

L'art et la consommation

Le pop Art

In Arts, créations, cultures – Repère historique : Les Etats-Unis et le rayonnement culturel au sortir de la 2nde guerre mondiale

1. Présentation :

Le pop art, forme abrégée de *popular art*, désigne une production artistique, britannique et américaine, inspirée par la culture populaire. On situe a période de vie de ce mouvement de 1955 à 1970.

Les œuvres du Pop art sont, majoritairement, des tableaux (productions bi-dimensionnelles) peints, sérigraphies comme nous le verrons avec Andy Warhol.

Richard Hamilton, « Qu'est-ce qui peut bien rendre nos intérieurs d'aujourd'hui si différents, si attrayants ? 1956. Collage sur papier, 26 x 25 cm

Ici, il s'agit d'un collage : la première œuvre pop créée par l'artiste anglais **Richard Hamilton**. Dans cette œuvre, toutes les caractéristiques du Pop art sont rassemblées. L'intérêt marqué pour l'environnement immédiat est perceptible avec le titre qui, traduit en français, signifie « Qu'est-ce qui peut bien rendre nos intérieurs d'aujourd'hui si différents, si attrayants ? »

Cet intérieur n'est ni plus ni moins que le reflet de la société de consommation, l'« american way of life » comme on dit si bien !

« body-builder et pin-up, télévision et magnétophone, plaque Ford et conserve de pâté, affiche de bande dessinée et portrait d'aïeul, aspirateur et publicité de cinéma, sucette monumentalisée sous forme de raquette de tennis (avec l'inscription « pop ») [...] A la place du plafond, on trouve l'agrandissement d'une partie du globe terrestre ».

2. Les Etats-Unis dans les années 50, c'est quoi ?

Au sortir de la seconde guerre mondiale, les Etats-Unis sont les grands vainqueurs. Peu touché humainement et économiquement, le pays peut même aider l'Europe à se reconstruire *via* le Plan Marshall (refusé par Staline). Au final, ce pays devient un modèle, un idéal de vie...le fameux « american way of life ».

La ménagère de base trouve tous les produits pour son foyer dans les super ou hypermarchés.

Les chewing-gums, le coca-cola et les cigarettes blondes américaines ont le vent en poupe. Distribués en masse par les soldats américains après le débarquement de Normandie, chewing-gums et Lucky strikes deviennent le symbole d'un mode de vie détendu et cool !

4 Dans un hypermarché, aux États-Unis, en 1950.

Le frigo dans toutes les maisons c'est une petite révolution. Cela permet de garder plus longtemps les aliments, de consommer des produits frais (et non en conserves) et de faire des stocks.
En aparté : « acheter à crédit ».

Le poste de radio permet d'écouter, partout où on le souhaite, de la musique et notamment le rock n' roll avec son fameux représentant Elvis Presley.

Les juke box se trouvent dans les bars où la jeunesse se retrouve pour danser et boire des milk-shake jusqu'à pas d'heure !

La société de consommation n'est pas seulement symbolisée par des objets, elle englobe également les stars et personnes publiques dont les portraits s'affichent comme des publicités.

En effet, dans les années 50, c'est la naissance des stars aux Etats-Unis. Comme des icônes, ces personnes sont encensées, adulées et leur images envahissent murs, devantures de cinéma, presse à scandale et journaux de mode.

A la fois actrice et chanteuse, Norma Jeane, plus connue sous le nom de Marilyn Monroe incarne la gloire, la sensualité mais également la déchéance. Comme de nombreuses vedettes, elle finira mal...Maîtresse du président Kennedy (anecdote « Happy birthday »), elle meurt en 1962, d'une overdose médicamenteuse (somnifères) à peine âgée de 36 ans. Certaines mauvaises langues diront que la maison Blanche et le clan Kennedy avaient tout intérêt à ce que l'ex-maîtresse du président meurt...

Liz Taylor, admirable actrice aux yeux améthystes qui, à l'instar de Marilyn, eut un nombre certains d'amants et de maris.

Etre star, c'est voir sa vie privée dévoilée, jetée en pâture au public. Ces femmes étaient émancipées, fragiles certes mais courageuses. Elles ont choisi leur destin et leurs amours. Modèle de libération pour les femmes.

Elvis Presley, le King...chanteur de rock n' roll provocant, talentueux, capricieux et séducteur mais aussi alcoolique et drogué. Il meurt d'un arrêt cardiaque (surmenage médicamenteux).

Les super-héros, comme ceux créés par Stan Lee et Jack Kirby (Marvel) : *Iron Man, les quatre fantastiques, Les Xmen, Hulk, Spiderman*.

Enfin, JF Kennedy, président aimé par le peuple. Assassiné en 1963.

Question : Comment cette culture populaire se retrouve-t-elle dans les œuvres créées par les artistes pop ?

3. Le Pop art

Roy Lichtenstein (né en 1923)

Référence aux comics : cerne noir sur les contours, bulle (phylactère), travail sur l'ombre (aplats simplifiés), aplats de couleurs (trames bende de la quadrichromie).

Thème simpliste : femme est dans l'attente. Cela reprend les clichés du cinéma hollywoodien mais aussi des comics où les héroïnes sont parfois un peu niaises (cf. Marie-Jeanne, la copine de Spiderman).

Andy Warhol (1928-1987) : Surnommé le « pape du pop », il est, plus que tous les autres artistes pops, fascinés par le monde de la consommation. De sa formation de graphiste-publicitaire, il gardera un goût pour les images efficaces, colorées et visuellement attractives.

Warhol aime les images, les paillettes, l'apparence, le cinéma...il puise dans ce vivier d'images inlassablement et avec force. Ainsi, peut-il réaliser une œuvre inspirée d'une vulgaire boîte de conserve, une soupe à la tomate de la marque Campbell's. Il célèbre le prodigieux quatuor des Beatles, s'inspire de la légendaire boisson coca-cola et accumule, consciencieusement, les bouteilles sur sa toile. De même, il répète le visage de Marilyn Monroe...elle aussi devient un produit de consommation, image parmi tant d'autres

Visualisation film *Ten Liz*, Palettes = 12 :48

Sources : *L'art au XXe siècle*, « La fascination du trivial, Pop art et Nouveau réalisme », Taschen, p. 303 ; *Comprendre et reconnaître les mouvements dans la peinture*, « Pop art », Bordas, pp. 172-173.

4. Hyperréalisme

Mouvement en peinture et en sculpture qui naît en 1965 aux Etats-Unis. Le but étant de représenter « plus vrai que vrai ». Les peintures sont tellement bien exécutées que l'on dirait de véritables photographies.

Supermarket lady, 1969.

Fibre de verre peinte, polyester et vêtements. Caddie avec emballages de produits.

Personnage : 166 x 70 x 70 cm.

Duane Hanson privilégie la sculpture mais essaye, lui aussi, de « faire plus vrai que vrai ». La filiation avec le Pop art est évidente : la sculpture dépeint, comme un reportage, la société de consommation. Mais ici, nulle couleur éclatante, aucune sublimation...les aspects perverses et glauques sont mis en avant. La femme est clairement en surpoids, mal habillée et se promène la clope au bec et les bigoudis sur la tête. Nous sommes loin de Marilyn Monroe où de nos petites ménagères des années 50.

4 Dans un hypermarché, aux États-Unis, en 1950.

Conclusion : Le Pop art est un art populaire en ce sens qu'il est le reflet de la société des années 50, 60 et 70. Des stars aux produits de consommation en passant par les comics, les artistes auront trouvé là une source d'inspiration intarissable.