

HISTOIRE DES ARTS

CLASSE : 3ème

Période historique : XXème siècle

Moment choisi : les Trente Glorieuses

Thématique : « Arts, techniques, expressions »

Sujet : Comment l'hyperréalisme critique t-il la société américaine au XXème siècle ?

Domaines artistiques : Arts du visuel

Œuvre : SUPERMARKET LADY.

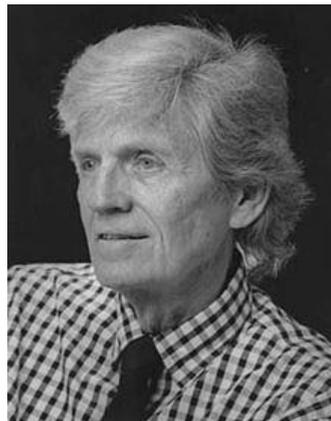

I. Identifier :

- **L'œuvre : son nom, sa catégorie Supermarket Lady ou Woman with a shopping Cart est une sculpture hyperréaliste réalisée en 1969.**
- **Format les sculptures que Duane Hanson réalise montrent des américains moyens de la vie quotidienne ou des gens défavorisés tels Elles ont la taille d'un adulte (à échelle 1 .Autrement dit : grandeur nature, taille réelle)**

Sculpture = œuvre en trois dimension que l'on peut regarder sous n'importe quel angle.

- **L'auteur : Duane Hanson : né en 1925 à Alexandria et décédé en 1996 à l'âge de 71 ans en Floride (Etats-Unis)**
- **Ces œuvres étonnantes ont fait de Duane Hanson le sculpteur réaliste le plus connu du XXème siècle.**

- **Situer dans le temps et dans l'espace : 1969**
- **Préciser le courant artistique ou littéraire : Hyperréalisme. Courant artistique de la peinture américaine. Les peintres travaillent d'après des photographies qu'ils prennent eux-mêmes ou qu'ils récupèrent dans des journaux ou des magazines. Ils utilisent la technique de la mise au carreau ou bien l'épidiascope (qui est un instrument servant à projeter et à agrandir un document) . Ils ont le souci presque maniaque de détail, la volonté de reproduire le réel à d'identique. Ils portent sur le monde dans leurs œuvres un regard quasiment clinique et évacuent toute dimension émotionnelle. Les hyperréalistes finissent par créer une image ambiguë, irréaliste à force de vouloir être ressemblante.**

II. Analyser :

Matériaux : comment sont faites ces sculptures ?

Duane Hanson découvre la résine de polyester durant un séjour en Allemagne, chez un ami sculpteur.

Il réalise des moulages de corps humains avec des bandes de silicones dans lesquelles il coule la résine de polyester.

Ce matériau permet des reproductions détaillées. Il peint ensuite à l'acrylique puis à l'huile ses mannequins de manière vériste (=fidèle), sans négliger aucun détail : couleur de la peau, bleu des veines, taches de rousseurs, rides, pilosité...il ajoute de vrais cheveux, des yeux de verre, des vêtements de circonstance et une foule d'accessoires. Duane Hanson accorde la plus grande importance aux vêtements de ses sculptures. Ce sont des effets personnels donnés par des modèles ou des pièces d'occasion qu'il choisit avec soin dans les friperies. Même de près, les personnages représentés ont presque l'air vivant.

- Décrire ce que je vois :
- identifier les éléments constitutifs de l'œuvre : couleurs, formes, personnages, bâtiments, décors (plan)
- donner les techniques de production des œuvres
 - Décrire ce que cela signifie
- signification
- engagement de l'auteur sur le sujet traité
- utilité du document, usages

Supermarket Lady est peut-être la sculpture la plus connue de Duane Hanson. Cette femme porte des bigoudis et fait des courses en chaussons. Elle pousse un caddie qui déborde de provisions en tous genres qui symbolise l'Amérique. L'embonpoint de son modèle représente l'opulence de cette société de consommation.

Contexte historique :

Dans les années 60 aux Etats-Unis, le contexte politique et social est agité. La guerre du Vietnam, les contestations étudiantes, les émeutes raciales et la criminalité urbaine émeuvent le pays.

Les artistes du Pop Art mettent en question les fausses promesses du rêve américain.

Duane Hanson choisit de travailler de façon réaliste et d'exprimer les préoccupations sociales. Il est séduit par les travaux de Georges Segal qui réalise des œuvres en plâtres moulées d'après de modèles vivants et par celle d'Edouard Kienholz qui souhaite, par son art, se mobiliser pour les faibles et les nécessiteux.

Dans les années 70, des créations des hyperréalistes comme Richard Estes et celles de Chuck Close attirent Hanson.

Le sculpteur retrouve dans leurs œuvres un traitement réaliste et une approche critique des événements sociaux. Duane Hanson a le désir de rendre plus attentif le public au travers de la société (travers= défauts, imperfections)

Démarche de l'artiste :

Ce qu'il exprime à travers son travail : il veut nous montrer l'Amérique telle qu'il la voit. Il ne nous présente pas le rêve américain : pas de star, d'acteurs ou de chanteurs qui brillent à Hollywood, mais des gens tels qu'ils existent (une femme de ménage, un serveur, des ouvriers...) Ce sont des gens que l'on rencontre tous les jours, dans la rue, au supermarché. Ils sont statufiés dans un épisode de leur vie. Le but de l'artiste est de critiquer le racisme, la pauvreté, les personnes maltraitées. Il réalise toujours ses sujets avec tact et compassion et met en scène leur fragilité, leur résignation et souvent leur désespoir.

Duane Hanson précise : : « Mon travail montre des gens qui sont dans un état assez désespéré. Je donne à voir le ras-le-bol, la fatigue, l'âge, la frustration. Ces gens ne peuvent pas entrer dans la compétition. Ils sont psychologiquement handicapés ».

« Pour moi, la résignation, le vide et la solitude de leur existence captent la véritable réalité de la vie de ces gens ».

III. Faire le lien ou donner un sens

- **Conclure en effectuant des rapprochements**
-avec d'autres œuvres étudiées en classe
-par rapport à ma culture personnelle.

DUANE HANSON

FAIRE LE LIEN

CHUCK CLOSE

Linda

Huile sur toile 1975 :76
23 x 17,8 cm

Mark

acrylique sur toile de 1978-79

Leslie

Huile sur toile 1973. Dimensions
184,2x144,8cm.

Sa démarche : Chuck Close peint des portraits hyperréalistes en noir et blanc puis en couleur à partir de 1971.
C'est la volonté de voir le monde tel qu'il est.

TONNY CRAGG

Artiste anglais né en 1949 à Liverpool.

Il collecte des objets qui ont été jetés (en plastique ou en bois), encore intacts ou en morceaux. Il regarde ces objets comme un archéologue de la vie moderne et s'étonne de ce que la société a produit, utilisé et fini par jeter.

Il trie ensuite ces objets de récupération par couleur et s'en sert pour réaliser ses œuvres : des mosaïques figuratives très colorées. Il fait généralement apparaître l'image, très simplifiée d'un objet usuel, du quotidien.

Ces mosaïques sont installées directement au sol ou collées sur les murs des galeries et des musées. De cette manière, le mur devient le support de l'œuvre qui n'est présentée que pour une durée déterminée.

Après l'exposition, il doit retirer son installation : son œuvre est éphémère. Seule la photographie gardera le souvenir de ses réalisations.

