

La filiation artistique : entre rupture et continuité de la tradition

Questionnement sur les frontières chronologiques et géographiques

Ruptures Décalage, écart, Œuvres significatives,

Repères historiques et culturels Ayant un caractère représentatif

Introduisant un questionnement par rapport aux relations entretenues antérieurement

Œuvre, filiation et ruptures. Interrogation de la pratique et de ses résultats formels au regard des critères institués à différentes époques. Être moderne ou antimoderne, en rupture ou dans une tradition. Penser sa pratique à l'aune des valeurs relatives au présent et dans l'histoire. Faire état de stratégie, goût, sincérité. Suivre, opérer des déplacements, transgresser, etc.

Œuvres significatives à étudier : celles qui constituent des écarts. L'expression œuvre significative apparaît au paragraphe « culture artistique » du programme de première de 1994 : « En veillant à introduire à ce niveau de classe des connaissances sur l'art contemporain, Etude des œuvres significatives de l'art occidental, de la Renaissance à 1937. » Il est question de faire acquérir des **repères historiques et théoriques**... Œuvre révélatrice il s'agit de retenir **des références** « privilégiées pour leur caractère représentatif »

« Œuvres significatives, reconnues du point de vue de leur valeur artistique, de l'intérêt et du sens qu'elle présentent, dans les transformations de la pensée et de la société »

Rupture : Rompre, Division, séparation, brisement, fracture, opposition, différence tranchée

Œuvre qui crée un fossé, un abîme, qui fait couler l'encre, ouvre des portes

Repère : Ce qui sert à retrouver un emplacement, un endroit (signe, objet matériel). Jalon, borne, point de repère, Référence

Filiation : rapport de deux artistes selon une logique hiérarchique : l'élève « descend » du maître, il hérite de lui son style, son atelier ou encore son statut social. À plus grande échelle, elle désigne également le rapport collectif d'un groupe, d'une mouvance par rapport à une figure ou un courant tutélaire. Élaborée par les théoriciens antiques, affirmée par la tradition vasarienne, cette filiation directe s'interprète souvent comme un déterminisme génétique simpliste qu'il convient de complexifier.

La filiation artistique s'entend également comme un **lien de continuité par-delà la rupture chronologique** entre un artiste et un maître ou un héritage plus ou moins éloignés temporellement.

Chaque artiste est **un jalon** dans une chaîne.

Certaines œuvres sont **des étapes, des marches** dans l'histoire de l'art.

Un précurseur : un artiste qui ouvre la voie, pionnier, fondateur, initiateur de l'art moderne, il introduit, innove. Annonceur, Inspireur, Fondateur, Primitif

Il innove (Innover : de novus : nouveau, **Introduire une chose nouvelle** pour **remplacer quelque chose d'ancien**.)

En 1912, Picasso innove en introduisant dans *La Nature morte à la chaise cannée*, un morceau de réalité dans la traditionnelle peinture à l'huile

L'artiste **innove** par le traitement en aplat.

Il **inaugure** une ère nouvelle

Il **rompt** avec la tradition classique par l'emploi de , Il fait une **rupture**

Il **révolutionne** le monde de l'art avec le ready-made

Il **ouvre la voie**

Il **pousse des portes**

Il est le **point de départ** de

Il **annonce** l'impressionnisme

Il **constitue la source** d'un art

Il **préfigure**

Un modèle, une référence, une source d'inspiration : il influence directement (au contact) ou indirectement

Ex : Vélasquez constitue la référence majeure pour Picasso, qui lui rend hommage dans *les Ménines*. Cézanne a fait partie des artistes de référence pour certains, Matisse le souligne souvent, et de rejet pour d'autres.

Critère de la modernité : L'idée qu'une œuvre (au sens large, celle de l'artiste) ne soit jamais finie et rebondisse dans celle de ses élèves et successeurs n'est pas moderne. Ce qui change, c'est la position des **artistes modernes : les avant-gardes** qui agissent souvent en **réaction à ...**, par **REJET** des modèles, mort du père.

Ce qui confère aux œuvres et artistes de référence **un nouveau statut** : celui de repoussoir, contre-modèle, contre-référence.

Flanagan, 1965 : « Le **rejet** a toujours été pour moi une motivation (...), c'est la seule chose utile qu'un sculpteur puisse faire. »

Rejeter toute conception admise en adoptant la performance, une démarche conceptuelle, anti-formelle.

Un SUCCESSEUR : il est dans la lignée de, il emprunte au style de, il est dans l'esprit, dans la voie

Chaque artiste est **un jalon** dans une chaîne.

Certaines œuvres sont **des étapes, des marches** dans l'histoire de l'art.

Méthode : Se demander en analysant une œuvre :

Par qui est-il influencé (directement ou par des intermédiaires)

et en quoi est-il influencé ? (par la représentation, la technique, les couleurs...) et dans quelle mesure (peu ou beaucoup)

Exemple : filiation de DUCHAMP : Duchamp est à ce point **singulier** qu'il est exclu qu'il **engendre une tradition**, alors même qu'il a fameusement **fait modèle** auprès des surréalistes, des Pop, des conceptuels, des néo-conceptuels Pop récents. Il y a un avant et un après Duchamp, qui lui même se répète.

BAQUIE. C'est un lieu commun que de dire que Duchamp est très important pour le XXe siècle.

« **Je me situe** dans un processus historique déterminé, mais je ne revendique pas sa paternité. »

Duchamp invente par un geste inouï le « ready-made » : *La roue de bicyclette*. Longtemps, son geste s'avéra **trop radical pour pouvoir faire école**. L'engouement pour l'invention de Duchamp commence dans les années 50

Robert SMITHSON : « véritable duchampite »

Seconde crise de Duchampite vers 1980 : Bertrand Lavier commente ironiquement avec l'objet l'histoire de l'art.

Ange LECCIA, RAYNAUD, BAQUIE, BOLTANSKY

Le ready-made appartient à tout le monde.
Duchamp a produit beaucoup de suiveurs mais peu de disciples.

PAIK « Marcel Duchamp a tout fait sauf la vidéo. Il a fait une grande porte d'entrée et une toute petite porte de sortie. Cette porte là, c'est la vidéo. C'est par elle que vous pouvez sortir de Marcel Duchamp ! ».

74 Marcel Duchamp n'a pas pensé à la vidéo. CD Rom

Revendiquée ou tue, construite ou niée, attestée ou inconsciente, elle se réalise selon des **modalités multiples (référence, citation, hommage, imitation ; pastiche, parodie ; rejet, rupture)**, opère à des niveaux différents (esthétique, spirituel, conceptuel, thématique, plastique) et assure des fonctions variées (émulation, légitimation, affirmation d'un statut). En outre, se déclarer **héritier** d'une **tradition passée** ou d'un **maître ancien**, rejeter un héritage immédiat ou ne se réclamer d'aucun parent, suppose toujours un **choix** de l'artiste ; dès lors, la filiation se comprend davantage comme une adoption, par laquelle celui-ci **se confronte au passé** et **s'affirme dans le présent**. Outil d'autoreprésentation, de légitimation, de valorisation pour le créateur, elle renseigne également l'historien sur les processus de production artistique, ainsi que sur les représentations et les systèmes de valeurs d'une époque donnée.

D'objet d'étude, la filiation peut aussi devenir **instrument méthodologique** dont il convient alors d'interroger les enjeux de son emploi. Le recours à cette notion révèle en effet des biais d'interprétation et des problèmes similaires à ceux que Michael Baxandall a relevés au sujet de la notion d'influence. Dans son ouvrage *Modern Painters, Old Masters. The Art of Imitation from the Preraphaelites to the First World War* paru en 2017, Elizabeth Prettejohn confronte ce **concept**. Par-delà les frontières chronologiques et géographiques, elle interroge son utilisation récurrente ces dernières années dans le domaine universitaire et dans le domaine muséal, en proposant de nouvelles pistes de réflexion à son sujet.

NON : La VIIe édition des Entretiens de la Fondation Maison Borel souhaite inviter à une réflexion autour de la notion de filiation dans la recherche en sciences humaines et sociales. En compagnie d'Elizabeth Prettejohn, cette journée d'étude sera l'occasion d'examiner notre usage de la notion de filiation ainsi que ses enjeux. Conçue comme un moment d'échanges d'idées et de points de vue entre historien-ne-s, historien-ne-s de l'art, historien-ne-s de la littérature, historien-ne-s de la culture, muséologues et sociologues, cette journée d'études espère ainsi ouvrir de nouvelles perspectives méthodologiques au bénéfice de tou-te-s les participant-e-s.

Ces entretiens donneront lieu à une publication.

Quelques axes thématiques:

– **Le lien entre deux artistes maître-élève** (cas d'étude)

– **La filiation revendiquée** sous ses diverses formes : citation, référence, hommage, pastiche, parodie, détournement (cas d'étude)

– **La filiation comme carcan** : affranchissement, rupture, rejet, négation (cas d'étude)

- **La fabrication de la filiation** (élection ou construction de figures tutélaires, généalogie reconstituée) et ses enjeux
- L'attribution de la filiation : la filiation comme outil méthodologique du chercheur (emploi, enjeux, utilité, inconvénients)
- **La filiation inversée** : comment la filiation artistique modifie a posteriori notre regard sur les maîtres
- **La mise en exposition de la filiation.**