

JÉROME
BOUTTERIN,
Sans titre Ref.24

Une œuvre à l'école

Dossier pédagogique

L'artiste

Né en 1960

Vit et travaille à Paris

Formé à la Villa d'Arson (Nice)

L'artiste Jérôme Boutterin est un artiste contemporain de peinture abstraite qui met au cœur de son Œuvre : réflexion minutieuse et gestuelle instantanée.

En effet, Jérôme Boutterin réalise ses toiles en une seule journée. Cette temporalité très courte résulte cependant de réflexions préalables qui nous renseignent sur le rapport du peintre à son médium. Pour l'artiste, la toile est un lieu d'expression et de questionnement sur la peinture même.

Jérôme Boutterin considère qu'il est « *encore possible [de faire] une peinture qui se préoccupe de sa forme et de sa mise en œuvre, cette préoccupation rejoignant celle de notre propre position dans une réalité* »¹. Par cette vision de son travail l'artiste tend à une peinture qui parlerait à toutes et tous et voit la peinture comme un langage universel rassemblant les générations et les cultures.

L'artiste peint sur de grands formats, le plus souvent de la taille d'une personne pour s'y projeter complètement. Il peint ses toiles au sol, et effectue ses motifs puis c'est en les relevant qu'il décide selon la composition le sens de présentation et d'exposition de son œuvre.

Vue d'atelier, 2021, © Jérôme Boutterin

Ainsi, le travail de Jérôme Boutterin résulte de processus minutieux où chaque geste est étudié. L'artiste développe plusieurs de ces protocoles de

¹ Jérôme Boutterin, octobre 1999. in catalogue "Jérôme Boutterin", DAP, Mairie de Paris. exposition du 4 au 27 novembre 1999, espace d'art contemporain, Paris, France

création et compose différentes séries qui résultent d'un même processus. Dans ses derniers travaux, l'artiste interroge les pratiques classiques de la peinture en inversant les procédés de la peinture classique.

Ainsi, dans sa série intitulée « BPPB » pour « beaucoup de peu peu de beaucoup », il pose d'abord la peinture pour ensuite y apposer les tracés des formes renversant ainsi les étapes classiques de la création d'une peinture.

BPPB 07 / Huile sur toile, 146 × 114 cm, 2014, Série « Bppb »

BPPB 11 / Huile sur toile, 162 × 114 cm, 2014, Série « Bppb »

La toile exposée dans l'établissement correspond à une série intitulée *Ma* réalisée entre 1999 et 2003.

Ref 20 | Huile sur toile, 146 × 114 cm, 1999, Série « Ma »

Ref 30 | Huile sur toile, 162 × 130 cm, 2000, Série « Ma »

Ref 60 | Huile sur toile, 162 × 130 cm, 2002, Série « Ma »

L'œuvre

Jérôme BOUTTERIN
Sans titre, réf. 24
Février 2000
Acrylique sur toile
162 x 130 x 2,5 cm
© Adagp, Paris, 2022
Crédit photographique : Stéphane
Piera/Parisienne de Photographie

Ainsi, dans un même tableau de cette série « Ma » sont réunies deux façons de faire, deux modes de penser : un quadrillage, qui recouvre, emplit, ordonne ; et l'aléatoire, le geste, le barbouillage, le chaos, l'irraisonné.

En effet, la grille est traditionnellement associée à la mise à distance de l'émotivité par sa rigueur, sa rigidité et renvoie à une certaine froideur mathématique et géométrique alors que la composition gestuelle, au contraire, est liée à l'expression, à une sensibilité subjective de l'artiste.

L'artiste élabore ses tableaux en deux phases : une première où il commence à peindre une grille bariolée sur toute la surface de la toile posée au sol : une centaine de barres verticales entrelacées avec une soixantaine de barres horizontales. Lors de ce processus, Jérôme Boutterin enchaîne les gestes et les couleurs de manière frénétique pour remplir sa toile.

La grille constitue alors comme des pièges posés pour capturer les traces de l'expressivité à laquelle il donne libre cours dans un second temps alors que son quadrillage n'est pas encore sec.

Le processus de création de la grille semble pour Frank Lamy, critique d'art et commissaire au Musée d'art contemporain du Val de Marne, comme un échauffement. Ce geste répétitif permet au peintre de se préparer à la

deuxième étape de création du tableau. Après avoir été contraint par l'élaboration de cette grille, l'artiste s'exprime pleinement dans ses gestes.

«...la grille instaure le tableau comme un espace autonome, qui, comme toute organisation, est régi par des lois, des enjeux, des problématiques, des énergies qui lui sont propres -la maille désigne aussi tout circuit fermé dans un réseau électrique. [...] Ici, la grille sert de point d'appui. Avec elle, le tableau est pourvu d'une armature, de quelque chose qui lui donnera les moyens de résister et enclenchera le mécanisme de peindre. Elle ancre et propulse. Une fois la toile armée, la peinture peut s'y déployer, s'abîmer. Le tableau se construire sur son constant déséquilibre, sa chute toujours potentielle »²

Le quadrillage dans l'art moderne

Le quadrillage a toujours joué un rôle dans l'histoire de la peinture et la quête de cette forme fut motrice de l'abstraction moderne. Le quadrillage a été fortement utilisé dans les mouvements d'art moderne et post moderne dans cette volonté de se détacher du figuratif dans la peinture.

Comme dans le travail de Jérôme Boutterin, la grille/quadrillage fait référence à la rigueur, à la froideur scientifique, qui ne convoque aucune charge symbolique. Par cette absence de symbolisme, les artistes modernes s'en sont emparés pour interroger l'espace de la toile, pour la diviser, la contraire et ainsi trouver de nouvelles voies d'expression plastique.

- Dans l'abstraction

Piet Mondrian (1872-1944) est l'artiste de référence en matière de représentation de quadrillage dans l'histoire de l'art. L'artiste, pionnier de l'art moderne voulait atteindre un « *art universel* » parlant à tous et toutes.

Ainsi, le passage par l'abstraction et par un langage visuel très scientifique dépourvu de charge culturelle et symbolique avait pour but de toucher l'ensemble des sensibilités quelque que soit son genre, origine ou culture.

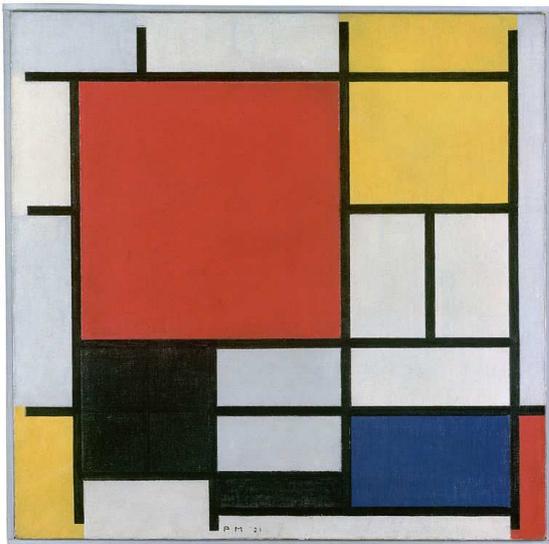
« Je construis des lignes et des combinaisons de couleurs sur des surfaces planes afin d'exprimer, avec la plus grande conscience, la beauté générale. »³

² Frank Lamy, octobre 1999.in catalogue "Jérôme Boutterin", DAP, Mairie de Paris. exposition du 4 au 27 novembre 1999, espace d'art contemporain, Paris, France

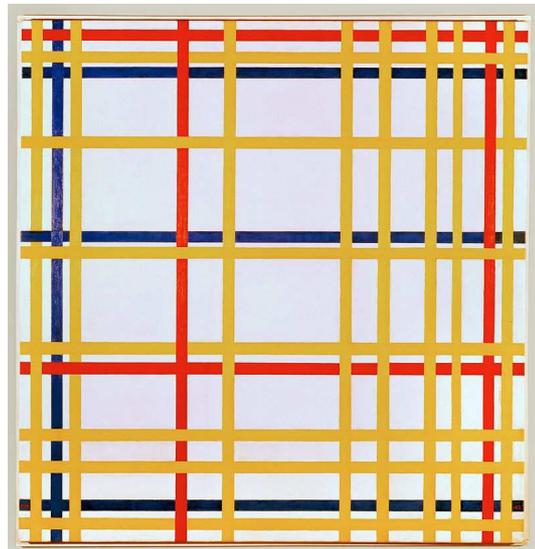
³ <https://www.beauxarts.com/grand-format/piet-mondrian-en-3-minutes/>

Cette rigueur gestuelle est, de plus, accompagnée par le choix de couleurs primaires et du noir et blanc pour ces œuvres. Par ce choix, l'artiste écarte aussi les couleurs secondaires résultant de mélange et donc d'approximation.

Ainsi, autant par la forme que par la couleur, Piet Mondrian a construit un univers pictural où aucun hasard n'est autorisé dans un but de représenter l'équilibre naturel des choses de notre monde structuré.

Piet MONDRIAN
Composition with Large Red Plane, yellow, black, grey and blue
1921
Huile sur toile
59,5 x 59,5 cm
©Kunstmuseum Den Haag

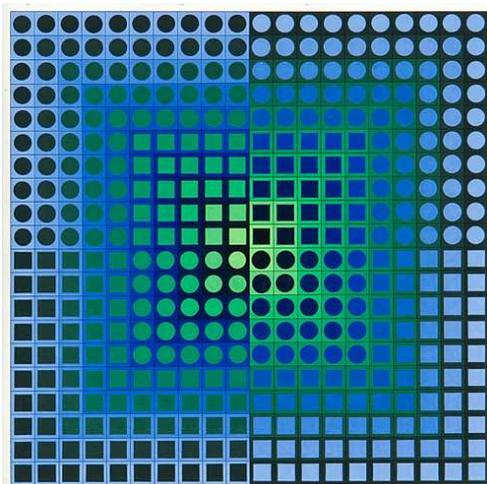
Piet MONDRIAN
New York City I
1942
Huile sur toile
119,3 x 114,2 cm
© Philippe Migeat – Centre Pompidou
, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

Victor Vasarely (1906-1997) se distingue également dans l'histoire de l'art par la prédominance du quadrillage dans son œuvre. En effet, cette grille lui permet de développer un courant très particulier : l'art optique. Comme Piet Mondrian, ce passage par l'abstraction et les formes géométriques est une façon pour l'artiste d'accéder à un « art social » et accessible à toutes et tous.

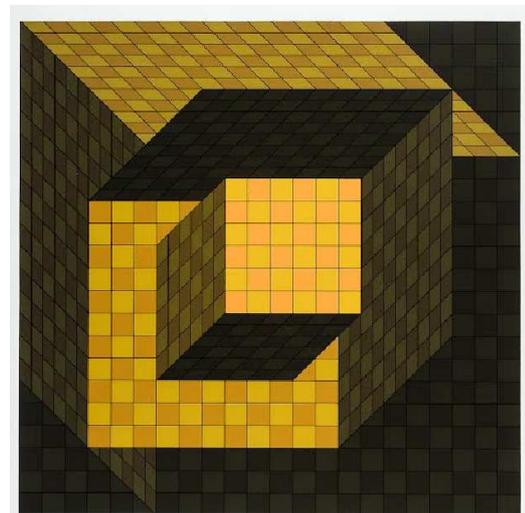
Cependant, alors que Piet Mondrian se détachera de la perspective, Victor Vasarely se fascinera pour les effets d'optique et donc les jeux de perspective au sein de la toile plane.

« L'avenir se dessine avec la nouvelle cité géométrique, polychrome et solaire. L'art plastique y sera cinétique, multidimensionnel et communautaire; abstrait à coup sûr et rapproché des sciences. »⁴

Le quadrillage de ces toiles qu'il remplit autant avec de la couleur qu'avec d'autres formes géométrique crée des illusions d'optiques auprès des regardeur.se.s de ces tableaux. Par cet effet, l'œuvre implique une participation active des visiteur.se.s par le biais de ces œuvres.

Victor VASARELY
Zoeld V
1967
70,5 x 70,5 cm
© Victor Vasarely

Victor VASARELY
Optical Cube
1940
46 x 46 cm
Sérigraphie
© Victor Vasarely

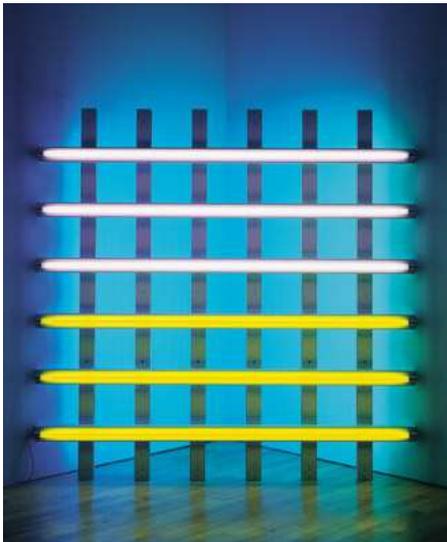
⁴ <https://www.fondationvasarely.org/>

- Dans le minimalisme

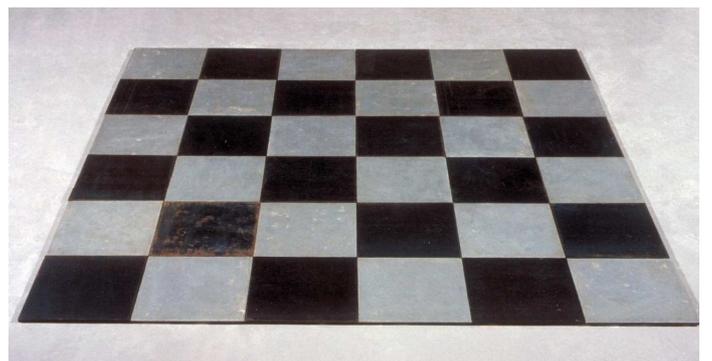
La grille/ quadrillage est aussi beaucoup présent dans l'art minimal. Développé dans les années 60 suite aux guerres mondiales, ce courant artistique vise à faire table rase des modèles artistiques préexistants. La réduction, l'austérité, la neutralité sont autant de qualificatifs qui peuvent résumer cette nouvelle esthétique. Cependant, pour les artistes de l'art minimal, il s'agit également de recentrer le regard sur l'objet, sur la clarté, la pureté jusqu'à atteindre la vérité.

Les artistes de l'art minimal tendent donc à l'élimination de données esthétiques antérieures, d'ornement, ou d'illusion grâce à l'utilisation de formes non référentielles et de surfaces unifiées.

Ainsi, la grille/quadrillage trouve aussi sa place dans l'art minimal. Par sa forme rigoureuse et in-modifiable, cette forme est un outil de rationalisation de l'espace. Aucun sentiment ou expressivité ne ressort de cette forme picturale et en fait donc un sujet parfait pour les œuvres minimales.

Dan FLAVIN
Untitled (in Honor of Harold Joachim III)
1977
tubes fluorescents
240 x 240 cm
© Galerie Templon

Carl ANDRE
Steel Zinc Plain
1969
Acier et zinc
0,9 x 184 x 184 cm
© Carl Andre/VAGA, New York
and DACS, London 2020

Lien avec le programme scolaire

Cycle	Axes d'apprentissage
Cycle 1	<ul style="list-style-type: none">- Vivre et « exprimer ses émotions (face à l'œuvre)- Dessiner- Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume- Observer, comprendre et transformer des images- Explorer des formes, des grandeurs- Représenter l'espace- Explorer la matière- Utiliser, fabriquer, manipuler des objets

Pour aller plus loin...

Site de l'artiste : <http://jeromeboutterin.com/>

Instagram de l'artiste : <https://www.instagram.com/jeromeboutterin/?hl=fr>

Articles autour de son Œuvre : <https://jeromeboutterin.com/textes/>