

CE N'EST QU'UN DÉTAIL

La question du détail dans la collection du Musée muséum départemental Hautes Alpes, Gap

Le détail ?

De l'ancien français *detail*, issu de *detaillier*, composé de *de-* et de *taillier* (« couper »).
Partie particulièrement remarquable d'un ensemble.

- Petit élément constitutif d'un ensemble, et qui peut être jugé comme secondaire : ne pas négliger les détails.
- Développement minutieux, énumération des différentes phases d'un événement, description circonstanciée d'un fait (seulement au singulier) : il a fallu qu'elle nous raconte tout par le détail.
- Partie, étudiée ou reproduite isolément, d'une œuvre d'art.

Définition du Larousse

Le détail vu par Daniel Arasse

Daniel Arasse, enseignant et historien de l'art, spécialiste de la Renaissance et de l'art italien, est né le 5 novembre 1944 en Algérie et mort le 14 décembre 2003 à Paris.

... « Quand vous regardez un tableau ou une photo, vous avez certainement une vue d'ensemble, mais qu'est-ce qu'on voit quand on voit l'ensemble? J'aimerais le savoir. On perçoit l'ensemble, mais quand on commence à regarder, l'œil va s'attacher à certains éléments. Il va non pas découper physiquement, mais isoler, mettre en relief, avec une zone de flou autour, des éléments qui sont des détails. Mais ce ne sont plus les mêmes que les premiers. Ce sont à présent les détails, produits par chaque regardeur ou regardant de tableaux »...

Histoire de peinture, Extrait de Pour une histoire rapprochée de la peinture, Daniel Arasse

Daniel Arasse raconte que son intérêt pour le détail a commencé en photographiant des tableaux pour la préparation de ses cours. La révélation dans les toiles "d'anomalies" réactive alors la curiosité pour l'oeuvre et alerte l'historien sur ses significations cachées.

Histoires de peintures : Pour une histoire rapprochée de la peinture

<https://www.franceculture.fr/peinture/histoires-de-peintures-pour-une-histoire-rapportee-de-la-peinture>

Stéphanie Ferrat
Née le 25 janvier 1972 à Aix-en-
Provence.
Vit et travaille à Ampus dans le Var

Relevés

*« Ces oiseaux {représentés} viennent des vrais oiseaux.
D'empreintes de becs et de pattes prélevées sur les oiseaux
naturalisés.*

*Répéter les gestes, récolter des traces pour faire apparaître
ce qui n'est plus ... peut-être l'âme des
oiseaux.*

*A la manière d'un scientifique, chercher à approcher le
vivant. » Stéphanie Ferrat*

DÉTAIL

LE GESTE SE FAIT EMPREINTE,
TRACES.

Comme le pelage de l'oiseau constitué de plumes et de duvet, ici la forme du corps est faite de taches, de matière, de texture plus ou moins appuyées.

On rentre dans le détail pour mieux comprendre la technique de l'artiste.

Le détail vibre, traduit la vie encore présente ou sa trace.

Pistes pédagogiques

« *Se perdre dans les détails...* »

Partir à la recherche d'œuvres dans le musée où le détail serait fait de textures, taches, traces, matière...

Objectifs :

Le travail du geste et de la matière dans la peinture et la sculpture

Le moindre détail a son importance dans une œuvre (travail de la composition / de la forme)

©Akopy

Arthur Akopy *Puzzle-Pluzz*, installation, 2019

puzzle & pluzz...

Installations

Pour l'exposition "EBRANLEMENTS, ode aux passages des temps" du Musée muséum départemental des Hautes-Alpes, j'ai utilisé le principe du puzzle pour réaliser mon installation.

Ce choix du puzzle, intéressant pour son assemblage et la découpe de ses pièces, m'a incité à concentrer mon regard sur l'expression des visages et des mains relevés photographiquement dans quelques œuvres des collections. J'avais les vingt éléments conducteurs de cette série pour composer un patchwork d'histoires par-delà les siècles.

Chaque pièce prise indépendamment fragmente la lecture de l'œuvre originale, fait disparaître la vision d'ensemble. Le regard peut s'attarder sur l'essentiel... et pluzz.

*Kakémono
Toile numérique / toile
100 x 50 cm
Série composée de 20 kakémonos

puzzle & pluzz... →
Toile numérique sur toile
94 x 120 cm
2018

Photos : © Arthur Akopy

Chroniques
d'un
collecteur

Arthur
AKOPY

Pistes pédagogiques

« *Tailleur pour œuvre* »

A partir des détails de plusieurs œuvres, créer une composition qui raconterait une nouvelle histoire.

Objectifs :

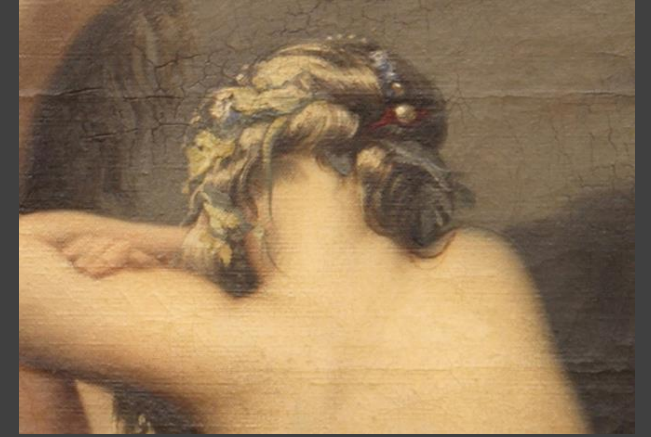
Travailler la composition / l'organisation et l'idée de patchwork.

Travailler la narration visuelle et la création des images.

Histoire des arts

Étudier l'importance des gestes et des regards dans une composition picturale. Ce qui fait la composition de l'œuvre (les lignes directrices, les axes, les formes...). Ce qui donne sens.

Henri Lehmann, *La désolation des Océanides au pied du roc où Prométhée est enchaîné*, 1850, huile sur toile 289 x 231 cm , détails

Florent Quignon
Né en 1986
Vit et travaille à
Lyon

*Fins provisoires
Périple
photographique à
travers les massifs
alpins.*

©Florent Quignon

La petite décoration perdue,
seule sur la table

La nappe en plastique d'un
autre temps avec sa plaque en
verre de protection

Des chaises renversées sur
la table qui rappellent
l'absence

DÉTAIL
DES DÉTAILS QUI RACONTENT...

©Florent Quignon

Pistes pédagogiques

« Dans les moindres détails... »

Créez une scène où l'absence aurait le premier rôle... Soignez les détails !

Objectifs :

Travail de la mise en scène et de la photographie

Image / cadrage / point de vue / atmosphère

Histoire des arts

Ces détails qui montrent l'absence :
une analyse qui pourrait se faire aussi bien
dans la peinture, dans la photographie que
dans le cinéma.

Fra Angelico, *Annonciation*,
1437, fresque 230 cm × 297 cm,
détail

Willem Kalf, *Nature morte avec
fruits*, 17e siècle, détail

Edouard Boubat, *Paris, Jardin
du Luxembourg*, 1948

Paysage de *Twin Peaks*, la série filmée, réalisée par David Lynch et Mark Frost, 1990.

Ecole espagnole *Sainte Marguerite*,

XVe siècle, huile sur panneau bois 86,6 x 57
cm

Jeux de détails :

La croix et le livre (La Bible) : Symboles de sa foi dans le Christ. La croix est également «l'instrument» qui lui permet de percer les entrailles du dragon.

Les perles : étymologie du prénom de la sainte *Margarita*, qui veut dire «perle» en latin.

Le dragon : Marguerite, symbole de pureté, dont le prénom signifie Pierre blanche ou perle, lutte contre le Diable qui prend la forme d'un dragon. Elle triomphe de ce démon par le signe de la Croix.

La palme : symbole du martyre de la sainte et de tous les martyrs.

Arlette
Vermeiren
*La route de la
soie, Proche
Orient,
Extrême
Orient*, 2013-
2014, filage et
nouage à
partir de
papiers
récupérés

DÉTAIL
LES PETITS DÉTAILS
QUI FONT TOUT

MULTIPLIER,
AJOUTER, RÉPÉTER :
CE QUI CONSTRUIT
UNE ŒUVRE.

Le peintre franco-polonais Roman Opalka (27 août 1931 – 6 août 2011) a tenté à partir de 1965 de compter de 1 à l'infini sur ses toiles pour décrire le passage du temps. Toutes ses toiles, qu'il appelle « détails, » et qui ont pour titre « 1965 / 1 - ∞ », mesurent 196 x 135 cm et montrent les chiffres qui se suivent du haut à gauche au bas à droite. Quand il est arrivé au chiffre 1 000 000 il a légèrement changé sa façon de faire, en ajoutant 1% de blanc dans le noir qui lui sert de fond, dans le but qu'au bout d'un moment les chiffres se confondent avec la toile et en se photographiant à devant son tableau à chaque fois. En 2004 il était arrivé à compter jusqu'à 5,5 millions.

<https://www.laboiteverte.fr/roman-opalka-compte-jusqua-linfini/>

Roman Opalka **1965 / 1 - ∞**, Détail 1-35327, Tempera sur toile

Pistes pédagogiques

« *Une foule de détails !* »

Fabriquer une sculpture avec des morceaux d'objets de récupération (emballages bonbons, papillotes, morceaux de poupées, de peluches, bouts de jouets, billes, cuillères en plastique...)

Objectifs :

Travailler le volume et l'assemblage
Hétérogénéité et cohérence plastique

Niki de Saint Phalle, *La mariée*, 1963, grillage, plâtre et jouets divers, détail.

Joana Vasconcelos, *Marylin*, 2011, casseroles, château de Versailles

Pour aller plus dans le détail

- ✓ Daniel Arasse, *Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture*, Paris, Flammarion, 1992
- ✓ *Histoires de peintures : La peinture au détail*
27/03/2017
Par Sébastien Lopoukhine <https://www.franceculture.fr/peinture/histoires-de-peintures-la-peinture-au-detail>
- ✓ Opalka *1965/1 à l'infini, détail 3324388-3339185* dossier pédagogique centre Georges Pompidou, <https://www.Centrepompidou.Fr/cpv/resource/cny7495/rxbak48>
- ✓ Dossier pédagogique *Le silence*, Musée muséum départemental Hautes-Alpes, Gap, Géralde Receveur-Ellema, service éducatif
- ✓ Arthur Akopy, *Puzzle-Pluzz*, catalogue MMD

“LES DÉTAILS FONT LA
PERFECTION, ET LA
PERFECTION N’EST PAS
UN DÉTAIL.”

LÉONARD DE VINCI