

Histoire des Arts 2012-13

ARTS PLASTIQUES

Thématique(s) travaillée(s) : « Arts et Société » --> Arts & Société de consommation.

CARTEL DE L'ŒUVRE :

Titre de l'objet d'étude : *Campbell's Soup Cans*

(en français : *Boîtes de soupe Campbell*), souvent appelée 32 boîtes de soupe Campbell.

Date de réalisation : 1962.

Auteur / Artiste : **Andy WARHOL (1928-1987)**

Descriptif : série de 32 toiles de 50,8 x 40,6 cm chacune.

Technique : peinture acrylique et liquitex peint en sérigraphie sur toile.

Lieu de conservation et d'exposition : MoMA (Museum of Modern Art), New York, Etats-Unis.

INTRODUCTION / PRÉSENTATION :

Faites une présentation rapide de votre objet d'étude en donnant rapidement les informations du cartel de l'œuvre, contextes historique et artistique, que vous développerez davantage dans l'exposé.

***Conseil** : maîtrisez votre intro, quitte à l'apprendre par cœur : c'est le début de votre exposé, or avec le stress le plus dur c'est de commencer l'oral, alors si vous êtes en « mode automatique » et que vous pouvez démarrer comme par réflexe, cela vous donnera le temps de vous mettre en confiance.*

Nous allons étudier une œuvre de l'artiste américain **Andy Warhol**, figure majeure du mouvement artistique du **Pop Art américain** qui apparaît au début des **années 1960**. Cette œuvre réalisée en 1962 s'intitule **Campbell's Soup Cans**, *Boîtes de soupe Campbell* en français, elle est aussi souvent appelée « 32 boîtes de soupes Campbell » car il s'agit de 32 petites peintures d'environ 51cm par 41 cm montrant chacune une variété (un goût) de soupe différente et que proposait la marque Campbell à l'époque.

N'hésitez pas à faire des phrases de transition explicite entre chaque partie afin de rendre clair le plan de votre exposé et pour que le jury sache bien où vous en êtes, par exemple :

Je vais maintenant passer à la première grande partie de mon exposé dans laquelle je vais d'abord vous parler de l'artiste Andy Warhol puis je situerai mon objet d'étude dans ses contextes historique et artistique.

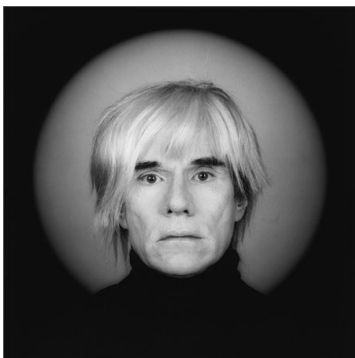
Pour vos transitions vous pouvez utiliser des termes comme : Au sujet de (l'auteur, de l'artiste), et maintenant (« je vais aborder telle partie de mon exposé »), Quant à, Pour, (exemple : « pour le contexte historique on retiendra les événements..... quant au contexte artistique il faut retenir que..... »), etc.

I - Autour de l'œuvre :

Attention : ne passez pas trop de temps sur cette partie car la plus importante est celle où vous décrivez et analysez l'objet d'étude, donc sélectionnez les informations que vous trouvez sur l'artiste et les contextes.

De même ne vous contentez surtout pas de ressortir un texte d'internet, wikipédia ou autre : faites le tri, reformulez, résumez ... Et quand vous tombez sur un mot ou une notion que vous ne connaissez pas, cherchez-en la définition : parlez de ce que vous avez compris !!

1) L'artiste Andy WARHOL :

Self-Portrait, 1966-67 © Andy Warhol

Self-Portrait, 1986 © Andy Warhol

Andy Warhol est né en 1928 à Pittsburgh en Pennsylvanie et mort à New York en 1987 à 59 ans.

Sa famille est originaire de Slovaquie et ses parents ont émigré aux États-Unis entre 1914 et 1921. Son père s'appelait Ondrej Varhol, nom qui a été américanisé en Andrew Warhola Sénior, d'où le vrai nom d'Andy Warhol : Andrew Warhola.

Enfance :

- Petit, Andy Warhol a une maladie qui l'oblige à rester souvent alité et auprès de sa mère avec laquelle il tisse alors un lien très fort. Pour s'occuper, Andy Warhol dessine, écoute la radio et collectionne des photographies de stars de cinéma. Il décrira plus tard cette période de sa vie comme déterminante dans son développement personnel et de ses goûts artistiques.
- Il fait 4 ans d'études artistiques entre 1945 et 1949, il y développe déjà une technique de dessin tamponné, donc d'une image répétée.

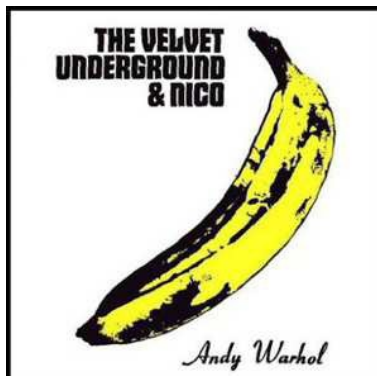
Années 1950 : Andy Warhol devient un illustrateur publicitaire reconnu.

- Après avoir obtenu son diplôme des Beaux Arts, il s'installe à New York l'été 1949, puis il travaille comme publicitaire dans des magazines de mode féminins (Glamour, Vogue, Harper's Bazaar), fait des croquis pour une marque de chaussures, décore les vitrines de grands magasins.
- En 1952 a lieu sa première exposition d'illustrations publicitaires dans une galerie new yorkaise, Andy Warhol a 24 ans.
- Il crée également des costumes pour une troupe de théâtre et c'est à ce moment qu'il porte une perruque blonde platine qui caractérisera son "personnage" d'artiste.
- Il reçoit des prix pour ses créations publicitaires.

Années 1960 : les premières œuvres.

- Andy Warhol réalise ses premiers tableaux inspirés de comics américains, il a la même idée que Roy Lichtenstein mais ce sera finalement ce dernier qui développera ce style.
- En 1962 ils participent à une exposition majeure du Pop Art puisqu'elle fait connaître ce mouvement artistique et en marque le succès aux Etats-Unis : *The New Realists (Les Nouveaux Réalistes)*, du nom du mouvement français le Nouveau Réalisme).
- C'est au début des années 1960 qu'il peint ses premières boîtes de soupes Campbell et ses *Dollars* (tableau où des dollars sont reproduits en série) ainsi que ses sérigraphies ayant pour sujet des stars américaines (Marilyn Monroe, Liz Taylor, Elvis Presley...)
- En 1964 il ouvre à New York un atelier artistique qu'il appelle **la Factory** (la Fabrique) :

La Factory, en plus d'être l'atelier où sont réalisées les sérigraphies d'Andy Warhol, sert également de galerie d'exposition, de studio de tournage, de photographies, de salle de concert (en particulier ceux du groupe de rock américain le *Velvet Underground* dont Warhol deviendra le producteur), mais c'est aussi le lieu de fêtes « people » réunissant le milieu underground et de jeunes riches de la jet set, et où la drogue circule librement.

Soirée à la Silver Factory

Andy Warhol est un artiste touche à tout : travail de peintre avec ses sérigraphies, producteur musical, cinéaste, il a même eu sa propre chaîne de télévision câblée.

Il a soutenu de jeunes artistes aujourd'hui célèbres : Jean-Michel Basquiat et Keith Haring. Avec sa Factory il associe l'image de l'artiste avec celle du Dandy organisateur de fêtes people.

Dès le début de sa carrière Andy Warhol s'intéresse à deux univers : la publicité commerciale et le monde artistique :

Pour lui ces 2 mondes ne sont pas opposés, il parle « d'art commercial » pour la publicité et de son envie de « terminer avec une entreprise d'art », ce que la Factory peut symboliser.

Beaucoup d'artistes travaillaient pour le monde publicitaire, c'était une source de revenus, mais ils le faisaient discrètement, car cela n'était pas considéré comme sérieux ou de qualité artistique pour le monde de l'art. Mais Andy Warhol était très connu en tant qu'illustrateur publicitaire, aussi il ne pouvait cacher ce travail publicitaire et le monde de l'art ne prenait pas trop au sérieux son travail artistique.

Warhol, plutôt que d'opposer ces deux mondes, eu l'idée de les réunir et adhère au Pop Art dont il sera l'artiste le plus connu. Il est considéré comme « **Pope of the Pop** » (le « Pape du Pop »).

Les thèmes de prédilection d'Andy Warhol sont :

-Les objets de consommation

-Les stars

-La mort

2) Contextes historique et artistique.

a) Contexte Historique : (voir vos cours d'Histoire en rapport avec les années 60-70-80)

Années 1950 :

Après la Seconde Guerre Mondiale, Europe en reconstruction.

Essor des Etats-Unis qui deviennent une puissance économique mondiale et dont la culture devient un modèle plus ou moins imposé mais en tout cas d'une influence forte.

Essor de la société de consommation, développement de la culture de masse avec la radio et la télévision que de plus en plus de foyers américains peuvent acquérir dans les années 1950-60.

Milieu des années 50 : début du mouvement Beatnik.

Mots-clés des événements marquants les trois décennies « Pop Art » d'Andy Warhol.

Années 1960 : Sixties

Guerre du Vietnam	Conflit meurtrier (1959 – 1975) auquel l'armée américaine a pris part, dans une logique anti-communiste (guerre froide). Cette guerre a impliqué plus de 3,5 millions de jeunes Américains et dégrada fortement l'image du pays.
Assassinat du président John F. Kennedy	Le 22 novembre 1963 à Dallas
Le premier pas sur la lune	Astronaute américain Neil Armstrong (mission Apollo 11), le 21 juillet 1969.
Festival de Woodstock	Festival musical emblématique de la culture hippie des années '60. 450 000 spectateurs en 4 jours (1969).
Naissance du mouvement hippie	Mouvement contestataire prônant paix, libération sexuelle et droits des minorités.
Essor de la musique folk, pop et du Rock 'n'roll	Bob Dylan, Joan Baez, Simon & Garfunkel, Beatles, Rolling Stones, Velvet Underground...

Années 1970 : Seventies

Chocs pétroliers	1973 et 1979, inflation du prix du pétrole
Scandale du Watergate	Affaire d'espionnage politique débouchant sur la démission du président Nixon (1972-74).
Accident de la centrale nucléaire de Three Miles Island (Pennsylvanie) et manifestations pacifiques	1979, protestation contre l'énergie nucléaire (concert No Nukes, Central Park à New York, 750 000 spectateurs)
Musique disco, rock psychédélique, reggae, hard rock, punk, etc.	John Travolta, Doors, Pink Floyd, Queen, Bob Marley, ...
Studio 54	heures de gloire de cette boîte de nuit new-yorkaise

Années 1980 : Eighties

Catastrophe de Tchernobyl	1986, accident nucléaire en Ukraine
Début de l'épidémie du sida	considéré comme le « cancer des gays »
Popularité croissante du pape Jean-Paul II	
Assassinat de John Lennon	8 décembre 1980 à New-York
Commercialisation de l'ordinateur personnel	Dès 1977
développement de la culture pop, funk, hip hop, rap	Succès mondial du chanteur pop Mickael Jackson, Madonna, Prince, James Brown, Run-DMC, ...

- Pour ma part je conseillerais de ne pas trop développer la partie sur le contexte historique car vous risquez de faire un oral d'Histoire or vous avez déjà une épreuve écrite au DNB, là il s'agit de l'Histoire des Arts... Cependant si votre objet d'étude est une œuvre politique (engagée ou de propagande) ou en lien direct avec des faits de société (par exemple des photographies documentaires), bien sûr il faut accorder plus d'importance au contexte historique.

- Il faut que vous sachiez situer dans le temps votre objet d'étude et savoir ce qui s'est passé à l'époque où il a été créé, mais attention, on ne vous demande pas de nous parler de tout ce qui s'est passé d'important dans le monde à cette époque mais seulement de nous parler de ce qui est en rapport avec votre objet d'étude, encore une fois, ce n'est pas un oral d'Histoire...

b) Contexte artistique : voir le document sur le Pop Art.

II Campbell's Soup Cans - Les boîtes de soupes Campbell **description / analyse.**

NB : selon l'objet d'étude choisi, vous aurez plus ou moins de choses à décrire et à analyser :

- parfois la description est simple, il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais il peut y avoir plus de choses à dire pour la signification (sur la portée sociale ou artistique, à ce moment il faut bien s'appuyer sur les contextes historique et/ou artistique).
- d'autres œuvres sont plus riches ou complexes que d'autre : par exemple le tableau Guernica de Picasso comporte beaucoup d'éléments à décrire et une symbolique riche à analyser...

On peut éventuellement répéter ce qu'on a dit en introduction afin de faire un rappel :

Cette œuvre réalisée en 1962 s'intitule *Campbell's Soup Cans*, elle est aussi souvent appelée « 32 boîtes de soupes Campbell » car il s'agit de 32 peintures d'environ 51 cm par 41 cm montrant chacune une variété de soupe différente que proposait la marque Campbell à l'époque.

Naissance de l'œuvre :

Comme Roy Lichtenstein a eu la même idée que lui (peindre des vignettes de comics), Warhol doit trouver un style bien à lui. Venant du monde publicitaire, utiliser comme visuels des objets issus de la société de consommation deviendra un de ses sujets principaux. Ainsi, pour sa première exposition en tant qu'artiste (et non illustrateur publicitaire) qui a lieu en juillet 1962 dans une galerie de Los Angeles, Warhol peint ses boîtes de conserve de soupes Campbell, ces boîtes deviendront un motif récurrent que Warhol représentera de nombreuses fois de façons différentes : boîtes neuves ou rouillées, avec l'étiquette déchirée, uniques ou en série, avec les couleurs originales ou réinventées...

Plusieurs hypothèses racontent comment l'idée de choisir pour sujet les boîtes de conserve des soupes Campbell serait venue à Andy Warhol, en voici deux :

- Andy Warhol aurait consommé régulièrement cet aliment : « Pendant 20 ans je crois, j'ai fait tous les jours le même repas, une boîte de potage Campbell et un sandwich » (d'autres versions du propos de l'artiste ajoute au repas une bouteille de Coca Cola). Cette déclaration de Warhol n'est peut-être pas à prendre au pied de la lettre, en effet l'artiste exprime plutôt ici la répétition quasi machinale que l'on trouve dans son travail.
- Une autre version raconte que l'idée lui aurait été donnée par une amie galeriste : alors qu'Andy Warhol cherchait à démarquer son travail des autres artistes émergents du Pop Art (Roy Lichtenstein et Jasper Johns en particulier), celle-ci lui aurait suggéré de peindre ce qu'il aimait le plus, Warhol aurait répondu « l'argent » et il eu ainsi l'idée de faire son tableau où un billet de dollars sont le motif répété ; elle lui aurait aussi conseillé de peindre « quelque chose que l'on voit tous les jours et quelque chose que tout le monde peut reconnaître. Quelque chose comme une boîte de soupe Campbell. »

Description et analyse :

NB : Pour cette partie il faut s'appuyer sur ce qui a été dit sur le Pop Art dans le document donné en classe (sur la désacralisation de l'œuvre), en fait dans ce cas-ci, il vaut mieux ne pas trop développer la partie sur le contexte artistique du Pop Art sinon on est amené à se répéter pour l'analyse de l'œuvre, c'est pourquoi je ne développe pas trop les commentaires d'analyse déjà évoqués dans ce document.

Le titre *Campbell's Soup Cans* est factuel : il indique simplement ce qui est représenté, il ne commente pas, il est neutre.

Le style : illustratif et réaliste au sens où Warhol représente les boîtes de soupe Campbell telles qu'elles sont (dans d'autres versions il en modifiera les couleurs).

Les couleurs : les couleurs rouge et blanc dominant, il y a un peu de doré pour le médaillon au centre et le lettrage du mot « soup ». Dans cette version, Warhol reprend les couleurs originales des conserves de soupe Campbell. Les boîtes sont représentées sur un fond blanc.

Le modelé des boîtes est très léger : ce qui nous donne la sensation du volume, de la tridimensionnalité (3D) de la boîte est l'ombre sur le couvercle, mais celle-ci est discrète, car le but est d'avoir une image plate, sans effet de relief. Cela simplifie l'image et lui donne un impact visuel plus marquant comme le sont des images publicitaires dont le but est d'attirer l'attention du spectateur-consommateur.

La taille : chaque toile mesure environ 51x41cm, la boîte de conserve n'est donc certainement pas représentée à taille réelle mais plus grande, ce qui lui donne de l'importance : un objet banal alimentaire, du quotidien, montré comme une œuvre d'art. Il faut rappeler ici l'influence de l'artiste du mouvement Dada (années 1920) Marcel Duchamp qui utilisa des objets préfabriqués pour les exposer en tant qu'œuvre.

La technique est celle de la sérigraphie : c'est un procédé d'impression qui permet de reproduire plusieurs fois la même image. Le plus souvent Andy Warhol choisissait une photographie parue dans un magazine, il choisissait la taille et les couleurs et la quantité de fois où serait reproduit l'image. En fait il rend le plus impersonnel possible son travail d'artiste.

L'œuvre n'est plus le résultat d'un savoir-faire artisanal, elle n'est plus directement de la main de l'artiste. Warhol met ainsi de la distance avec son œuvre.

Comme "encre", Warhol a utilisé de **la peinture acrylique** :

la peinture acrylique est obtenue en mélangeant des pigments de couleur avec des résines synthétiques et apparaît dans les années 1930, elle est utilisée au départ pour l'industrie automobile et les bâtiments.

Au début des années 1960 la marque Liquitex crée la peinture acrylique diluable à l'eau pour les artistes.

Ces techniques n'étaient alors pas considérées comme artistiques mais industrielles.

Le genre de la peinture est celui de la Nature morte (représentation d'aliments, d'objets du quotidien...), genre traditionnel de la peinture mais ici revisité par Warhol. Un autre artiste du Pop Art, Tom Wesselman, réalisa beaucoup de Nature Morte (Still Life en anglais).

Tout ces choix plastiques indiquent la volonté de neutralité, voire de banalité, le but n'est pas d'exprimer une émotion ou sa subjectivité, ni de donner une dimension spirituelle à l'œuvre, comme chez les expressionnistes abstraits.

Le travail d'Andy Warhol se veut impersonnel, pourtant son style a marqué le monde de l'art et celui de la publicité, et paradoxalement il est identifiable tout de suite.

En outre, dans le travail d'Andy Warhol, il n'y a pas particulièrement de critique de la société américaine, de la société de consommation comme chez d'autres artistes du Pop Art. Warhol aime les objets qu'offre la modernité, il les trouve « formidable ».

Il s'intéresse à l'image pour elle-même, à son pouvoir sur les gens, il s'intéresse à l'apparence des choses, à leur surface, ses œuvres n'ont pas de profondeur ou de sens caché, il le dit lui-même :

« Si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol, regardez simplement la surface de mes peintures, de mes films et de moi-même. Me voilà. Il n'y a rien dessous. »

Son intérêt pour le star system va également dans ce sens, ses portraits de stars célèbres deviennent à la mode, et les people du moment commandent leur portrait à Warhol. Le star system fabrique des icônes, des images, Warhol les reproduit avec son style (images simplifiées et en série, variations de couleurs, etc).

Andy Warhol admirateur des stars en devient lui-même une.

- **La disposition des toiles alignées, et la répétition du même motif, peuvent rappeler les produits dans les rayonnages des magasins.**

« Quand on y songe, les grands magasins sont un peu comme les musées. »

Photographie d'Andreas Gursky
(photographe allemand né en 1955)
C'est l'un des plus célèbres photographes contemporains, ses photos sont parmi les plus chères au monde comme celle-ci :
99 Cent II Diptychon
qui a été vendu plus de 3 millions de dollar.

Incroyable image illustrant les vertiges de la société de consommation, dans un magasin où tous les produits sont à 99 Cent.

Vous avez aussi vu cette image en cours d'Education Musicale.

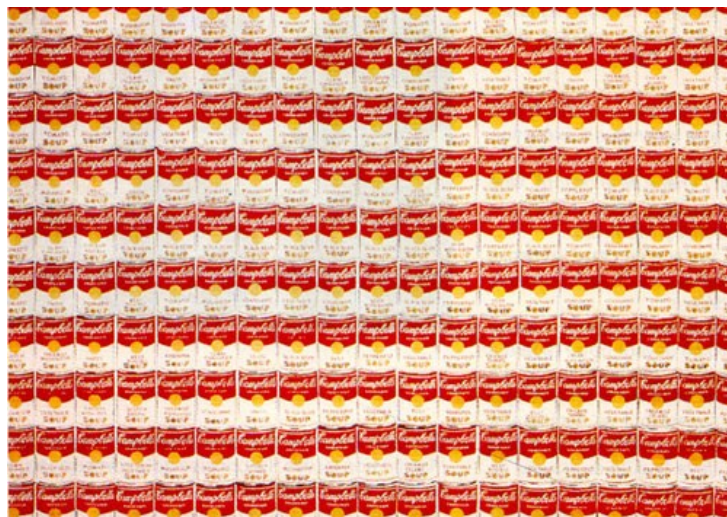

- **Un double répétition caractérise le travail d' Andy Warhol** : il répète le même motif dans un même tableau mais il répète également le tableau dont il fait des versions différentes où les couleurs, la taille et la quantité de répétition du motif varient. L'œuvre n'est plus unique.

« Plus on regarde exactement la même chose, plus elle perd tout son sens, et plus on se sent bien, avec la tête vide. »

Autres versions célèbres :

Les *200 Campbell Soup Can* (200 boîtes de soupes Campbell), peinture réalisée aussi en 1962 où le motif est répété sur une même toile faisant 163x254cm.

Réception de l'œuvre (accueil par le public, les critiques d'art) :

À ses débuts dans les années 1960, le Pop Art américain n'est pas bien perçu par le milieu artistique et les critiques se font acerbes : les artistes du Pop Art sont qualifiés de "new vulgarians" (les nouveaux vulgaires, ou parvenus) ou de simples « peintres d'enseignes » (publicitaires).

Après du public, le Pop Art suscite des réactions contradictoires, à la mode car nouveau est faisant parler de lui, mais il fait aussi scandale car il apparaît comme la simple tentative de recopier des objets manufacturés. Se pose la question du mérite et de l'intention des artistes à présenter comme des œuvres d'arts des représentations ayant pour modèles des objets commerciaux quelconque ou des images issues de la culture populaire (BD, cinéma) et à leur accorder ainsi de l'importance (cf ici l'influence de Marcel Duchamp...)

Certains reprochent à Andy Warhol de se contenter d'utiliser des images qu'il ne crée même pas, de les modifier à peine, de les reproduire en plusieurs exemplaires et de se faire beaucoup d'argent, rapprochant l'art d'un business comme un autre. Mais Warhol le dit lui-même : pour faire de l'argent est un art.

En tous cas les œuvres de Warhol ne laissent pas indifférents et la polémique autour du Pop Art (qui peut demeurer encore aujourd'hui : des personnes vous diront que « ce n'est pas de l'art » mais encore faut-il être sûr de la définition de l'art...) a permis à Warhol de se faire connaître à défaut d'avoir pu se faire beaucoup d'argent au début (car ensuite Andy Warhol fut un des artistes les plus côtés de son vivant).

Art et Société

On peut noter ici que les artistes n'hésitent pas à s'emparer et à utiliser des techniques nouvelles créées par leurs contemporains scientifiques, chimistes, etc... On retrouve par exemple cela en architecture : les architectures du XIXe siècle utilisant le métal (comme la Tour Eiffel) ou celles du Xxe utilisant le béton, sont permises grâce à des progrès technologiques.

De manière générale, contrairement au cliché de l'artiste retranché du monde pour créer, les artistes sont souvent très observateurs de leur époque : les sujets de leurs œuvres sont directement puisés dans leur époque (cf aussi les impressionnistes, les expressionnistes dont nous avons étudié les mouvements en 4e), leurs œuvres peuvent être considérées aussi comme un regard sur la société qui les entoure, que les artistes s'engagent et dénoncent une politique, des injustices sociales, des guerres (là nous sommes plus dans la Thématique « Art, Etats, Pouvoir » mais c'est aussi un positionnement de l'artiste dans une société), ou qu'ils utilisent des images issues de leur environnement quotidien comme le font les artistes du Pop Art (avec une critique du capitalisme ou non).