

Les usages du miroir dans l'art

***Accumuler des objets
Répéter un module
Se donner des règles***

Dossier
pédagogique et documentaire
à destination des enseignants
porteurs du projet
« *Art au collège* »

Artiste intervenant : Alexandre Domini
Structure culturelle : Pavé dans la Mare
Commanditaire : Conseil Général du Doubs

réalisé par Rachel Verjus,
responsable du domaine arts plastiques - photographie
à la DAAC, rectorat de Besançon

Les usages du miroir dans l'art

Le miroir comme outil du peintre

- pour vérifier : Brunelleschi
- pour équilibrer les valeurs : le miroir de Claude est un miroir convexe gris dont se servaient les peintres pour voir leur peinture en petit format et réduite en échelle de gris, ce qui leur permettait d'en équilibrer les valeurs sans être distraits pas les couleurs. Il doit son nom à Claude Lorrain qui l'employait couramment.
- pour faire son portrait : Bonnard, Le Parmesan, etc.
- pour montrer la supériorité de la peinture dans sa rivalité avec la sculpture et son habilité technique : Titien
- qui lui permet de représenter ce qui n'est pas sous ses yeux :
 - o se peindre de dos, Vermeer

Le miroir, la perspective et l'espace de la mise en scène

- le miroir comme outil de vérification de la vraisemblance de l'espace représenté :
 - o Brunelleschi
- le miroir, champ et contre-champ, le regard mis en scène, le point de vue, mise en abime :
 - o Bonnard, Vermeer, Jan Van Eyck, Quentin Metsys, Velasquez, Manet, Jeff Wall, Cremonini
- miroir et anamorphose : déformer, reformer
 - o Le miroir comme multiplicateur des points de vue, le miroir qui démultiplie, fragmente la réalité : Picasso, Gris, Braque

Miroir et déconstruction

- le miroir comme medium de construction et de déconstruction de l'espace :
 - o Eclater le réel : Daniel Buren
 - o Révéler l'espace construit : Daniel Buren
- l'espace emprisonné, décomposé, multiplié à l'infini : Smithson
- les miroirs dissolvent les volumes : Robert Morris

Miroir et déformation

- les anamorphoses catoptriques
- le miroir convexe : le Parmesan, Escher
- les distorsions du photographe André Kertesz
- la surface réfléchissante d'un volume concave ou convexe en acier poli, Anish Kapoor
- la déformation comme source de création, miroir concave ou convexe :
 - o Distorsion : Kertesz

Miroir et beauté, le miroir et la mise en scène du corps

- le miroir de Vénus : Edvard Burne-Jones
- le psyché : Picasso
- le miroir comme objet de la toilette : Bonnard
- le jeu des regards : Le Tintoret

Le miroir comme symbole

- de la vue dans les allégories des sens
- dans les vanités
 - o le miroir comme symbole de la vanité de la beauté : Georges de La Tour
 - o le miroir comme symbole de la vanité de la peinture : Pieter Claez
- du passage
 - o vers la mort : Orphée, 1950, film de Cocteau
 - o *De l'autre côté du miroir*, Lewis Carroll
- de la connaissance, attribut du philosophe
- de la peinture : Titien
- du cinéma : Orson Welles

Le miroir comme double

- Narcisse : Le Caravage, Dali
- la symétrie : Caravage, Dali, Picasso, Buren, Cartier-Bresson
- autoportrait, le miroir comme outil d'observation : Johannes Gump, Le Parmesan

Le miroir comme qui révèle, dévoile, montre, ...

- l'identité : autoportrait
- la beauté, s'admirer, se mirer : Vénus, Narcisse
- la mort à venir : Lucas Furtenagel
- la face cachée, la laideur : John Heartfield, *M le Maudit* Fritz Lang
- la connaissance de soi : le miroir attribut du philosophe
- le hors champ du tableau : Velasquez
- la fragilité : Bacon
- le surnaturel, Francesca Woodman

Autres reflets :

- l'eau comme surface réfléchissante naturelle
 - o Narcisse, Le Caravage
 - o Le miroir de Vénus, Edvard Burne-Jone
 - o Cartier-Bresson
 - o Smithsonian, Spiral Jetty
- le miroir comme reflet du monde moderne
 - o la vitrine : Estes

Le miroir comme objet :

- Magritte, Schwitters, Lichtenstein, Lavier

Le miroir collé, le miroir présenté :

- le peintre Juan Gris colle de vrais fragments de miroir dans ses peintures cubistes : fragmentation de l'espace
- le Cyclope, Jean Tinguely : reflets, intégration et immatérialité, brillance et merveilleux
- le reflet du réel prend part à la narration induite par l'image représentée : Monory

Peindre sur le miroir

- peindre sur le miroir pour l'opacifier : Bertrand Lavier
- peindre la représentation sur un miroir : Pistoletto
- peindre derrière le miroir : Richter

Refléter l'espace réel

- inclure le réel à la narration de l'image : Monory
- à la représentation, introduire du mouvement, inclure le reflet du spectateur : Pistoletto
- intégrer le spectateur à l'objet du regard : Gerhard Richter
- dédoubler le lieu : Iain Baxter, Robert Smithson

Le miroir comme piège

- des corps et des regards : *La dame de Shanghai* ; Orson Welles
- des regards : Buren, Pistoletto
- par fascination : Anish Kapoor, Josiah McElheny
- le miroir qui trompe, reflets invraisemblables : Magritte

Une réflexion sur la perception visuelle

- interroger la place du regard : Dan Graham
- l'espace réfléchi : Robert Smithson

Miroir reflétés, reflets infinis : Quand un miroir en reflète un autre

- Michelangelo Pistoletto
- Josiah McElheny

Regarder le monde comme une peinture

- le regard de l'artiste : Penone se photographie portant des verres de contact "miroir"
- Perejaume et ses cartes postales miroir
- le miroir Claude, devenu à la mode dès le XVIIe siècle en Angleterre et qui permettait de regarder le paysage comme une peinture (miroir teinté en gris qui permet de réduire les couleurs à de simples contrastes de valeur)

Hans von Aachen *Flirt d'un couple avec un miroir, 1956* (autoportrait, Palette livre pour enfant.

Sources

Sites

<http://radicalart.info/nothing/mirrors/index.html>

<http://wodka.over-blog.com/categorie-878593.html>

Ouvrages :

Le miroir dans la peinture, une leçon pour le regard, tdc n°706, Centre de documentation pédagogique, CNDP

A travers le miroir de Bonnard à Buren, Musée de Rouen, Réunion des Musées Nationaux, Diffusion Seuil

Art minimal, Daniel Marzona, Taschen

50 espèces d'espaces, Réunion des Musées Nationaux

Histoire matérielle & immatérielle de l'art moderne, Florence de Méredieu, Bordas Cultures

tavoletta

Jan van Eyck

Vélasquez

Quentin Metsys

Brunelleschi

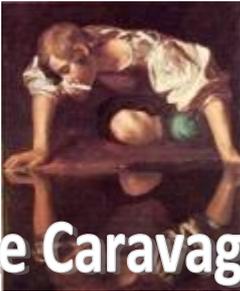
Vermeer

Manet

Picasso

Le Caravage

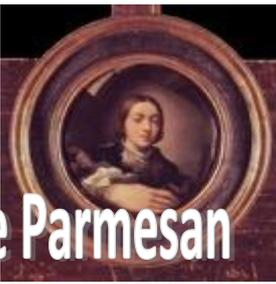
Dali

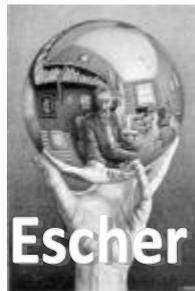
Jeff Wall

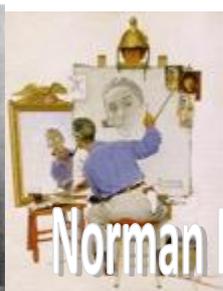
Georges de La Tour

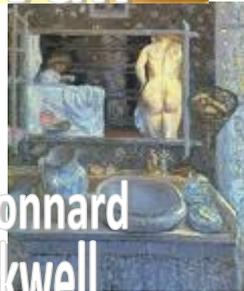
Le Parmesan

Escher

Norman Rockwell

Bonnard

Vélasquez

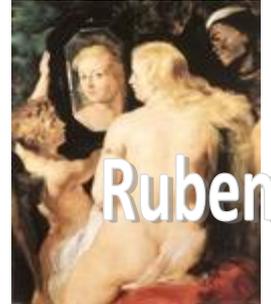
Johannes Gump

Magritte

Titien

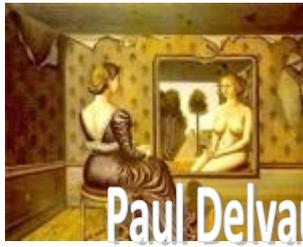
Rubens

Magritte

Paul Delvaux

Hans Memling

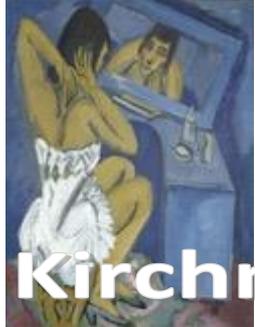
Le Tintoret

Lucas Furtenagel

Bacon

Kirchner

Titien

Pieter Claesz

Multiplier les points de vue et rivaliser avec la sculpture

Le Titien (1488/1490 Venise - 1576)
La femme au miroir, 1521-1515
Huile sur toile
99 x 76 cm
Musée du Louvre

Magritte

Faux miroir

René Magritte
Faux miroir, 1928
Matériaux : peinture à l'huile sur toile
Musée d'art moderne de New York

Reflets invraisemblables

Interroger la place du spectateur

« (...) Travaillant à la peinture à l'huile sur support de toile, l'effet du vernis brillant dont il recouvrait ses tableaux lui apparut refléter une autre réalité, celle du spectateur debout devant l'œuvre, la regardant et s'y observant de même que l'environnement de la salle d'exposition ou de l'atelier. Il choisit alors l'acier poli traité en miroir comme fond, sur lequel il pose l'image fixe d'un personnage plus ou moins anonyme, d'abord de papier vélin gommé, puis traitée en sérigraphie. Ce sont les Quadri Specchianti, ses Tableaux-miroirs, où il joue du dédoublement de l'image comme théâtre de la perception analytique. Le jeu successif des reflets dans le miroir de l'environnement et des regardeurs arpétant la salle, s'approchant de l'œuvre, provoque l'étonnement, puis la réflexion. Le temps et l'espace se télescopent sur la surface brillante, induisant une perte des repères qui ordinairement jalonnent notre vécu, mais qui se brouillent alors jusqu'au vertige. « L'œuvre est bidimensionnelle, puisque c'est un tableau avec une hauteur et une largeur ; elle a une profondeur qui suggère la tridimensionnalité ; elle est quadri-dimensionnelle car on a la vraie dimension du temps. Le temps est là tout entier : le passé, le présent, le futur. » (in entretien Michelangelo Pistoletto / Gilbert Perlein). (...) »

http://www.mamac-nice.org/francais/exposition_tempo/musee/pistoletto/index.html

Interroger la nature du regard

space privé et
utilise souvent
les tour à tour
l'expérience
ir, ..., autant
le brouille les
am interroge
ceptions mais
spectateur son

travail et en
bles. Ce qui

reconnaître,

s qui, de la
pes*, etc...),
s ordinaires.

reconnaître,

transmettre
quement aux
roir est liée,

u récepteur.
un écran de
mps ou dans

Art Moderne,

tout à fait

Dan Graham

Déformer

Le Parmesan

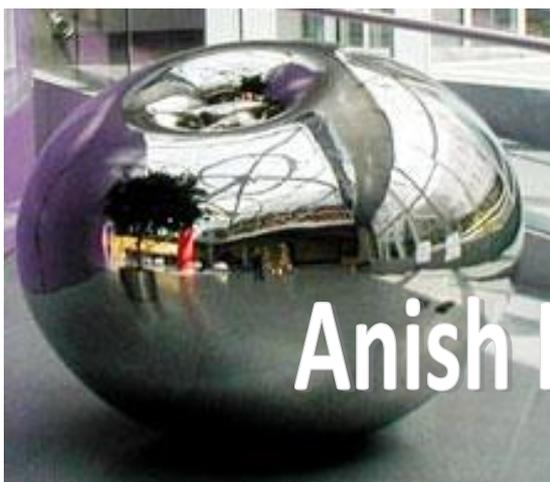

Kertesz

Distorsion
Kertesz

Anish Kapoor
Turning the World Inside Out, 1995

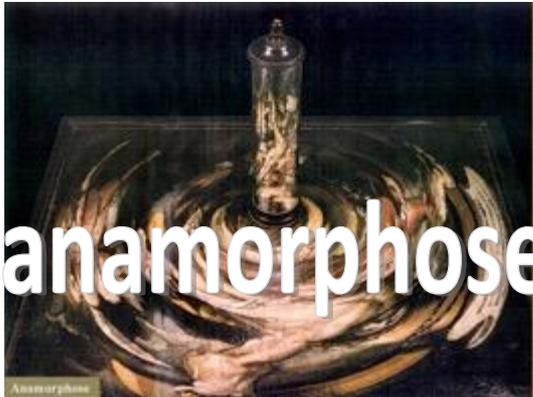
Anish Kapoor
Sans titre, 1997

Anish Kapoor

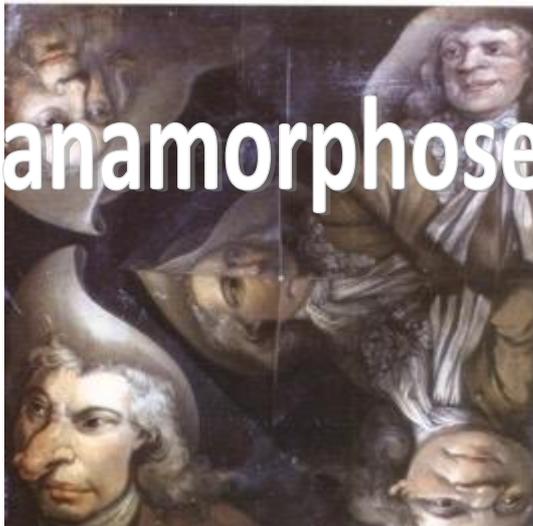

Reformer

Anamorphose

« L'anamorphose est une image déformée que l'œil ne peut redresser qu'à partir d'un point de vue unique ou bien par l'intermédiaire d'un miroir. Dans ce dernier cas, on parle d'anamorphose catoptrique. »

Henry Kettle (XVIIIe siècle)
Huile sur toile, 22,5 x 22,5 cm.
(Leyde, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie)

Anamorphose catoptrique pyramidale.

« La forme restituée dans le miroir résulte de l'association d'un quart de chacune des quatre images. Chaque quart est étiré progressivement en fonction de son éloignement par rapport à la surface du miroir. »

Autoportrait

Le miroir qui révèle

L'espace réfléchi

« Mirage No 1 se compose de neufs miroirs encadrés, dont la taille augmente d'un pied à un yard (30,5 x 91,5 cm), dans une progression régulière de trois pouces (7,6 cm). Les miroirs sont tous accrochés de gauche à droite à exactement un pouce (2,54 cm) au dessus du sol et réfléchissent l'espace dans lequel ils sont installés. L'ordre sériel des miroirs divise l'espace ainsi réfléchi, désorientent le spectateur en morcelant littéralement sa perception de l'espace et de soi-même. Ce travail sur la perception visuelle (...) annonce « Mirror Displacements » (1969/70), où les miroirs étaient installés à l'extérieur et réfléchissaient la nature, associant des matériaux nouveaux et durs à des matériaux trouvés et organiques. Avec ces reflets de miroir, Smithson commença également à se référer à des objets en dehors de l'espace de la sculpture (...). » Le placement des « neufs éléments de Mirage No 1 » prennent l'aspect d'une « progression cinématographique, image par image, du temps et de l'image qui est elle même produite par la réflexion de ce qui la précède ».

Source : Art minimal, Daniel Marzona, Taschen

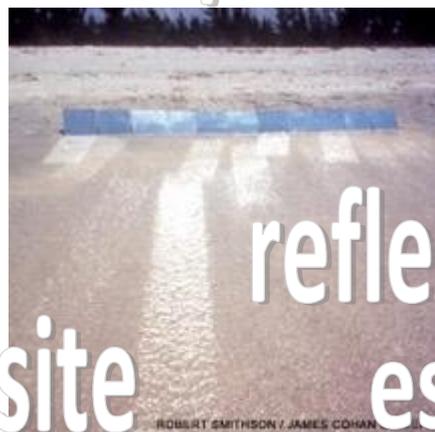
Les reflets démultiplient l'espace. La perception visuelle est brouillée par l'apparition successive ou simultanée d'un même espace. Les points de vue se multiplient. La décomposition spatiale est un thème prépondérant dans le travail photographique de l'artiste.

Les miroirs révèlent le site tout en le déformant, le mutilant. Les miroirs reflètent des instants éphémères que la photographie fixe sur le papier. La photographie ne renvoie qu'un moment furtif de l'espace ainsi reflété.

S'inspirant de certains aspects de la mythologie Maya, les Déplacements de miroirs (1969) opérés par Smithson dans le Yucatan, permettent aux différents éléments, ciel, terre, feuillages de s'interpénétrer.

morcellement ciel / terre

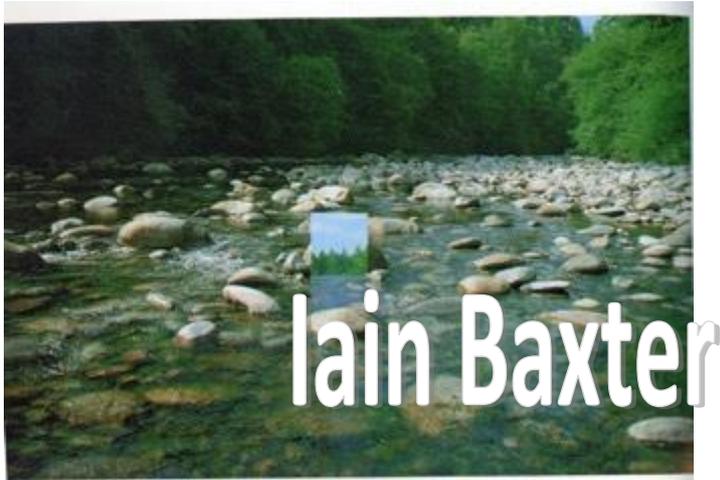
reflets
non site
espace reflété

déplacement

spirale

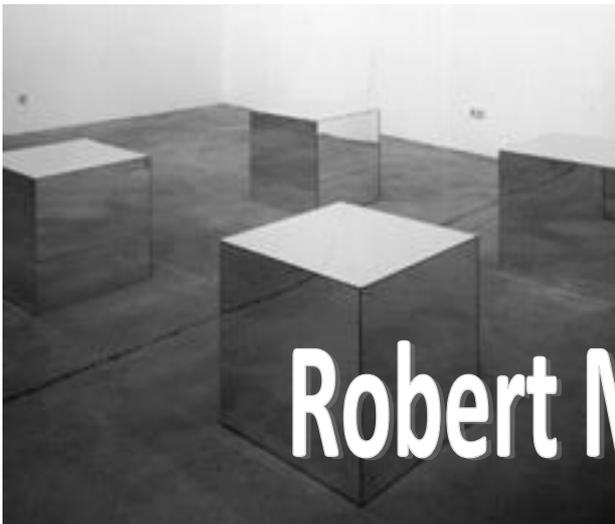
Dédoubler le lieu

Iain Baxter

N.E. Thing and Co (Iain Baxter), 1936
Reflected Landscape (Paysage en réflexion), 1968

les miroirs dissolvent les volumes

Robert Morris

Robert Morris
Untitled (Mirrored Cubes), 1965

Le miroir comme objet

support du collage

Schwitters

Magritte

sans reflet

Roy Lichtenstein
Mirror Nr. 1, 1969

transparence

Roy Lichtenstein
Mirror I, 1976

Bertrand Lavier

Le miroir est simplement recouvert d'une couche d'une épaisse couche de peinture qui reprend la couleur originelle de l'objet mais qui opacifie la surface réfléchissante. L'artiste joue de l'ambiguïté du statut de ce nouvel objet qu'il a ainsi créé :

- L'objet du quotidien reste théoriquement utilisable mais la peinture qui le recouvre opacifie la surface réfléchissante et le spectateur n'y trouvera pas son image.
- L'objet devient une peinture en raison de celle qui le recouvre.

L'artiste nous interroge sur le statut de l'œuvre d'art, sur l'objet, sa présentation et sa représentation.

Lavier

sans reflet

Lichtenstein

autoportrait

sans reflet

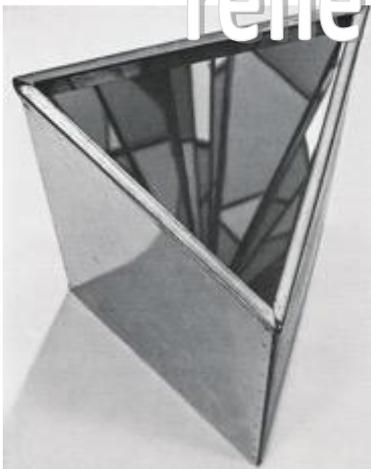
Le miroir en prison et piège

(The Shanghai Gesture) est un thriller américain d'Orson

dans une attraction foraine, un labyrinthe de miroirs. On voit s'effondrer plusieurs fois des images de [SEP] Quelques plans en seront repris par Woody Allen à Manhattan.

reflets démultipliés à l'infini

édres. « Placées l'une contre l'autre, ces miroirs ont au moins d'un mètre de haut. Les parois triangulaires qui, par leur disposition en étoile, convergent au point essentiel de l'œuvre. Ainsi l'effet est démultiplié à l'infini. »

Quand un miroir en reflète un autre

reflets infinis

Michelangelo Pistoletto
Metrocubo d'Infinito. 1965/1966

Michelangelo Pistoletto
Divisione, 1975-1979

Le Caravage

mise en abîme

Surfaces réfléchissantes naturelles

Edvard Burne-Jone

Le Caravage

Cartier-Bresson

La vitrine comme reflet de la modernité

Richard Estes

Déconstruire l'espace : éclater le regard

Le travail de Daniel Buren sur l'espace construit et déconstruit l'a amené à utiliser des miroirs dans son œuvre. Selon l'utilisation qui en est faite le miroir souligne la construction de l'espace, sa symétrie ou au contraire déconstruit cet espace en le morcelant.

Construire l'espace : révéler ses qualités formelles

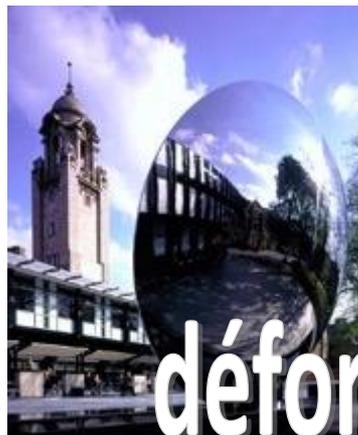

Réflexion concaves ou convexes

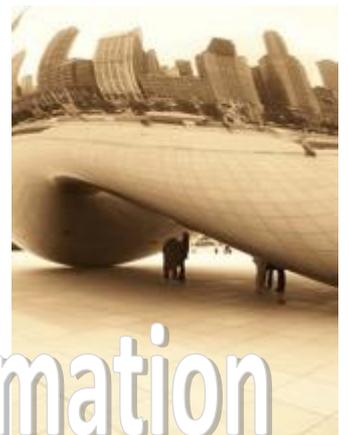
Anish Kapoor est un plasticien (principalement un sculpteur) britannique d'origine indienne né à Bombay en 1954. Il travaille sur des volumes dont la taille imposante et la beauté épurée mais aussi la réflexion de leur surface fascinent le spectateur. Ces surfaces réfléchissantes, concaves ou convexes, renvoient au spectateur une image déformée d'eux-mêmes et de l'espace environnant. Ses sculptures en acier poli interrogent le mécanisme de la vue, notre perception de l'espace et l'histoire de sa représentation. L'artiste joue de la dualité entre reflet et réalité. Ses œuvres renvoient non seulement une image étrangement déformée de la réalité mais leur surface elle-même, qui semble faite de lumière, intrigue. Elle appelle à être touchée. La lumière réfléchi par la surface dématérialise des volumes qui pèsent souvent une centaine de tonnes.

lumière réfléchi

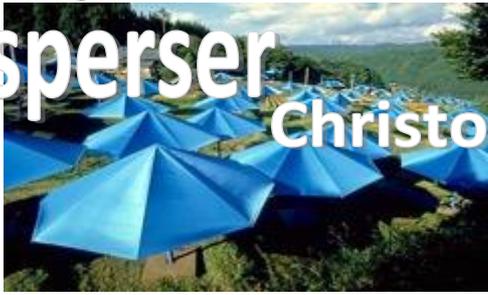
déformation

concave ou convexe

Objets

disperser

Christo

entasser

organiser

Tony Cragg

étaier

Warhol Andy

Tara Donovan

Jean-Pierre Raynaud

accumuler

aligner

détourner

Félix Gonzalez-Torres

juxtaposer

Arman

collectionner

superposer

Sylvie Fleury

Jean-Pierre Raynaud

Filliou

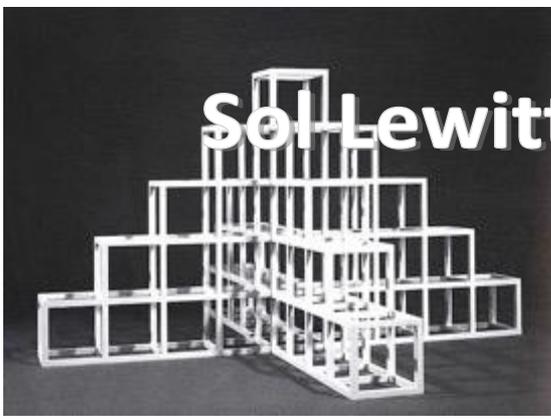

Warhol Andy

Tadashi Kawamata

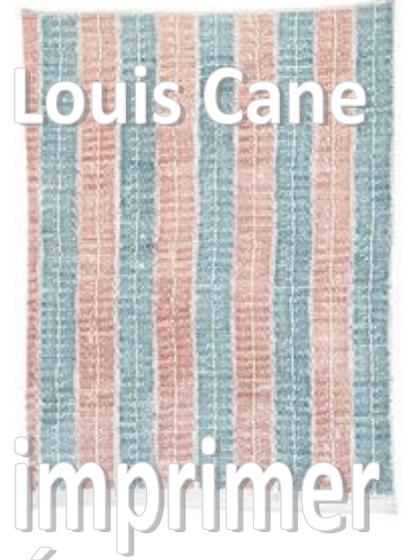

Sol Lewitt

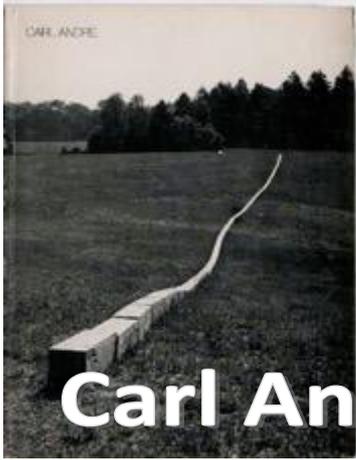
Opalka

compter

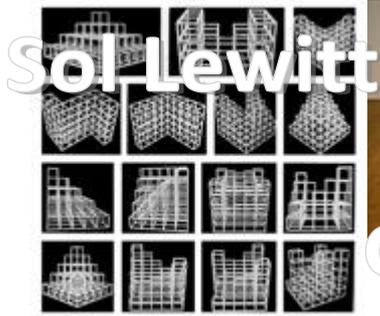

Louis Cane

imprimer

Carl André

Sol Lewitt

Carl André

Buren

Buren

Varier

répéter

accumuler

Arman

module

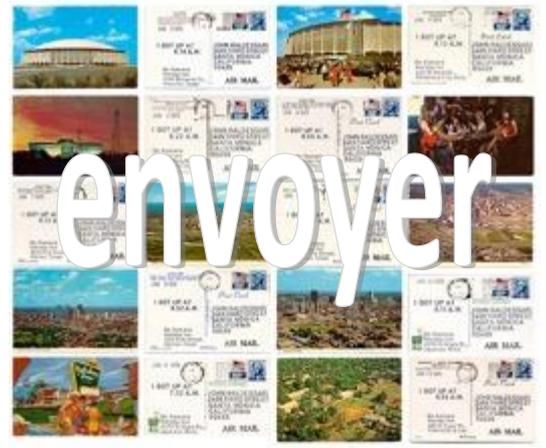
dénombrer

Rachel Whiteread

On Karawa

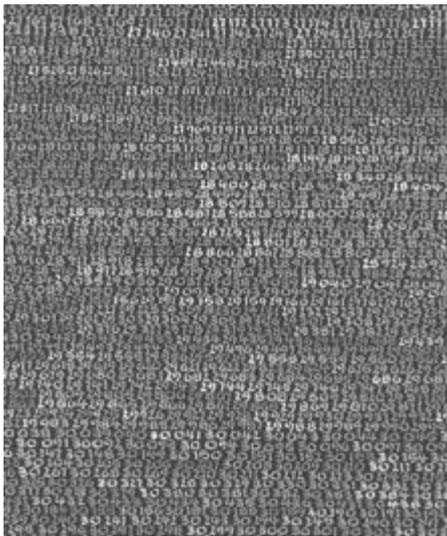
envoyer

se donner des règles

énumérer

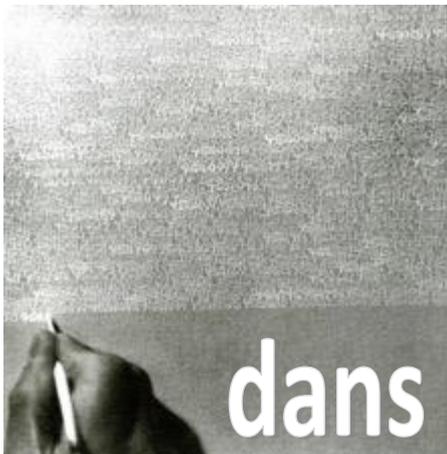
écrire

suivre un protocole

Opalka

photographier

acte performatif

dans l'espace et dans le temps

