

RICHARD
FAUGUET,
*Sans titre (Tête
en billes)*

Une œuvre à l'école

Dossier pédagogique

Table des matières

L'artiste.....	3
Une œuvre protéiforme.....	3
Un rapprochement entre références historiques et cultures populaires	3
« Réinventer des formes au gré d'un bricolage agile et ludique ».....	5
L'œuvre	7
Les sculptures en verre siliconé	7
Faire écho aux récits de science-fiction.....	8
Comment parler de l'œuvre aux enfants.....	10
Exemples de travaux d'élèves réalisés autour de l'œuvre.....	13
À l'école élémentaire Berthier – 2017-2018	13
À l'école maternelle des Amiraux – 2015-2016	14
À l'école polyvalente Poissonniers, 18e – 2014-2015	15
Pour aller plus loin	17
Catalogues d'exposition :	17
Articles de presse :	17
Sur Internet :	17

L'artiste

Né en 1963 à la Châtre
Vit et travaille à Châteauroux
Diplômé de l'école des Beaux-arts de Bordeaux
Représenté par la galerie Art concept

« Je n'ai ni le brevet, ni le bac. Les Beaux-arts, c'est la seule chose que j'ai réussie. C'est pour ça qu'à part "artiste", je ne vois vraiment pas ce que je pourrais faire dans la vie. »¹

Richard Fauquet vient à l'art après avoir découvert *Un chien andalou* de Luis Buñuel, les livres de Lautréamont et la revue *La Révolution surréaliste*. Il développe une œuvre empreinte d'humour et d'étrangeté.

Une œuvre protéiforme

Dessins, sculptures, collages, installations, Richard Fauquet s'intéresse à tous les médiums et propose une œuvre protéiforme fonctionnant souvent par séries ou périodes guidées par l'utilisation d'un matériau en particulier. Assemblages d'objets en verre, draps brûlés, portraits en pâtes à modeler, silhouettes en Vénilia, les productions de l'artiste sont de primes abords hétéroclites. Mais cet éclectisme apparent n'occulte pas une singulière cohérence. Toutes ces œuvres répondent au principe du montage.

« J'ai l'impression de faire toujours la même chose, j'essaie de ne pas faire la même chose. Ce qui produit des pièces, des sculptures, des dessins ou un ensemble de choses qui peuvent paraître formellement assez différentes les unes des autres, mais qui en réalité ne le sont pas tant, et qui dans le temps composent des sortes de familles. À y regarder de plus près, je crois qu'on peut déceler un fil conducteur à travers toutes ces pièces, voir qu'il n'y a pas tant d'écart que cela entre les lingers sur lasagnes, les pièces en verre, les draps brûlés, etc. »²

Un rapprochement entre références historiques et cultures populaires

Dans ses œuvres, Richard Fauquet associe des univers et des imageries à priori antagonistes. Les grands maîtres de l'histoire de l'art comme Picasso, Degas, Giacometti, Brancusi ou Duchamp sont souvent convoqués et côtoient des figures populaires comme Dark Vador ou Mr Propre. L'artiste se réfère aux grandes œuvres de l'histoire de l'art en utilisant des objets du quotidien, des matériaux manufacturés, industriels comme des ustensiles de cuisine, de la pâte à modeler, du verre opaline ou des tuyaux de cheminée. À la lisière entre histoire de l'art et culture de masse, ses œuvres interrogent les formes, « retrivialisent la grande histoire de l'art »³, et revisitent les genres dits classiques comme le

---

¹ Richard Fauquet, in : <http://www.moreeuw.com/histoire-art/oeuvres-richard-fauguet.htm>

² Richard Fauquet, entretien. Transcrit in : <https://www.paris-art.com/richard-fauguet/>

³ Voir *Ibid.*

paysage et le portrait. Elles sont l'incarnation d'une esthétique renouvelée qui dépasse le clivage entre haute et basse culture.

Sa série de portraits en pâte à modeler sur toile, par exemple, reprend les célèbres portraits de Picasso représentant ses maîtresses comme Dora Maar et Jacqueline Roque. Les visages en pâte à modeler se déforment en fonction de l'ambiance thermique, offrant ainsi une nouvelle approche décalée du cubisme.

Richard Fauguet, *Sans titre*, 2011, pâte à modeler sur toile, 61 x 50 x 4 cm © Richard Fauguet

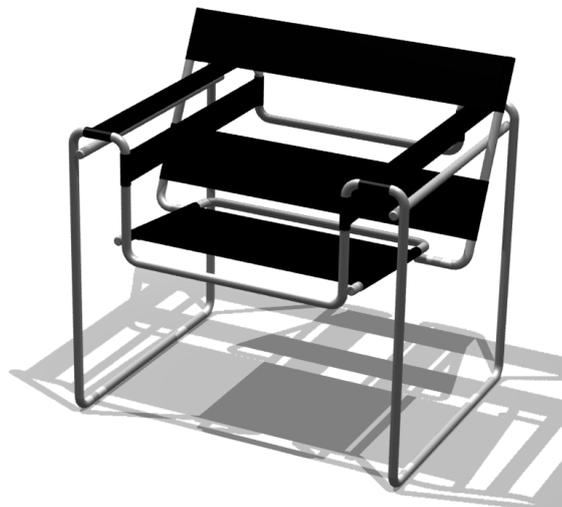

Pablo Picasso, *Portrait de Dora Maar*, 1937, Huile sur toile, 92 x 65 cm, Musée national Picasso-Paris. Crédit-Photo : RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau, © Succession Picasso 2020

En 2003, pour une exposition au Centre d'art de Castres, Richard Fauguet construit une réplique du fauteuil *Vassily* de Marcel Breuer uniquement en tuyaux de cheminée. C'est en observant les cheminées de Châteauroux qui ont, selon l'artiste, exactement la forme de Dark Vador, qu'il a eu l'idée de créer des sculptures avec ce matériau.

Richard Fauguet, *Sans titre*, 2003, tuyaux de cheminée © Richard Fauguet

Marcel Breuer, *Vassily*, 1925-1926, tube en acier courbé, cuir.

La série des *Vénilias* représente 12 œuvres marquantes de l'histoire de l'art découpées dans du papier Vénilia appliqué en série sur les cimaises comme des ombres chinoises. S'engage ainsi un jeu avec le spectateur, invité à deviner les œuvres originales. De Degas à Jeff Koons en passant par Matisse, Brancusi, Duchamp et Gilbert & George, la série va au-delà du simple jeu de références et questionne la transmission des œuvres d'art : « *Je pense qu'il y a des familles dans le travail et régulièrement il y a des choses qui réapparaissent sur une manière de nommer les œuvres des autres. C'est quelque chose qui m'occupe de savoir ce qui reste, de savoir de quoi on a la mémoire par rapport à l'histoire de l'art récente ou pas. Voilà. Et puis tu te dis que c'est ta famille. Et dans ma famille, il y a Gilbert & George, il y a la petite danseuse de Degas, il y a le lapin de Koons* »⁴.

Série des *Vanitas*, 1997-2001, patron, papier Vénilia découpé. De gauche à droite et de haut en bas : Brancusi, Matisse, Gobert, Hybert, Pascali, Duchamp, Wegman, Gilbert & George, Degas, Koons, Picasso.

« Réinventer des formes au gré d'un bricolage agile et ludique »⁵

Fonctionnant par des associations d'idées, les œuvres de Richard Fauguet assemblent des éléments à priori inconciliables et se distinguent par leur absolue étrangeté. Relevant de

⁴ *Ibid.*

⁵ Voir « Expérience Pommery #10 », *Hors-Série – Beaux-Arts Magazine*, 2012, pp. 56-57.

l'aberration, elles s'imposent cependant à nous pas leur évidence : « *J'aime que les pièces que je fabrique soient de l'ordre de l'évidence, de la trouvaille. Qu'on n'y perçoive pas le travail. Que ça semble n'être qu'une idée. Que ce soit imparable* »⁶. L'artiste laisse parler le matériau, c'est lui qui lui indique la marche à suivre. « *Les formes sont là pour s'agencer. Un microscope, c'est deux verres à vodka, un saladier, un présentoir à bonbons, et puis un bol. Il n'y a aucun problème. Il est déjà là, pour moi. Il suffit juste de le faire monter* »⁷. L'artiste agence, assemble des éléments disparates comme des pièces de Légo⁸. S'intéressant aux objets ignorés, déclassés, relevant selon son expression de « l'esthétique mémère », il nous montre à voir autrement ce qu'on ne voit plus, s'inscrivant ainsi dans la lignée de Marcel Duchamp et de ses *Ready-made*. Glaneur invétéré et adepte de toutes les formes vernaculaires, Richard Fauguet assemble des objets qu'il récupère au fil de ses recherches le conduisant d'Emmaüs à la broderie de Châteauroux.

Pour sa série de lampes en verre Opaline, l'artiste souhaite reproduire un pur objet décoratif avec un matériau pauvre, l'opaline, mais qui peut se révéler être beau. Il part de vieilles lampes que l'on peut trouver chez Emmaüs pour en faire quelque chose d'autre : « *on est dans une esthétique « mémère » : ça brille, c'est très beau, et en même temps, c'est ridicule* »⁹.

Sans titre, 2012, lampe opaline © Richard Fauguet

---

⁶ Richard Fauguet, entretien, *Op.cit.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Voir *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

L'œuvre

Sans titre (tête en billes), 1998
Verre et silicone, 61,5 x 40 x 30 cm
Acquisition 2003 - Fonds d'art contemporain – Paris Collections
© Richard Fauguet

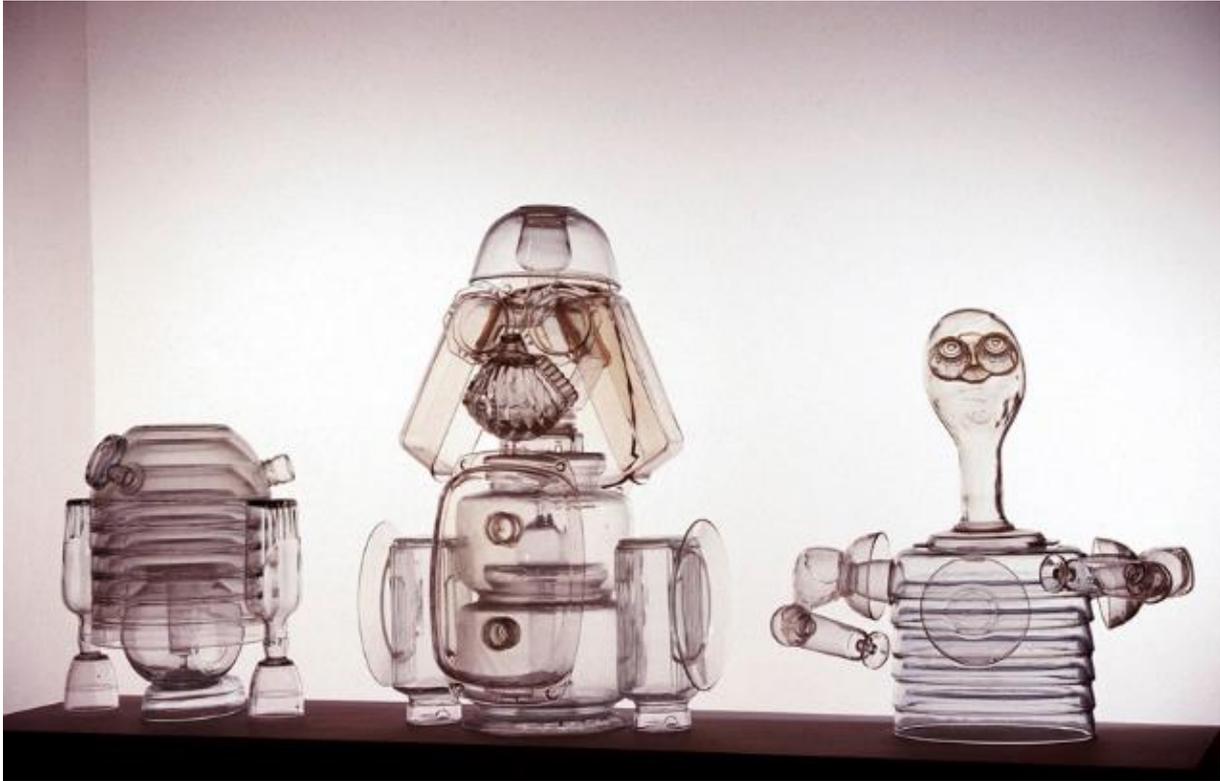
Sans titre (tête en billes) est composée d'objets du quotidien : plats en pyrex et billes en verre liés par de la silicone. La sculpture représente un être hybride, mi-homme, mi- animal. La fragilité des matériaux utilisés contraste avec l'aspect menaçant du personnage, accentué par les cornes. L'œuvre fait partie des sculptures en verre siliconé de l'artiste.

Les sculptures en verre siliconé

L'artiste a commencé à travailler avec le verre un peu par hasard. L'idée lui est venue lors d'un repas avec ses étudiants à l'école des Beaux-arts de Châteauroux. Pour répondre à un étudiant qui lui disait qu'il n'avait pas d'inspiration et qu'il n'arrivait pas à créer, Richard Fauguet s'est saisi de 2 carafes sur la table et a montré qu'en les assemblant elles pouvaient former une tête¹⁰. De ce constat, l'artiste a commencé à fabriquer des sculptures et des installations en verre.

---

¹⁰ Voir *Ibid.*

Trilogie, 1997, objets en verre © Richard Fauguet

Faire écho aux récits de science-fiction

Teintée d'étrangeté et de fantaisie singulière, les œuvres de Richard Fauguet transcrivent une imagerie du quotidien selon une distance lucide et amusée de la réalité. La notion d'hybridation est très importante dans son travail et fait souvent écho à un imaginaire médicale. Les formes créées donnent à voir des métamorphoses associées souvent aux figures animalières. La science-fiction inspire l'artiste comme dans sa série des *Molécules* qui donnent à voir des animaux monstrueux en verre dépoli qui se déploient dans l'espace. *Molécule de chien*, par exemple, représente un chien à 5 pattes. La sculpture, en évoquant les manipulations scientifiques, questionne la notion de monstruosité telle qu'elle peut être traitée dans les films de David Cronenberg par exemple. Elle oscille entre un univers inquiétant et un registre d'humour et de dérision.

Miroir amplifié, la science-fiction est donc pour Richard Fauguet un mode de représentation du réel à partir de son envers ou de sa parodie.

Molécule de chien, 1993, verre blanc, silicone acétate © Richard Fauguet

David Cronenberg, extrait du film *La Mouche*, sorti en salle en 1986 © David Cronenberg

Comment parler de l'œuvre aux enfants

Pourquoi cette œuvre est une sculpture ?

Cette œuvre est une sculpture car c'est une forme en volume, c'est-à-dire qu'on peut tourner autour d'elle et voir toujours l'image qu'elle représente. Contrairement à une peinture ou à un dessin qui représente une image en 2 dimensions, visible que d'une face.

Comment est fabriqué *Sans titre (tête en billes)* ?

L'œuvre est composée d'objets du quotidien, qu'on utilise tous les jours. Pour faire la forme de la tête, Richard Fauguet a utilisé des plats en pyrex qu'on utilise pour la cuisine, comme celui-ci :

Il a recouvert ces plats de billes en verre avec lesquelles les enfants jouent à la récréation :

Pour coller ces éléments, l'artiste a utilisé de la silicone qui, sous forme de gel, est une colle très forte.

Que représente l'œuvre ?

L'œuvre représente une tête avec un long cou et des épaules. On voit que c'est une tête car on distingue les yeux (les billes blanches) et le nez (la bosse). Par contre, on ne voit pas de bouche.

L'œuvre représente un être bizarre, étrange. On pourrait croire que c'est un homme avec trois cornes, ou un monstre, ou un animal imaginaire. C'est peut-être un peu tout cela à la fois.

Pourquoi l'œuvre s'appelle « Sans titre » ?

Richard Fauguet ne donne pas de titre à la plupart de ses sculptures pour laisser la personne qui les regarde imaginer ce qu'elle veut. Il indique juste ici que c'est une tête réalisée avec des billes.

Pourquoi la sculpture brille ?

Ce sont les billes en verre qui font briller l'œuvre. Le verre est un matériau qui brille et qui fait se refléter les choses, comme un miroir. Si tu te rapproches de l'œuvre, tu peux voir ton reflet sur les billes.

Richard Fauguet représente toujours des choses bizarres ?

Richard Fauguet aime représenter des choses bizarres, étranges qui questionnent et surprennent le spectateur. Il a par exemple créé une sculpture de chien en verre à 5 pattes. Tu peux t'amuser à trouver l'animal représenté dans ces œuvres :

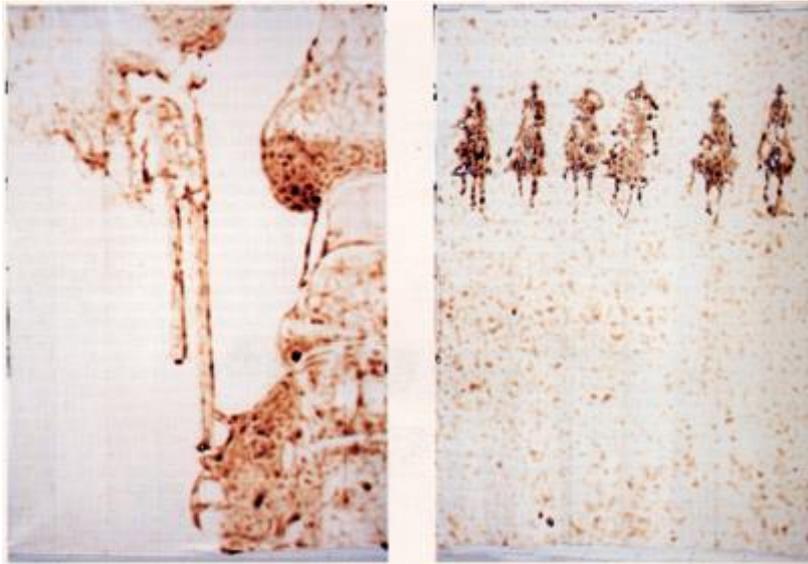
(Un chien)

(Un moustique)

L'artiste ne fait que des sculptures ?

L'artiste réalise des sculptures mais aussi des dessins, des collages, des installations... Il aime utiliser des matériaux surprenant pour créer. Par exemple, il ne va pas dessiner avec un crayon, un feutre, un pinceau sur une feuille, mais utiliser par exemple du scotch adhésif ou même un chalumeau ou des lasagnes !

Deux dessins au chalumeau sur drap de lin, 1992 © Richard Fauguet

Exemples de travaux d'élèves réalisés autour de l'œuvre

À l'école élémentaire Berthier – 2017-2018

- Les élèves ont abordé le concept de recouvrement, de répétition de gestes, de traces et de formes.
- Ils ont réalisé des têtes en matériaux divers : visages en cartes routières, en coquilles d'huitres, en papiers enroulés, en papiers pliés, en matériaux de récupération.
- Les CE2b ont effectué avec leur professeure de sport des figures en acrosport sur la thématique du portrait.
- Les CM2 ont réalisé une vidéo en stop motion dans le cadre d'un atelier Animation Webcam avec la professeure d'arts plastiques Lucile Macé.
- La classe de CM2b de Clémence Mesnard, en lien avec le projet classe APAC, a transformé, au fil des saisons, les espaces de l'école, notamment l'emplacement où l'œuvre est exposée.
- À voir sur le blog :

<https://uneoeuvrealecole.wordpress.com/2018/03/14/et-pendant-ce-temps-a-lecole-elementaire-berthier-17e/>

<https://uneoeuvrealecole.wordpress.com/les-expositions-des-travaux-des-eleves-dans-les-etablissements-scolaires/>

À l'école maternelle des Amiraux – 2015-2016

- À partir de l'œuvre de Richard Fauguet, *Sans titre (Tête en billes)*, toutes les classes ont utilisé différents matériaux pour reproduire la sculpture.
- Les élèves ont, parallèlement au projet avec le Louvre, questionné l'œuvre de Richard Fauguet. Ils ont ensuite travaillé sur la représentation animale en utilisant diverses techniques pour créer des créatures imaginaires.
- À voir sur le blog :

<https://uneoeuvrealecole.wordpress.com/2016/06/03/exposition-de-lecole-maternelle-des-amiraux-a-la-mairie-du-18e/>

À l'école polyvalente Poissonniers, 18e – 2014-2015

- Avec l'aide de la professeure des écoles Vanessa Bouillet, de la professeure des arts visuels Sandra Allard, et de la médiatrice Léna, les élèves ont réalisé, à partir de l'œuvre *Sans titre (tête en billes)* de Richard Fauguet, le buste d'un personnage imaginaire et ont inventé son histoire.
- Pour constituer leur sculpture, ils ont élaboré des dessins préparatoires.
- À voir sur le blog :

<https://uneoeuvrealecole.wordpress.com/2015/07/02/exposition-des-travaux-des-eleves-a-lecole-elementaire-142-rue-des-poissonniers-18e/>

Pour aller plus loin

Catalogues d'exposition :

Richard Fauguet, Bivalve & Monocouche, catalogue d'exposition, galerie Art Concept, Paris, 2015

PARSY, Paul-Hervé, *Richard Fauguet*, catalogue d'exposition Château d'Oiron, Éditions du patrimoine, Paris, 2006

RF, catalogue d'exposition FRAC Ile-de-France, Monografik Editions, 2010

Full Metal Sculptures, catalogue de l'exposition du Musée Denys-Puech de Rodez, mai 2014, au fil du temps éditions, pp. 46-49

Articles de presse :

« Expérience Pommery #10 », *Hors-Série – Beaux-Arts Magazine*, 2012, pp. 56-57.

Sur Internet :

Site de la galerie Art Concept : <https://www.galerieartconcept.com/fr/artiste/richard-fauguet/>

Entretien avec Richard Fauguet : <https://www.paris-art.com/richard-fauguet/>

Site du CNAP : <http://www.cnap.fr/sans-titre-de-richard-fauguet>

Site du FRAC : <https://www.fraciledefrance.com/pas-vu-pas-pris-richard-fauguet-2/>

Site du MAC VAL : <http://www.macval.fr/francais/collection/oeuvres-de-la-collection/article/richard-fauguet>

http://i-ac.eu/fr/artistes/599_richard-fauguet

<http://www.moreeuw.com/histoire-art/oeuvres-richard-fauguet.htm>