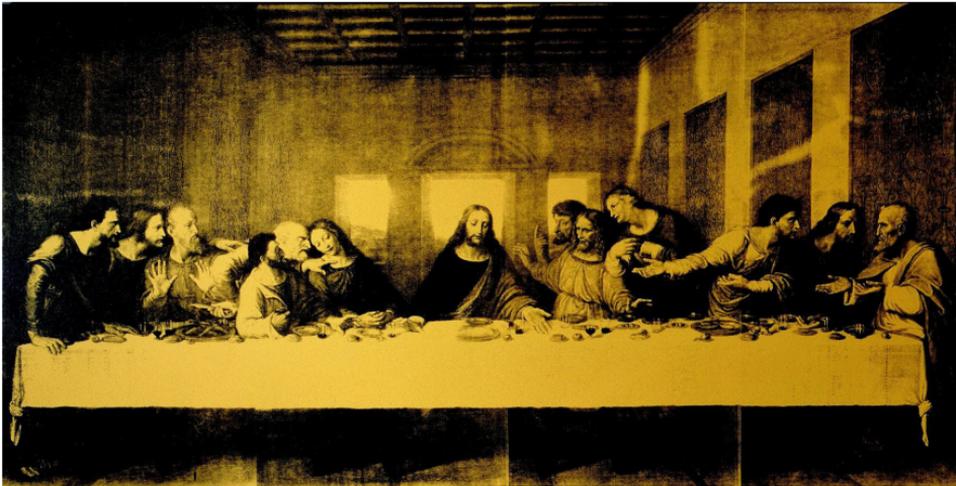
Photographie de tournage de Bernard Benant pour le film *99F* de Jan Kounen, 2007.

Olivier Christinat, *Le Repas*, 1996, photographies.

Raoef Mamedov, *The Last Supper*, 1998, photographies contrecollées sur aluminium, polyptyque 5 pièces (détail), Courtesy Gallery Lilja Zakirova, Heusden, The Netherlands

Renee Cox. *Yo Mama's Last Supper* (Montage of five photographs of 12 men and a naked black woman [Cox's self portrait] posing Jesus), 1996, Sensation Exhibition, New York.

Andy Warhol, *Last Supper*, 1986, encre de sérigraphie sur polymère synthétique peint sur toile, 202x101 cm, Vivian Horan Fine Art, New York.

Rancinan, Gérard, *Métamorphosis IV, Big Supper*, Los Angeles, septembre 2008, photographie couleur, impression argentique montée sur plexiglas dans un cadre, 180x300 cm.

Rancinan, Gérard, *Métamorphosis IV, Big Supper*, Los Angeles, septembre 2008, photographie couleur, impression argentique montée sur plexiglas dans un cadre, 180x300 cm.

Velázquez Diego, *Las Meninas (Famille de Philippe IV)*, vers 1656, huile sur toile, 318x276 cm, Madrid, Museo del Prado.

Witkin, Joel-Peter, *Las Meninas (Self-Portrait after Velázquez)*, 1987, photographie en noir et blanc, 71x71 cm, Musée Reina Sofia, Madrid, Espagne.

Picasso, Pablo, *Les Menines*, 1957, huile sur toile, 160x130 cm, Barcelone, Musée Picasso.

Picasso, Pablo, *Les Menines*, 1957, huile sur toile, 194x260 cm, Barcelone, Musée Picasso.

Mantegna, Andrea, *Lamentation sur le Christ mort*, vers 1480-1506, détrempe sur toile, 68x81 cm, Milan, Pinacothèque de Brera.

Pras, Bernard, *Inventaire 96, Le Christ de Loudun*, 2009, Cibachrome sous Diasec, 160x120 cm, Bruxelles, Mazel Galerie, (photographie de l'installation anamorphique de vêtements dans la collégiale Sainte-Croix de Loudun).

Courbet, Gustave, *Le Désespéré*, 1843-45, huile sur toile, 45x54 cm, collection privée.

Pierre et Gilles, *Le Désespéré*, 2013, modèle Olivier Theyskens, photographie peinte à la main, diamètre 100 cm, Paris, Galerie Daniel Templon.

« Acte dynamique, la citation est une opération d'appropriation dont on peut décomposer les étapes en distinguant temps de sélection, de prélèvement, de transfert et d'intégration. D'abord détaché d'un premier contexte, isolé, littéralement découpé, le morceau choisi qu'est toute citation est ensuite ré-inséré dans la continuité d'un autre discours, dans le tissu d'un autre texte. [...] C'est pourquoi la citation picturale tient de la performance, dans tous les sens du terme : elle correspond à un acte et manifeste le désir de se mesurer à une autre réalisation, que ce soit pour lui rendre hommage ou la dépasser, pour la retranscrire ou la démonter. C'est encore pourquoi elle n'est pas une variation, transposition vague et superficielle d'un sujet ou d'un dispositif traité comme simple motif, mais sous-entend bien plutôt l'entente avec une façon de faire, l'intelligence de procédés et de particularités stylistiques, quitte à les reproduire pour mettre en valeur, par contraste ou opposition, sa propre facture. »

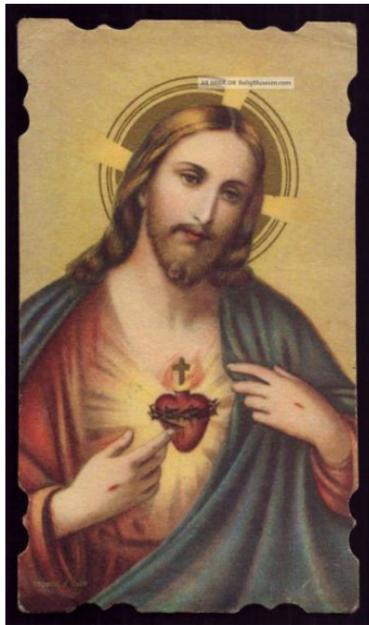
Citations artistiques

Caravage, *David et Goliath*, 1609-10, huile sur toile, 125x101 cm, Rome, Galerie Borghese.

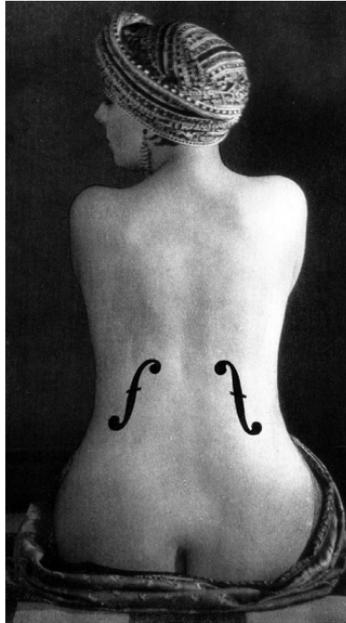
Ernest-Pignon-Ernest, *Naples*, 1988, photographies de sérigraphies dans la ville, Naples.

Bonella Fratelli, *This Sacred Heart of Jesus*, impression, 20.3x25.4 cm, Milan.

Letaris, *Iconic*, 2003, impression sérigraphique, 80x60 cm, 60x40 cm, 40x30 cm, Toulouse.

Man Ray, *Le Violon d'Ingres*, 1924, photographie noir et blanc, épreuve aux sels d'argent rehaussée à la mine de plomb et à l'encre de Chine et contrecollée sur papier, 29.6×22.7 cm, Paris, Musée National d'Art Moderne.

Castelbajac, Jean-Charles (de), *D'après Le Violon d'Ingres*, 2011, Collection prêt-à-porter Woman Ray, jupe en soie, photographie du défilé de la fashion-week Automne-Hiver 2011-2012 de Paris.

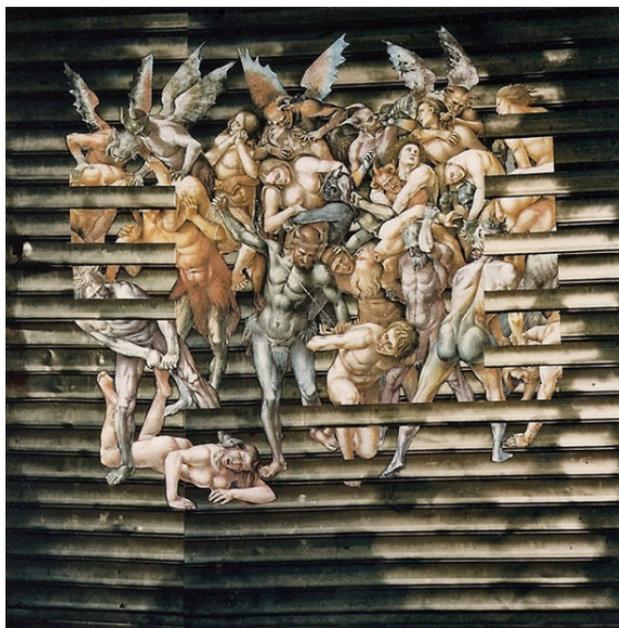
Man Ray, *Glass Tears*, 1930-1932, photographie noir et blanc, impression argentine, 22.9 × 29.8 cm, Los Angeles, J. Paul Getty Museum.

Castelbajac, Jean-Charles (de), *D'après Glass Tears*, 2011, Collection prêt-à-porter Woman Ray, robe en soie, photographie du défilé de la fashion-week Automne-Hiver 2011-2012 de Paris.

Signorelli, Luca, *Les Damnés (Jugement dernier)*, 1499-1502, détail des fresques du Jugement Dernier de la chapelle Saint-Brice, Cathédrale, Orvieto.

Kaplan Nomi, *Torment of the Damned (Brooklyn Illuminations)*, 1984-1987, photo-collage, 61x64 cm, Brooklyn, New York.

Peintre de Ménélas, *Œdipe, le Sphinx et Hermès*, vers 440 av. J.-C., stamnos attique à figures rouges, 34.5x26.4 cm, Paris, Musée du Louvre.

Andy Warhol, *Gold Marilyn Monroe*, 1962, sérigraphie, encre sérigraphique sur peinture polymère synthétique sur toile, 211.4x144.7 cm, MOMA, New York.

Millette, Richard, *Hydrie 13-3462 avec Gold Marilyn Monroe*, 1988, faïence et plâtre, 41.5x42.5x40 cm.

Bérénice Aubry
Énoncé Théorique
EPFL MA3
2019-2020