

VALÉRIE DUPONCHELLE @VDuponchelle
ENVOYÉE SPÉCIALE À NANTES (LOIRE-ATLANTIQUE)

Et soudain, l'hyper-réalisme est partout. En septembre dernier, le Musée Maillol a ouvert le feu à Paris avec « Hyper-réalisme. Ceci n'est pas un corps », sorte de train fantôme en quarantaine d'œuvres spectaculaires, de John DeAndrea à Erwin Wurm, de Maurizio Cattelan à Fabien Mérelle, plongées comme des monstres dans la pénombre du mystère. Toutes ces sculptures scrutaient le corps au plus près. Elles étaient souvent crues comme le sexe, la vanité, la vieillesse et la mort. La prestigieuse Fondation Beyeler de Bâle a renchéri en octobre en célébrant ses 25 ans, ses 100 expositions et ses 1000 événements culturels, de manière tout à fait iconoclaste. Elle a placé avec humour treize sculptures hyper-réalistes de l'artiste américain Duane Hanson (1925-1996) face à une centaine de ses chefs-d'œuvre. Un laveur de vitres, un jardinier sur son tracteur de jardin, une mère dépassée avec bébé et poussette, les enfants de l'artiste, très années 1970, face à Kandinsky, Monet, Giacometti, Max Ernst et le Douanier Rousseau ? Une métaphore directe du public et une mise en abyme très réussie de son jeune conservateur, Raphaël Bouvier. L'anniversaire fut joyeux.

Ce printemps, le Musée d'arts de Nantes propose « Hyper sensible », un autre regard sur ces sujets plus complexes et plus métaphysiques qu'on ne le croit. Un renversement des valeurs qui s'exprime par une analyse ouvertement intellectuelle, une certaine délicatesse, une approche pour ainsi dire pudique de sujets souvent dénués et un parcours tout en nuances dans son patio blanc. Là où l'hyper-réalisme faisait frémir d'horreur les adeptes du minimalisme, voici 30 œuvres de 11 artistes internationaux qui veulent vous faire réfléchir. « De la réalité, elles empruntent tout, sans apparente sélection : la couleur, la matière, les attributs, l'échelle. Cette description n'explique en rien, pourtant, le trouble dans lequel l'exposition nous plonge. Celui-ci semble provenir de la combinaison de deux mouvements contradictoires : la présence par l'illusionnisme parfait et l'antropomorphisme des sculptures et l'absence, par le caractère évidemment inerte, mort, des figures », souligne Sophie Lévy, directrice du Musée d'arts de Nantes et commissaire générale de l'exposition.

Nantes a été le premier musée français à acheter l'œuvre de Duane Hanson (1925-1996), le pionnier américain de l'hyper-réalisme dont les personnages portent sur leurs épaules la critique politique et sociale induite du « rêve américain ». Sa *Flea Market Lady* date de 1990 mais elle surprend toujours aujourd'hui par son acuité sociologique et son humanité. Le fait que ce soit le seul Duane Hanson des collections publiques françaises témoigne de la piétine considération dans laquelle on tenait alors ce courant trop humain pour être noble, trop figuratif à l'heure du règne minimaliste ou conceptuel. À Nantes, c'est grâce à

HYPERRÉALISME QUAND L'IMMOBILITÉ DE LA SCULPTURE SE TRANSFORME EN ART VIVANT

CETTE DISCIPLINE
ULTRAFIGURATIVE, LONGTEMPS
JUGÉE TROP FIDÈLE AU RÉEL
POUR ÊTRE NOBLE ET MUSÉALE,
CONNAÎT UN REGAIN D'AMOUR.
APRÈS LE MUSÉE MAILLOL
ET LA FONDATION BEYELER,
LE MUSÉE D'ARTS DE NANTES
PROPOSE DE NOUS FAIRE
RÉFLÉCHIR, AVEC « HYPER
SENSIBLE », EN METTANT
EN SCÈNE LE CORPS.

Pissenlits et Autres Herbes folles, de Tony Matelli (en haut à gauche), *Amber Reclining*, de John DeAndrea face au Josh, de Tony Matelli (au centre), une silhouette de Daniel Firman (en haut à droite) : le Musée d'arts de Nantes présente 30 œuvres de 11 artistes internationaux.

MUSÉE D'ARTS DE NANTES, PHOTO, C. CLOS, COURTESY CEYSSON & BÉNÉTIÈRE ET DANIEL FIRMAN, PHOTO AURELIEN MOLE/ADAGP, PARIS, 2023.

l'Estade Duane Hanson et la puissante galerie Gagosian que sont exposés sa *Cheerleader*, pom-pom girl adolescente et trop maquillée de 1988, et *Children Playing Game*, ses enfants jouant pour toujours sur un tapis sans grâce.

Puissance narrative

Révolution ? Sophie Lévy a choisi de citer le philosophe berlinois Walter Benjamin en prologue : « Sentir l'aura d'une chose, c'est lui conférer le pouvoir de lever les yeux » (Sur quelques thèmes baudelairiens, 1982). De fait, c'est avec tact et circonspection qu'« Hyper sensible » met en scène ce « langage non verbal » qu'est le corps. Les pissenlits et autres Herbes folles de l'artiste américain Tony Matelli, trompe-l'œil si chers aux collectionneurs, parsèment le chemin comme pour rappeler que « le vrai vient du faux », comme en poésie. C'est donc avec un certain recul et souvent en silence que le public découvre les silhouettes en mouvement stoppé net de l'artiste lyonnais Daniel Firman, les pèlerins cachés sous des couvertures de la Flamande Berlinde De Bruyckere, les êtres nus, comme Adam et Eve chassés du paradis, de John DeAndrea (né en 1941 à Denver), les angoissants *Bébés* de silicone de l'Autralien Sam Jinks ou la femme à genoux du Serbe Marc Sijan, sorte de déesse égyptienne contemporaine.

On avait pressenti ce nouveau regard sur l'hyper-réalisme à la dernière Biennale de Lyon, qui a consacré un espace immense aux installations figées dans le

gris de la pierre par l'artiste belge Hans Op de Beeck, rêveur né à Turnhout en 1969. Caravanes, fleurs, jouets, lac, poussette, vélos, lampions... Tous ces artefacts copiés sur le réel campaient un décor de film mélancolique et introspectif qui a saisi les festivaliers par sa puissance narrative. Avec « Silence & Résistance », le Musée de Flandre propose jusqu'au 3 septembre, à Cassel, dans le Nord, « Quand l'art de Hans Op de Beeck rencontre les maîtres flamands », soit une vingtaine de ses œuvres hyper-réalistes et contemporaines, figées dans l'instant et le gris, confrontées à la palette colorée des maîtres flamands des XVIe et XVIIe siècles. Sa danseuse de music-hall debassée et au repos, son étrange cavalier, torse nu, avec singe à l'épaule, sa vanité reconstituée en 3D avec le crâne, le verre, le citron, la grappe de raisin et le papillon, tout cela « questionne sur la finnalité des choses et de l'existence », comme la peinture vénérée du Siècle d'or hollandais.

« L'idée d'épuisement »

Il faut pour ce faire changer d'optique. Commissaire indépendante et esprit original, Caroline Smulders avait fort à faire, à Drawing Now, en mars, au Carreau du Temple, pour convaincre les amateurs de belles feuilles des bonnes intentions de l'artiste du pop californien Mel Ramos (1935-2018). Insistant sur le fait que sa femme fut son modèle privilégié, cette passionnée entendait faire valoir « le regard féministe sous-entendu » de ses pin-ups explicites surgissant d'une

banane épluchée, jusque-là regardées plutôt comme des gadgets sexy, adorés du marché américain et allemand (*Le Peintre et son modèle*, le plus cher de ses dessins, était à 70 000 euros, chez Patrice Trigano). En 2016, le MacLyon avait exposé « Mel Ramos : beautés familiales », suite à une donation d'Ernst Hilger, ami et collectionneur de l'artiste. Alors directeur du MacLyon, Thierry Raspail soulignait déjà « l'idée première d'épuisement d'un sujet, ici la pin-up, présente dans toutes les peintures de Mel Ramos, qui évoque cette époque où la publicité s'invite dans notre quotidien. Cette idée d'épuisement rappelle de toute évidence les portraits sérigraphiés d'Andy Warhol, artiste phare du pop art américain dont le travail réside dans la répétition d'un même sujet représenté ».

Il reste une frontière délicate entre sculpture et hyper-réalisme, genre qui garde une certaine décote d'un art mineur. Beaucoup des puristes, dont son galeriste Daniel Templem, s'étaient offusqués que le sculpteur américain George Segal (1924-2000), érudit proche d'Allan Kaprow, qui inventa des personnages mélancoliques plongés dans le plâtre et l'anonymat du monochrome, soit classé par les hyper-réalistes au Musée Maillol. De la même façon, le sculpteur australien Ron Mueck, né en 1950 à Melbourne, connu pour ses œuvres à l'échelle XXL, avait pris le contrôle de ses habitudes et de ses confrères en proposant une toute petite sculpture : *Untitled (Man in a Sheet)*, 1997, figurant un homme sans corps rempli dans un drap, bizarrerie sortie de la collection Olbricht, en Allemagne. Sollicite pour participer à « Hyper sensible », cet artiste réputé taciturne a décliné l'invitation. Il était pourtant en clôture de l'exposition magistrale de Laurence Bertrand Dorléac sur la nature morte, « Les Choses », au Musée du Louvre jusqu'au 23 janvier dernier, avec son énorme poulet à cuire suspendu par les pieds. Il reviendra, seul et en gloire, à la Fondation Cartier, à Paris, du 8 juin au 5 novembre.

« Pourquoi le regard, au-delà de l'intérêt pour la prouesse technique de la réalisation, est-il aussi fortement trouble ? Où se situe véritablement l'œuvre d'art ? Si ce n'est par son absolue immobilité, ne se suffit-elle pas ici une forme d'art vivant, à l'instar du théâtre qui, nous plaçant à distance de nous-mêmes, permet de nous regarder autrement ? », s'interroge Katell Jaffres, commissaire scientifique de l'exposition nantaise. Maître de l'étrange, Tony Matelli fait planer les corps en lévitation, voire tête en bas. En 2014, son *Sleepwalker* quasi nu, trivial et trop réaliste, avait semé la terreur sur le campus du Wellesley College, l'un des plus chics des États-Unis, réservé à son élite féminine en puissance. Avec une pédagogie exemplaire, le Musée d'arts de Nantes laisse sur les cimaises les cours d'histoire de l'art, ses courtants, ses acteurs, et la leçon de choses sur les techniques. Reste au visiteur la rencontre directe avec les œuvres. ■

« Hyper sensible. Un regard sur la sculpture hyper-réaliste », au Musée d'arts de Nantes (44), jusqu'au 3 septembre, Catalogue Silvana Editoriale/Nantes Métropole, 28 €.