

19/09 · 28/11/20

BRETAGNE

Inverse

Par Philippe Desloubières

DOSSIER
PÉDAGOGIQUE

Chers enseignants,
Chers éducateurs,
Chers animateurs,

Du 19 septembre au 28 novembre, le centre d'art Les 3 CHA accueille Philippe Desloubières, artiste sculpteur, qui propose d'investir la chapelle avec ses sculptures en partant des poutres et non du sol comme il le fait toujours !

Avec *Inverse*, il nous invite à (re)découvrir la sculpture dans une forme classique tout en questionnant sa place dans l'espace, au sol ou en suspension, grande ou petite ...

Dans ce dossier, nous vous proposons de découvrir le travail de Philippe Desloubières au travers de diverses thématiques tournant autour de la sculpture, de l'espace, de l'abstrait et du figuratif...

Nous vous souhaitons une belle découverte et une bonne lecture !

Avec toute notre reconnaissance,

Morgane TOUZEAU, médiatrice culturelle

Clémentine JULIEN, responsable et chargée de programmation

Philippe Desloubières

Biographie de l'artiste

Philippe Desloubières vit dans la Somme. Il travaille avec des feuilles d'acier formées, découpées, soudées, tel un tailleur. C'est en 2010 qu'il choisit l'acier corten comme matériau de prédilection. Il commence par réaliser la série de sculptures *Entre nous* qu'il associe ensuite au projet *Germination*. Ces deux séries représentent l'essentiel de son œuvre. Toutes les sculptures sont pensées les unes à la suite des autres dans une logique chronologique. À la base de son travail se trouvent des questionnements sur la forme, l'équilibre, la taille, les lignes, l'espace, la matière et son aspect brut, oxydé ou peint ... Une fois formées, en couleur, les sculptures affirment leur caractère ludique, lyrique, dynamique, laissées brutes, elles manifestent davantage leur matérialité et leur densité.

Le centre d'art lui a donné envie de repenser la sculpture. Avec *Inverse*, il va investir l'espace dans tous les sens avec ses formes sculptées ! Il s'agira de découvrir une pièce en suspension qui tel un oiseau vient troubler et enrichir l'espace créé par ses sœurs installées au sol et venant dialoguer avec elle.

L'installation *Inverse*

Quelques thèmes à aborder...

Un artiste de galerie

Philippe Desloubières est un artiste qui expose principalement ses œuvres dans des galeries.

Contrairement à un centre d'art, le rôle d'une **galerie** est d'exposer les œuvres afin qu'elles soient **vendues**. Le **marché de l'art** est une composante importante du milieu artistique contemporain. Dans ce marché, la cote des artistes, qui définit le prix de vente de leurs œuvres, est déterminée par les galeries, les marchands d'art et les collectionneurs. Les galeries jouent un **rôle d'intermédiaire** entre de potentiels acheteurs et des artistes. La présence en galerie n'est pas impérative pour être sur le marché de l'art, mais cela reste tout de même un circuit important pour rendre visible son travail et pour gagner en notoriété.

Philippe Desloubières est, par exemple, représenté de manière permanente dans deux galeries : Absolute Art Gallery en Belgique et Galerie Réjane Louin à Locquirec en Bretagne. À côté de cela, il expose bien évidemment dans des centres d'art, musées et jardins. Il avait d'ailleurs présenté deux œuvres lors de l'édition 2011 du *Jardin des arts* à Châteaubourg.

À l'inverse des galeries, dans un **centre d'art** comme Les 3 CHA, la **vente n'est pas l'objectif**. Il s'agit davantage pour les artistes de montrer un travail, pouvant rassembler plusieurs œuvres, pensé et scénographié avec un propos particulier.

Au centre d'art, la particularité est de présenter des **expositions *in situ***, c'est-à-dire que l'œuvre est pensée et réalisée sur mesure pour le lieu. Les artistes proposent des projets qui sont ensuite travaillés en concertation avec le/la directeur/trice. Ils ont souvent la liberté du sujet et de l'occupation de l'espace. Chaque artiste apporte ainsi sa vision dans la chapelle ce qui est souhaité par la directrice en lien avec le parti pris du centre d'art.

Toutes les œuvres posées au sol dans l'exposition *Inverse* n'ont pas été créées spécifiquement pour le centre d'art, elles font partie de la collection de l'artiste et des galeries. Cependant, le mobile qui est la pièce suspendue, est une production pour notre lieu. C'est par le dialogue entre les œuvres du sol et celles suspendues que Philippe Desloubières apporte sa vision sur le monument.

Exposition hors les murs de la galerie Réjane Louin,
Château du Nessay, Saint Briac sur mer, 2015

Germination 003, acier corten. H. 1.75.
Absolute Art Gallery

La sculpture et son évolution dans le temps : XIXème et XXème

L'évolution de la sculpture au XIXème siècle

Le néo-classicisme

Ce courant s'exprime principalement avec les commandes officielles du régime napoléonien, dans les **bas-reliefs, les bustes, les colonnes nationales** et les arcs de triomphe.

La sculpture romantique

La sculpture romantique émerge véritablement au Salon de 1831 avec le thème romantique et l'amour par excellence proposant une forte recherche d'expressivité.

L'éclectisme

L'éclectisme est le style en vogue sous le Second Empire et la Troisième République. Comme en architecture, il se caractérise par l'emprunt à différents styles du passé : Moyen Âge, Renaissance, néo-classicisme, **néo-baroque**.

Académisme

Adaptée à la statuaire monumentale et à la décoration architecturale, la sculpture académique se caractérise par le choix de sujets **allégoriques et patriotiques**.

Début XIXème

Début XXème

Réalisme

Ce courant symbolise le **traitement réaliste sans concession du corps représenté** dans tous ses détails. C'est aussi le moment de rendre hommage au monde du travail et de la paysannerie.

Impressionnisme

L'impressionnisme, courant pictural, trouve des équivalences dans la sculpture, par la **technique du modelé et le traitement spontané des surfaces**. Deux artistes venus de la peinture représentent cette tendance en sculpture, Edgar Degas et Auguste Renoir.

Symbolisme

Courant artistique d'origine littéraire, le symbolisme dans la sculpture est un mode d'expression. **Style empreint de liberté**, c'est principalement avec les hauts et bas-reliefs qu'il s'exprime. On le retrouve notamment, dans les monuments funéraires.

L'Art Nouveau

C'est un mouvement artistique qui s'appuie sur l'esthétique des **lignes courbes**. Il se caractérise par la **présence de rythmes, couleurs, ornementations inspirées de végétaux et animaux** qui introduisent du sensible dans le décor quotidien.

La sculpture moderne

Le **symbolisme et le réalisme**, sont considérés comme les inventeurs de la sculpture moderne.

La sculpture depuis le XXème siècle a pris de nouveaux tournants qui la distinguent des visions antérieures d'une sculpture dite académique. La sculpture, comme la peinture, étaient régies en grande partie par les commandes publiques ou privées, faisant donc appel à des codes bien spécifiques. Cet aspect est d'ailleurs toujours présent, mais la question de la **liberté du sujet et de la forme** des sculptures a évolué pour laisser place à l'initiative des artistes.

On expérimente alors la sculpture : **des nouveaux sujets émergent et les matériaux se multiplient**. Le matériau, sa taille ou son façonnage sont remis au centre. A partir du XXème siècle, on exalte les matériaux, leurs propriétés, leurs lignes, leurs volumes, leurs interactions avec l'environnement. Les matériaux classiques considérés nobles, comme le marbre et le bronze, font place aux **métaux en tout genre, au papier, au plastique, au silicone, au verre**. De nouveaux questionnements émergent : la présence du socle, l'équilibre des volumes, le rapport entre le plein et le vide, les ombres, le mouvement, l'espace ...

Philippe Desloubières s'inscrit dans cette vision contemporaine de la sculpture. Le matériau est essentiel dans son travail. Il a choisi l'**acier** car pour lui, aucun matériau n'a cette sensuelle densité. C'est une matière contraignante avec laquelle il opère un réel affrontement pour lui donner forme. D'un matériau rigide, il obtient des formes harmonieuses, douces et sereines. Dans sa démarche, "chaque sculpture est créée à la suite de l'autre, la réalisation de la première engage la forme de la suivante, comme des arrêts sur image dans l'ensemble d'un développement." (P. Desloubières)

Germination 022, acier peint, H. 3.50m, Jardin des Valloirs

Entre nous 012, acier corten, H. 3.00m, Absolute Art Gallery

Entre art abstrait et figuratif

En histoire de l'art, on peut opposer art abstrait et art figuratif.

L'**art abstrait** est un mouvement international qui a dominé tout le XXème siècle, en rupture avec la figuration. Il **ne représente plus la nature ou des sujets existants**, mais des formes et des couleurs pour elles-mêmes. Il s'agit de créer un nouveau langage en exaltant le matériau, les couleurs et les formes. Mais on peut tout à fait avoir une vision moins segmentée entre ces deux formes artistiques.

C'est ainsi que les sculptures de **Philippe Desloubières** puisent leurs formes dans la nature, dans le réel mais aussi dans le rêve. Elles s'inspirent de l'univers végétal pour capter l'harmonie et l'épanouissement de la nature (formes organiques) tout en déployant des formes pouvant faire référence à l'abstraction. Elles peuvent évoquer des espèces et des genres indéfinis : féminin, masculin, végétal et animal.

On est donc bien **entre l'abstrait et le figuratif, entre la fiction et la réalité** permettant aussi, à partir de la même forme, de pouvoir imaginer, visualiser des choses différentes.

Les œuvres présentes dans *Inverse* au centre d'art sont issues principalement des séries *Entre nous* et *Germination*. Elles rassemblent des sculptures qui évoquent des formes dans un rapport de dualité, des formes 'doubles ou complémentaires, fusionnelles ou opposées' et des formes en germination qui porte l'idée du (re)nouveau et du développement.

La sculpture dans l'espace

Philippe Desloubières repense la sculpture et sa place dans l'espace. Cette notion est devenue une composante essentielle. On se questionne sur la manière dont la sculpture va s'insérer en harmonie ou en contradiction. Le lieu d'emplacement devient alors très important dans la démarche de l'artiste.

En supprimant les socles, il s'agit déjà de reconnecter la sculpture avec le sol et de ne pas l'encombrer inutilement pour la laisser s'exprimer sur toute sa hauteur. A partir du moment où la sculpture descend de son socle, elle entre dans l'espace du spectateur pour venir résonner avec celui-ci. **"Leur taille de réalisation est importante, car selon l'échelle, les sculptures s'intègrent au contexte ou au contraire viennent perturber le point de vue. J'aime aussi quand mes sculptures arrivent telles des intruses dans le décor. La partie lourde se trouvant souvent en haut et reposant sur une mince tige ne fait qu'ajouter à l'anomalie, c'est un jeu d'équilibre arbitraire, comme la baguette de bois que l'on tente de garder droite sur le nez."** (P. Desloubières). Les lignes courbes des sculptures de Philippe Desloubières leur permettent de s'insérer dans l'espace sans le casser brutalement comme le font les lignes droites.

Pour *Inverse*, l'artiste explore pour la première fois un autre aspect de la sculpture et de son rapport à l'espace, **le mobile ou l'œuvre inversée**. Constituée de deux sculptures, cette pièce suspendue vient se positionner en inversion avec les œuvres placées au sol. L'espace de l'exposition est renversé.

Un mobile induit la possibilité d'une mise en mouvement naturelle ou mécanique ce qui ne sera pas le cas ici, notamment du fait du poids de la matière. Le mobile de l'artiste devient alors immobile.

Philippe Desloubières investira aussi certains espaces de la ville de Châteaugiron. **Deux œuvres seront visibles dans la cour du château, dans la cour de l'école La Pince Guerrière et celle de l'école Le Centaure**. La visibilité dans l'espace public et dans l'espace du quotidien est très importante pour diversifier les lieux de l'art au-delà des galeries, musées, centres d'art... Ces espaces peuvent être aussi des espaces d'art.

Fabrication du mobile, Atelier de Philippe Desloubières

Pour aller plus loin ensemble !

Après une visite de l'exposition, les enfants pourront appréhender un élément important des sculptures de Philippe Desloubières : **l'équilibre** !

Les enfants seront invités à expérimenter l'équilibre et plus précisément l'équilibre fragile avec leur corps, en s'inspirant des formes des sculptures dans le but d'atteindre la stabilité la plus longue possible.

Nous sommes curieux !

Suite à la visite, n'hésitez pas à nous faire parvenir les travaux que vous pourrez réaliser avec votre classe autour de l'exposition à l'adresse suivante : contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr