

PIERRE
MALPHETTES,
Une souche

Une œuvre à l'école

Dossier pédagogique

Un univers où l'irrationnel devient possible

Biographie de l'artiste

Diplômé de l'École des Beaux-Arts de Bourges en 1995, Pierre Malphettes explore à la fois la sculpture, l'installation, la photographie, la vidéo et le dessin mural. Pierre Malphettes débute sa carrière à la fin des années 1990 par des œuvres basées sur la coexistence poétique entre des matériaux industriels (bois, caillebotis, néons) et des matières intangibles (eau, vent, lumière). L'interaction entre les matériaux et la matière est pour l'artiste un terrain d'investigation où il aime chercher des similitudes. Cela lui permet de jouer sur la perte de points de repères, sur un déséquilibre tant mental que physique.

À travers ses œuvres, Pierre Malphettes cherche à créer un dialogue entre nature et artifice. Il prend pour point de départ le paysage, dont il extrait et reconstitue des éléments de l'ordre du détail ou du fugace. Il utilise souvent des matériaux du chantier, de la construction, ou encore des matériaux intangibles, comme l'eau, l'air et le vent. Parmi ses réalisations, on trouve par exemple un nuage constitué de plaques de verre, un tas de sable en claustras de béton ou encore une souche d'arbre en tasseaux de bois. Parfois, il intervient directement dans le paysage en y introduisant des éléments visuellement forts ; c'est ainsi qu'il a réalisé une traversée du paysage, depuis Marseille jusqu'en Écosse, à bord d'un véhicule surmonté d'un caisson lumineux en plexiglas rose...

Pierre Malphettes travaille sur différents supports : installation, vidéo et peinture murale pour nous immerger dans un univers où l'irrationnel devient possible. Il met en scène l'imaginaire en lui donnant du relief : soudain un tapis devient roulant ou volant, une boule à facettes se met à pleurer. L'artiste puise son inspiration de création dans notre environnement quotidien il manipule les objets pour leur offrir une nouvelle vie.

Il matérialise des espaces mentaux qui évoquent le voyage, le parcours. La poésie naît d'un déplacement contrarié, impossible, voire inconcevable. Toutes ses pièces tendent à rendre inutiles - ou du moins parcellaires - les notions d'intérieur et d'extérieur, de haut et de bas, de solide et d'évanescent.

«À l'origine des œuvres de Pierre Malphettes il y a en effet toujours un "chiche", un rêve de même : et si mon tapis volait ? et si le sol décollait ? et si des sacs plastiques tourbillonnaient jusqu'à plus soif, comme des poissons rouges dans leur bocal ? Pierre Malphettes nous entraîne dans ses rêves impossibles et la lutte pour y arriver (mais arriver où ? nulle part, l'artiste n'y tient pas...).»¹

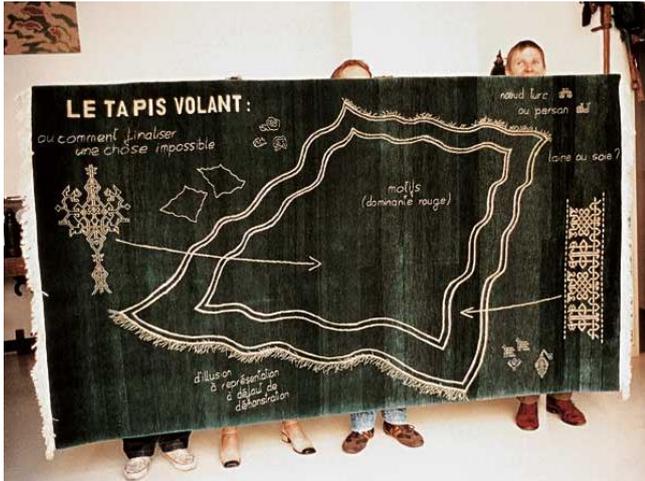
¹ <http://www.documentsdartistes.org/artistes/malphettes/repro12.html>

Sans titre (le cube et le néon), 2011

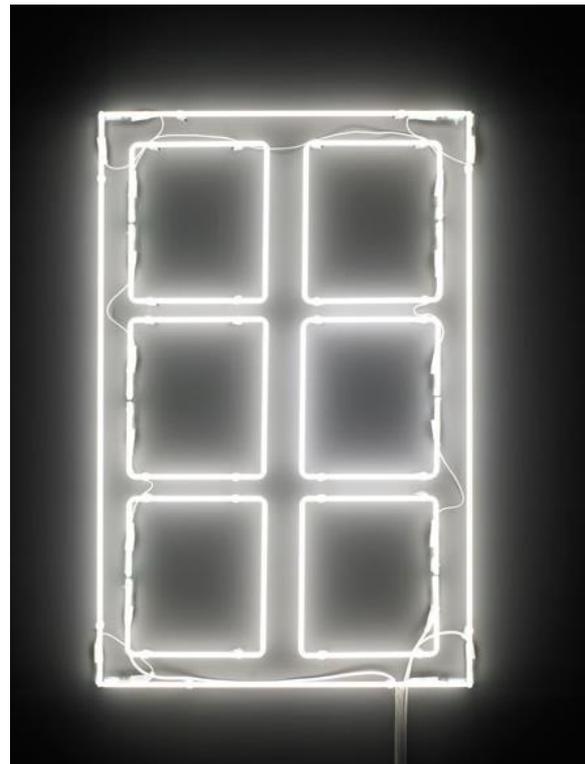
Le bal est fini, 2003

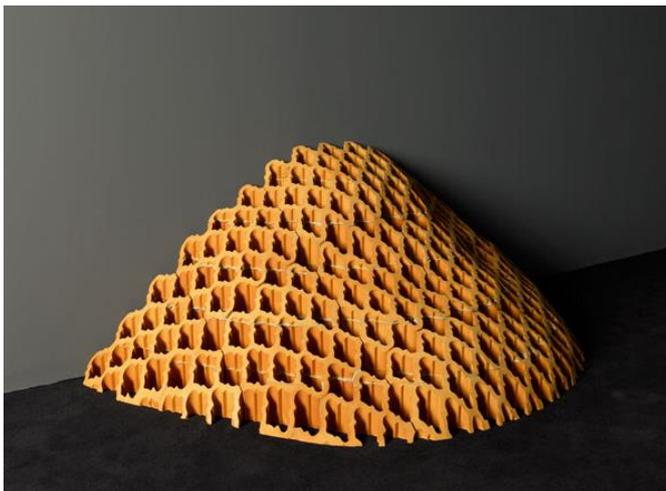
Le tapis volant, 1999

Carrés de prairie, 2007

Une fenêtre, 2008

Un Tas de terre, 2008

Photographies Marc
Domages
Courtesy l'artiste, Paris

Le bois comme matériau de son travail

« Rien n'est plus commun que de penser que les arbres vivent dehors, qu'ils sont faits de bois, que les rochers font aussi partie du paysage extérieur et que leur matière, minérale, est la pierre. Les évidences sont parfois trompeuses. Et c'est de ces faux semblants dont se joue Pierre Malphettes. »²

Pierre Malphettes tente avec la sculpture « *Une souche* » de reconstituer une souche d'arbre à partir de tasseaux de bois industrialisés. Un dialogue entre la nature et l'artifice se crée : voilà ce qu'il reste de la nature, ce que l'objet industriel conserve d'elle. Recréé à partir de son élément originel, le bois, la sculpture aux formes géométriques très accentuées contraste avec la rondeur d'une souche d'arbre.

L'œuvre fonctionne doublement comme la trace de quelque chose qui a existé. Car la souche est dans la nature le témoin de l'existence d'un arbre, et l'artiste présente ici les vestiges d'un tronc après avoir été transformé par l'être humain à des fins commerciales. « *Une souche* » oscille entre une critique de la surexploitation quasi absurde de la nature et un rappel à ce qui fait l'origine de tout.

« Un dialogue entre nature et artifice : voilà ce qu'il reste de la nature, voici ce que l'objet industriel conserve d'elle. Comme pour rappeler que la nature est inhérente à toute production, même transformée, Pierre Malphettes, extrait l'idée de nature, pour la placer dans cet espace aseptisé, dans sa matérialité la plus artificielle, dans son utilité... mais aussi dans son inutilité. Comble de la contradiction.

Critique de la surexploitation quasi absurde de la nature ou rappel à ce qui fait l'origine de tout, même d'une œuvre d'art, la nature est ici omniprésente dans un espace qui lui serait totalement hostile. »³

Pierre Malphettes, *Une souche*, 2008, essence de bois variés, 90 x 80 x 56,7 cm, acquisition en 2008, Fonds d'art contemporain – Paris Collections. © Adagp, Paris, 2021

Crédit photographique : Stéphane Piera/Parisienne de Photographie

Le bois est un l'un des matériaux de prédilection de l'artiste Pierre Malphettes, par l'utilisation de matériaux naturelles et l'ajout de matériaux et histoires oniriques crée des œuvres dans un univers fantastique et décalé.

² http://www.paris-art.com/art/critiques/d_critique/zoom/18608/Fragments-d-arriere-cour-4893.html

³ http://www.paris-art.com/art/critiques/d_critique/zoom/18608/Fragments-d-arriere-cour-4893.html

Vous trouverez ci-dessous d'autres œuvres de l'artiste avec l'utilisation du bois comme matériau

Sailing rock, 2011

Light Cube House, 2002

Un arbre en bois sous un soleil électrique, 2005

L'Arbre et le lierre, 2010

Un arbre, un rocher, une source, 2006

Photographies Marc
Domages
Courtesy l'artiste, Paris

Utilisation de la matière brute et message à portée écologique

Pierre Malphettes s'inscrit également dans des mouvements artistiques de récupération, de dé-hiérarchisation de la matière et des matériaux et de valorisation des rebuts de la société.

L'utilisation de matériaux non nobles et/ou issus de la société de consommation a commencé à la fin des années 60 avec le mouvement de l'Arte povera.

Mouvement postmoderne qui s'est développée au départ en Italie, l'Arte povera vise à rapprocher l'art de la vie comme tous les mouvements artistiques postmodernes.

« Être un artiste Arte Povera, c'est adopter un comportement qui consiste à défier l'industrie culturelle et plus largement la société de consommation, selon une stratégie pensée sur le modèle de la guérilla. Dans ce sens, Arte Povera est une attitude socialement engagée sur le mode révolutionnaire. Ce refus de l'identification et cette position politique se manifestent par une activité artistique qui privilégie elle aussi le processus, autrement dit le geste créateur au détriment de l'objet fini. En somme, en condamnant aussi bien l'identité que l'objet, Arte Povera prétend résister à toute tentative d'appropriation. C'est un art qui se veut foncièrement nomade, proprement insaisissable.⁴ »

Michelangelo Pistoletto, *Venere degli Stracci (Vénus aux chiffons)*, 1967 © Cittadellarte-Fondazione Pistoletto

Mario Merz, *Igloo di Giap*, 1968, Cage de fer, sacs en plastique remplis d'argile, néon, batteries, accumulateurs ; 120 x 200 cm, © Agapp, Paris, 2021 © Phillipe Migeat -Cnetre Pompidou

Par cette définition du Centre Pompidou de l'Arte povera, autant pour l'utilisation de ces matériaux pauvres que par les questions sociétales qu'il soulève s'approche du travail de Pierre Malphettes qui reprend ces principes dans son travail.

L'utilisation du bois et de la matière dite pauvre peut aussi permettre rapprocher le travail de Pierre Malphettes avec le travail de l'artiste italien Giuseppe Penone.

⁴ <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ArtePovera/ENS-ArtePovera.htm>

Dans ses œuvres Giuseppe Penone questionne sur le rapport des êtres humains à la nature.

« Penone sculpte comme la nature agit, à la différence qu'il y insuffle l'esprit de l'humain. Sa sculpture, en prise avec des questions qui la débordent, comme celles du temps, de l'être, du devenir, évoque la dimension kantienne de l'infini et du sublime comme beauté en mouvement et tentative de cerner l'incernable. Mettant l'accent autant sur le processus créateur que sur l'œuvre, le sculpteur s'identifie au fleuve, au souffle, à ce qui est par essence mouvement et vie. Révélant le mouvement incessant au cœur du cycle naturel qui, avec le temps, altère les êtres et les choses. »⁵

La notion d'empreinte est centrale dans son œuvre. En effet, Giuseppe Penone insère l'empreinte humaine aux matériaux végétaux pour mettre en lumière à l'éternité de la nature face à l'empreinte humaine. Ces œuvres les plus connues relevant de ce processus sont les mains coulées en bronze qu'il intègre dans des arbres. Cette intervention humaine volontaire va peu à peu face à la croissance de l'arbre qui finit malgré cette intrusion faire part entièrement de cet arbre.

Alpes maritimes. Il poursuivra sa croissance sauf en ce point

1968

Acier, arbre

Vue prise à un moment de la croissance de l'arbre

Ph. Giuseppe Penone et Dina Carrara, 1978

© ADAGP, Paris 2022

Comme pierre MalPHETTES dans son œuvre *Une souche*, Giuseppe Penone interroge également le commerce du bois, son traitement pour le commerce. Ainsi, dans certaines de ces œuvres, il sculpte dans des bois traités industriels un arbre en cours de croissance.

Dans le bois

2009

Bois de mélèze

291 49 x 49 cm

© ADAGP, Paris, 2022

© Phillippe Migeat – Centre Pompidou, MNML-CCI/Dist. RMN-GP

⁵ <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-penone/penone.html>

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

Ressources complémentaires

Dans l'atelier de Pierre Malphettes : il évoque son rapport à la matière :

<https://www.arte.tv/fr/videos/085905-008-A/pierre-malphettes/>

Interview de Pierre Malphettes autour de sa pratique artistique d'une œuvre en particulier « *L'arbre et le lierre* » : <https://vimeo.com/38228096>