

MAUDE MARIS, *Sylvestre*

Une œuvre à l'école

Dossier pédagogique

Un processus créatif en plusieurs étapes

Maude Maris est diplômée des Beaux-Arts de Caen en 2003. Elle vit et travaille à Paris.

Ses premiers travaux à la sortie des Beaux-Arts se concentrent sur des paysages superficiels comme des bâtiments, des grottes, des aquariums etc.

L'artiste est aussi diplômée en 2010 de la Kunstacademie de Düsseldorf où elle suit la classe Art et architecture d'Hubert Kiecol. L'architecture et l'espace occupent, en effet, une grande place dans les œuvres de Maude Maris.

Maison noire 10, 2008

Deux temps un mouvement
Chez Robert, 2013

Son travail aborde également la question de la ruine. En effet, Maude Maris s'empare de ce thème pour créer des toiles où apparaissent des paysages figés dans le temps, baignés de lumière douce mais teintés de couleurs irréelles. Puis, entre 2009 et 2010, elle récolte des images sur internet pour les retravailler au moyen d'un logiciel. Au sein d'un espace virtuel, baigné d'une lumière artificielle, les « objets » sont mis en scène. Maude Maris compose ses propres natures mortes sur l'écran, puis les transfère sur la toile. Le logiciel lui permet de jouer sur l'intensité lumineuse et de créer des zones d'ombres, qui, d'une autre manière découpent l'espace.

L'artiste procède ainsi à la recherche d'objets en lien avec l'idée d'une nature contrôlée : des jouets, des rebuts du quotidien, des éléments décoratifs. Après un travail de découpe, de ponçage et de moulage au plâtre, l'empreinte de l'objet est peinte au moyen d'une palette synthétique : bleu-vert, gris argenté, rose pâle, beige ou marron doré. Les nouveaux objets sont ensuite disposés dans une boîte à trois murs, ouverte au-devant. Les compositions sont photographiées, puis peintes sur toile.

L'œuvre finale découle ainsi d'un long processus jalonné de filtres conduisant à une image lissée. En écartant l'épaisseur et la texture, l'artiste souhaite conserver un effet distancié, quasi chirurgical, par rapport au sujet. Au départ, Maude Maris travaillait à partir d'un seul objet, développant ainsi une réflexion sur l'isolement, la solitude de l'objet disposé dans un espace vide et neutre. Au fur et à mesure, d'autres objets ont colonisé ce même espace. Ils participent au caractère théâtral de son œuvre puisqu'ils adoptent à la fois la fonction de décor et de personnages.

Maude Maris, *The Tribe*, 2014

Maude Maris, *Red Heart*, 2018

Maude Maris peint ainsi subtilement différents matériaux et matières, minéraux, végétaux, lisses, irréguliers, tortueux, dont l'aspect est conservé par le travail de moulage préalable à ses peintures. Ces objets divers sont ainsi unifiés par cette première phase du moulage en plâtre, puis par la prise photographique intermédiaire de ces formes mises en scènes, et enfin par la peinture finale de l'image. Trois espaces sont ainsi condensés dans ses peintures : espace physique, espace photographique, espace pictural. Par ce processus les objets utilisés sont ainsi dépossédés de leur utilité quotidienne et mettent en valeur leurs qualités esthétiques par leur mise en scène et assemblage via ces étapes du protocole de la création artistique de Maude Maris. Cette dépossession de l'utilité première des objets de permet aux spectateur.rice.s face à l'œuvre de leur conférer une nouvelle évocation ou une nouvelle histoire.

Maude MARIS
Sylvestre
2020
Huile sur toile
190 x 90 cm
Acquisition 2021 du Fonds d'art contemporain – Paris
Collections

La palette de l'artiste se caractérise par des nuances pastel presque pâtisseries dans le début de ses peintures. Puis, sa gamme chromatique s'intensifie, elle n'hésite pas à faire usage de rouges et de jaunes jamais convoqués jusqu'alors, et fait exploser les tons froids : du bleu saphir ou pourpre pâle, du vert gazon au vert malachite.

Maude Maris, *Altier*, 2020

Maude Maris, *Sauria*, 2021

Des influences de l'Histoire de l'Art

De l'Antiquité

Maude Maris, *Pardalis*, 2017 ©
Isabelle Giovacchini

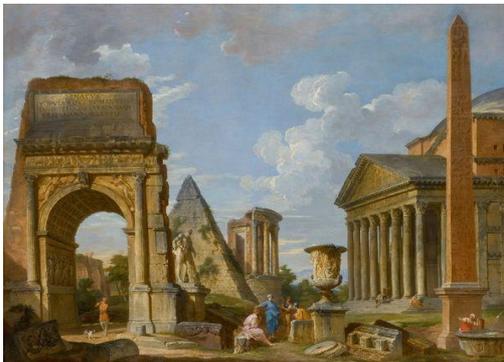
Maude Maris, *Antique*, 2016, ©Rebecca Fanuele

Les œuvres de Maude Maris sont empreintes de références au monde antique. Grande férue d'archéologie, l'artiste se documente sur des sites de fouilles s'inspirer des formes. Ainsi, sculptures antiques et temples jonchent son œuvre et c'est alors tout l'imaginaire de l'antiquité qui alors imprègne dans les œuvres de Maude Maris.

Vertiges de civilisations prospères disparues, les êtres mythologies, les dieux de l'olympie et l'architecture gréco-romaine nous sont évoquées à travers ces tableaux.

La ruine a également une place très importante dans le travail de l'artiste. Par ce biais, Maude Maris se positionne également dans l'histoire de l'art car le motif de la ruine est très présent chez les artistes du XVIIe et XVIIIe siècle.

« La peinture de ruine est en apparence un contresens artistique, puisque elle met en évidence le caractère éphémère du travail humain et le triomphe final de la nature sur les prétentions des artistes à esthétiser le monde. »¹

PANNINI Giovanni Paolo (Piacenza,
Vers 1691 – Rome, 1765), Ruines
antiques, 1733. Musée fabre

¹ <https://www.bnf.fr/fr/lart-des-ruines-les-ruines-en-art>

De la Renaissance

Maude Maris prolonge ainsi l'art de la mémoire mis en œuvre, entre autres, par les Primitifs Italiens (XIe et XIIe siècles) qui représentent à ses yeux une source d'inspiration importante. Leurs peintures figurent des espaces ouverts offrant différentes temporalités qui à leur engendrent plusieurs narrations au sein d'une même œuvre. Les natures mortes de Maude Maris sont figées dans le temps et l'espace. Il revient au regardeur de déambuler mentalement sur la scène pour percer les secrets de ces paysages à la fois attirants, gourmands, fascinants mais aussi déroutants et insolites.

Fra Angelico, *L'Annonciation et Adam et Eve chassés du Paradis*, v. 1425-1426, tempera et or sur bois, 190,3 x 191,5 cm, Musée National du Prado, Madrid.

Bartolo di Fredi. *L'Adoration des Mages* (1385-88)
Tempera sur bois, 195 × 163 cm,
Pinacoteca Nazionale, Sienne

Dans ses premières séries l'artiste représentait des éléments architecturaux, murs ou parois, rappelant cette peinture de la Renaissance italienne. Aujourd'hui le tableau en lui-même définit les limites de l'espace représenté qui semble se situer entre l'atelier, la réserve, l'entrepôt contenant objets, éléments architecturaux, vestiges... Ses peintures sont des paysages/natures mortes architecturales à l'échelle non définie. Ces représentations d'espaces clos, de travail et de présentation, mais aussi les correspondances constamment entretenues entre les peintures et les sculptures, ne sont pas sans rappeler le travail de Thomas Huber.

De l'art contemporain

Maude Maris évoque également ses influences par ses contemporain.e.s. Elle évoque des artistes qui travaillent également sur la notion d'espace et de sculpturalité dans la peinture ou la photographie. Vous trouverez ci-dessous les travaux d'artistes contemporain.e.s

Thomas Huber, *Bildraum*, 2013, Collection Frac Languedoc Rousselot © Adagp, Paris, 2021

Thomas Demand, *Room*, 1994. © Thomas Demand,

Amélie Von Wulffen
Untitled, 1998

Ces artistes travaillent aussi sur les notions d'architecture et d'espace comme Maude Maris a ses débuts. De plus, ils et elles fractionnent et décontextualisent l'espace et les éléments architecturaux pour leur conférer une nouvelle dimension esthétique.

Liens pour mieux connaître leur travail :

Thomas Huber : <http://www.huberville.de/html/WORKS.html>

Thomas Demand : <https://www.artefields.net/thomas-demand-photography-and-models/>

Amélie Von Wulffen : <http://freedmanfitzpatrick.com/artists/amelie-von-wulffen/>

Liens avec les programmes scolaires

Cycle	Axe d'apprentissage
Cycle 2	La narration et le témoignage par les images (arts plastiques) S'approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur... (arts plastiques) Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son univers visuel et la culture artistique. (arts plastiques)
Cycle 3	L'imaginaire (langue vivante) La représentation plastique et les dispositifs de présentation (arts plastiques)
Cycle 4	Choisir, mobiliser et adapter des langages et moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu. (arts plastiques) Explorer l'ensemble des champs de la pratique plastique et leurs hybridations, notamment avec les pratiques numériques (arts plastiques) Les images, la réalité et la fiction (arts plastiques) La matérialité de l'œuvre : l'œuvre et l'objet (arts plastiques)

Pour aller plus loin :

À la rencontre de Maude Maris dans son atelier :

<https://www.arte.tv/fr/videos/094929-013-A/maude-maris/>

Site de l'artiste : <https://maudemaris.com/>

À partir de 1h16 : <https://www.villamedici.it/fr/les-jeudis-de-la-villa/vitalite-de-la-peinture-contemporaine-la-scene-francaise/>

Entretien de l'artiste au magazine Point contemporain :

<https://pointcontemporain.com/entretien-maude-maris/>