

Reprinted from

LEONARDO

PUBLISHED BY PERGAMON PRESS / OXFORD . NEW YORK

NOTES—NOTES

MA SCULPTURE: UN OBJET A PENSER

Saint-Maur*

I. GENESE DES FORMES

Il est fort aisé d'écrire vingt ans après quelques pages sur un objet qui est là, docile, abstrait, inquiétant et anodin dans votre main. Et cependant, pour le décrire, je vois qu'il m'est nécessaire de remonter loin.

J'étais doué en dessin. Mon écriture, de fidèle, devint vite libre, anarchique, puis lyrique, puis constructive. C'était normal, jusqu'au jour où j'en vins à séparer mes formes rondes des formes triangulaires et quadrangulaires. J'essayai de travailler avec cet alphabet précis et j'arrivai à employer mes formes selon leurs aptitudes.

Les courbes exprimaient d'elles-mêmes mes intentions graphiques pour tout ce qui était sensuel, sensible, infini, fluide, aérien, ondulant, charnel. Il en fut de même du triangle, énergétique, dynamique, éclatant, percutant, coupant. Et des carrés, stables, réconfortants, établis, délimités.

Je n'avais que ces trois formes à ma disposition. C'était assez, avec toutes leurs associations possibles, qui permettaient des combinaisons à l'infini.

* Artiste habitant 11 quai Conti, 78-Louveciennes, France. (Reçu le 10 février 1969.)

L'analyse était faite, et je découvris, au cours de longs travaux, évoluant entre 'l'Art Monumental', les 'Inventions Mécaniques', les 'Recherches Architecturales', que le mode de coloration de mes formes était purement fantaisiste, soit sentimental, soit émotionnel, publicitaire, etc.

Je dus alors m'attaquer au rapport forme-couleur.

Par le même processus, lent et décourageant, je parvins à déterminer que mes courbes seraient colorées dans la gamme des rouges, que mes triangles seraient colorés dans la gamme des jaunes, que mes carrés seraient colorés dans la gamme des bleus.

Toutes ces considérations me conduisirent à la forme en volume, à la sculpture, qui, d'emblée, fut conçue polychrome. Mais je n'avais pas encore le matériau (cf. Fig. 1).

II. ORGANISATION DES FORMES DEFINIES

Chacune des trois formes fut d'abord isolée, pleine en ronde bosse, monolithique; puis je découvris les vides qui ont à s'exprimer au sein des pleins. Je les astreignis aux mêmes lois et restai ainsi en harmonie, ce qui, en découvrant les oppositions, permit les dissonances.

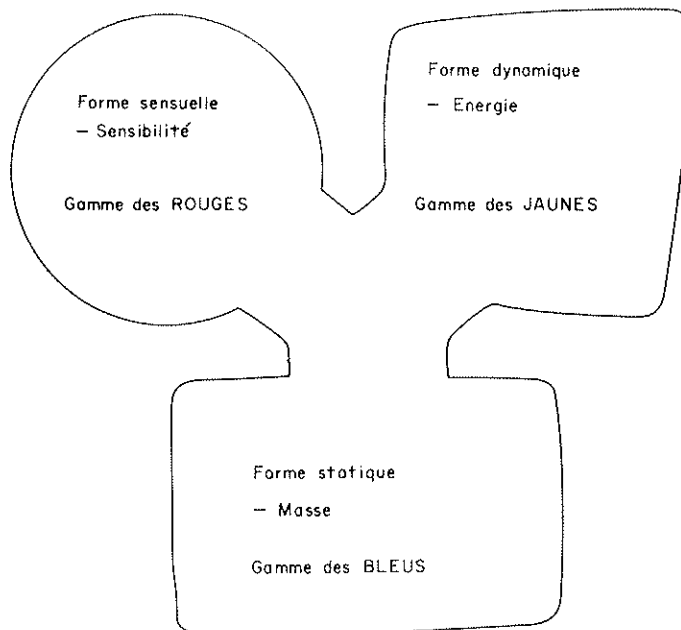

Fig. 1. Vue en plan de l'objet à penser.

Fig. 2. 'Objet à penser', terra cotta, 30 × 25 × 7 cm, 1969. (Photo: Horace.)

Il ne faut pas croire que ce fut aussi simple. Bien des phantasmes, des apports étrangers et séduisants viennent troubler la création.

Les formes demeurent. Les matériaux varient, mais ont aussi leur manière d'être traités, non pas seulement manuellement, mais en profondeur. La matière s'exprime plus totalement ainsi: il y a le fil du bois, le grain de la pierre, etc.

J'étudiai les formes courbes, sortes de grosses marmites, alourdies de seins, creusées de cratères, munies de protubérances, lisses ou grumeleuses comme des pierres; certaines proliféraient en tous sens ou s'efforçaient vers la sphère parfaite (cf. Fig. 2).

L'intensité de la couleur évoluait avec l'amplitude de la courbure et les ombres portées par le soleil couchant m'apportaient des sensations sahariennes ou divinement féminines.

J'en fis de même avec mes losanges ou triangles jaunes, soufrés, bruns et or. Ils éclataient sous la

conduite de leurs arêtes divergentes et acérées. Enfin les cubes et parallélépipèdes bleus ou verts distribuèrent à angle droit les ombres prusses et semblaient apporter beaucoup de stabilité à l'ensemble.

Exécutées en volumes aplatis comme des galets, mes trois formes étaient là, éparses sur la table; par quoi, pourquoi, comment les relier entre elles? Fallait-il rester dans le plan ou les disposer dans l'espace?

Je fis les deux expériences plusieurs fois, aidé par de nombreux spectateurs. Ce fut la forme plane, plus facile à appréhender, moins architecturale, qui fut choisie et dénommée 'objet à penser'.

Le lien entre mes trois formes était une étoile à trois branches à 120°.

Ce lien, ce conduit d'une forme à l'autre me fournit le centre optique de l'ensemble. Centre optique et non réel, car l'ensemble ne s'inscrit pas dans un cercle dont ce point serait le centre. La

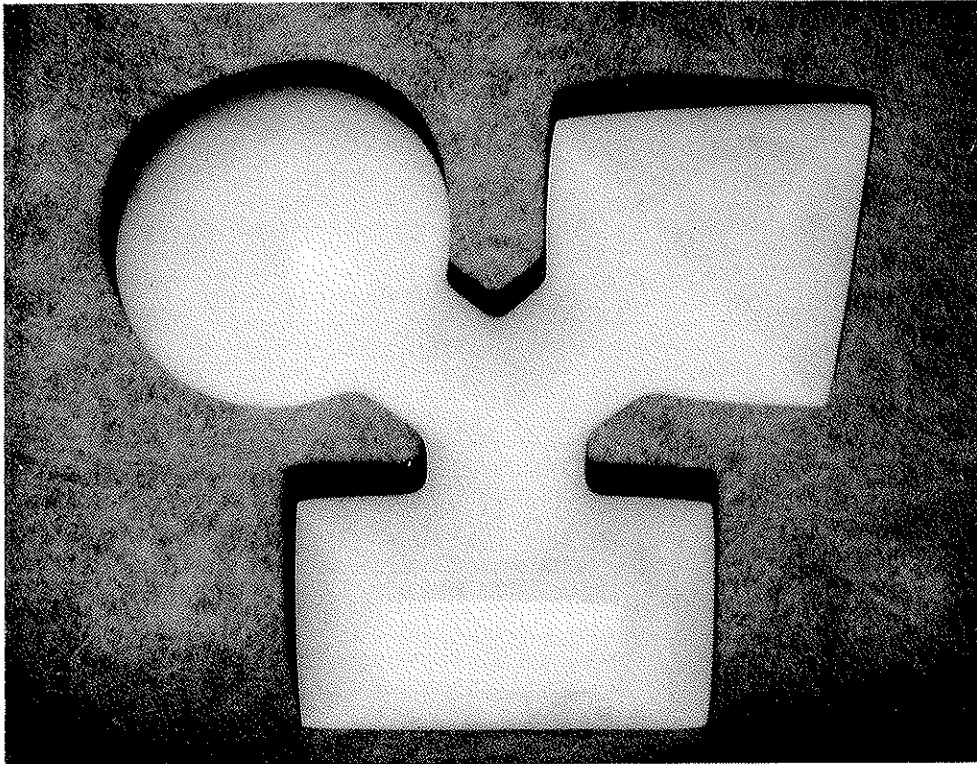

Fig. 3. 'Objet à penser', marbre, 30 × 25 × 7 cm, 1969. (Photo: Horace.)

sensibilisation des contours m'éloigna d'un cercle parfait, malgré mes efforts pour m'y maintenir le plus possible afin d'enlever toute allure anarchique ou intentionnelle à l'objet.

Dans l'espace, cette courte étoile à trois branches n'était plus plane, mais orientée dans trois directions différentes et supportant trois formes orientées elles-mêmes dans des sens divers. L'objet ainsi obtenu demandait alors à être animé de mouvements complexes, d'où la nécessité d'une mécanique interne, voire électronique, ce qui n'est pas à rejeter dans l'absolu.

III. LA SYNTHÈSE

Mais il me restait à organiser ces trois masses, à les grouper en une architecture totale: orchestrer ces trois sensations, les équilibrer. En somme, construire un explosif désamorcé. Le regard ou le toucher du spectateur pouvant seul, par le fait de l'option, faire jaillir tout le contenu de l'un ou de l'autre, ou de tous ensemble.

Le ciel, le feu, la terre, l'homme, le mouvement, la vie, tout cela qui veut entrer en œuvre: la stupide perpendiculaire, l'inquiète oblique, la sensuelle courbe—et la moule éclate.

Ce sont ces vides envahissants, l'anti-matière dans la matière. La dialectique s'établit. Le Ying-Yang orchestre—que sais-je, tout est là dans cette forme qui n'en peut mais.

Il faut revenir de son grand voyage aux infinis, du passé au futur, savoir que cet objet naît dans cet instant présent.

Il sera un témoignage daté.
C'est un microcosme.

IV. QUE FAIRE DE L'OBJET?

C'est l'objet à penser parce qu'il donne à penser, provoque des pensées.

Il sera là dans la main de l'homme qui le palpe.

Il aura des qualités tactiles.

Le toucher, cette vue sensible en profondeur, plus loin que les apparences, restituera tout ce qu'il contient.

La caresse à ses courbures sera sensuelle et infinie, les pointes de son glaive, sans pitié, les plans de son parallélépipède réconfortants, présents.

La taille des surfaces d'une forme abstraite peut, par le toucher, en l'absence du regard et des lois de perspective inhérentes à la vue seulement, communiquer des sensations réalistes. La courbure peut être modelée, et sous les doigts suggérer une forme ou partie de forme, humaine par exemple. La vue, à son tour, touche les plans et en retire des émotions visuelles, relevant du souvenir et du désir. L'intellect brode et déduit devant l'inerte provoquant.

L'objet vit de sa propre vie, sous le soleil du regard du spectateur. Il palpète et se grave dans sa mémoire. Suivant la partie concernée, son doigté déclenchera dans son intellect un champ de sensations différent, essentielles et personnelles.

Ce toucher est autre suivant que l'objet est en fer, en marbre, en plastique ou en pierre précieuse. La taille étant conçue de manière légèrement différente, il en résulte une sensation différente.

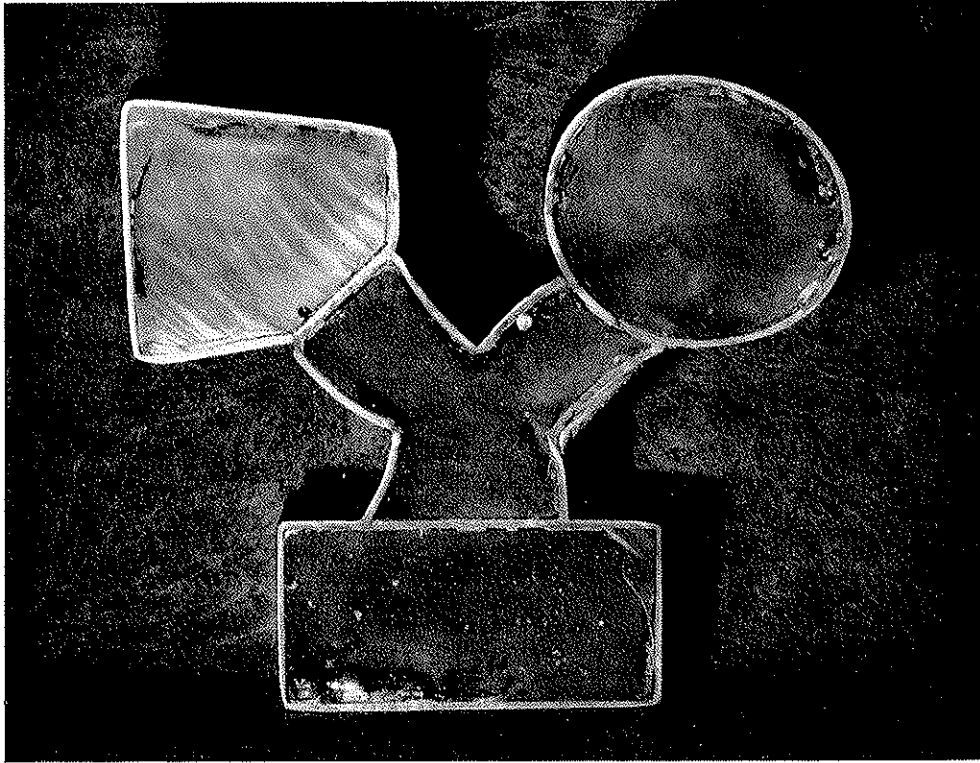

Fig. 4. 'Objet à penser', polyester et cuivre, 30 × 25 × 7 cm, 1969. (Photo: Horace.)

Le toucher plus soyeux du marbre (cf. Fig. 3) au lieu du toucher froid du métal (cf. Fig. 4) ou coupant de la pierre dure, entraîne la pensée vers des extrêmes plus ou moins lointains et différenciés dans les détails, l'orientation générale restant la même.

Un phénomène étrange est celui de la dissociation de la vue et du toucher. Par exemple, après avoir palpé, les yeux clos, l'objet à penser, il est possible de l'imaginer, non pas à deux dimensions, mais à trois, et surtout dans des plans et des grandeurs différents.

La perspective a disparu.

Le polyèdre peut se construire à angle droit sur le carré et la lentille à 90°, sous l'horizontale par exemple.

Il me paraissait très important qu'il fût anodin et

magique tout à la fois. Le symbolisme de la croix est ignoré de la plupart, et cependant, la vue reste éloquente.

Donc, j'optai pour l'objet à deux dimensions. Je m'astreignis à l'exécuter sagement en marbre blanc. Il est là, qui semble dormir pour l'éternité sur la table où j'écris.

Il n'est donc en fait qu'un provocateur, ce qui est aussi sa fonction. Il peut tout aussi bien avoir une vertu tranquillisante, grâce à l'équilibre de ses volumes antagonistes, et calmer les angoisses métaphysiques ou les inquiétudes passagères. Il peut agir comme les grains d'ambre du chapelet musulman, ou comme la pierre à savon dans la main du lettré chinois.

How to subscribe to LEONARDO

Subscription Information

Subscriptions are not accepted for less than one year and are entered to commence with the first issue of the current calendar year. As subscriptions are not serviced until payment is received, it will avoid delay if payment is sent with the order form. LEONARDO can be sent by Air Mail at extra cost. Back numbers of Vol. 1 Nos. 1-4 are available at the rates indicated below. Please ensure your order clearly states the years required. Orders from private individuals can only be obtained direct from the publishers and are not subject to a discount.

Subscriptions for your friends

Please also use the order form to indicate address of friend to whom LEONARDO should be mailed.

Subscription Rates

Annual Institution:

US \$ 20.00 Canadian \$ 21.60
£8 0s 0d FF 116.80 DM 72.40
Australian \$ 17.50

Two-year Institution rate with 10% discount:

US \$ 36.00 Canadian \$ 38.88
£14 8s 0d FF 210.24 DM 130.32
Australian \$ 31.50

Private individuals may obtain LEONARDO for their personal use at a specially reduced rate of:

US \$ 6.00 Canadian \$ 6.48
£2 0s 0d FF 29.20 DM 18.10
Australian \$ 5.00
(P.T.O.)

Comment s'abonner à LEONARDO

Renseignements généraux

Les abonnements sont au minimum annuels et commencent toujours avec le premier numéro de l'année civile en cours. Les abonnements étant servis après réception du paiement, il convient, pour raccourcir les délais, d'envoyer le paiement en même temps que le formulaire ci-dessous. Il est possible d'expédier LEONARDO par avion à des tarifs spéciaux. D'anciens numéros de LEONARDO étant encore disponibles (Vol. I, Nos. 1-4) au tarif indiqué ci-dessous, nous vous prions d'indiquer clairement sur le formulaire les années que vous désirez recevoir. Les personnes privées doivent souscrire leurs abonnements directement auprès des bureaux d'édition. Ces abonnements ne bénéficient d'aucune réduction particulière quand ils sont souscrits pour une durée supérieure à un an.

Offrez à vos amis un abonnement à LEONARDO

Pour cela, il faut également se servir du formulaire ci-dessous en indiquant clairement l'adresse à laquelle envoyer LEONARDO, ainsi que celle de la personne qui effectue le paiement.

Tarif des abonnements

Abonnement annuel pour institutions:

US \$ 20.00 \$ Canadien 21.60
£8 0s 0d FF 116.80 DM 72.40
\$ Australien 17.50

Abonnement de deux ans pour les institutions:

Cette formule bénéficie d'une réduction de 10%:

US \$ 36.00 \$ Canadien 38.88
£14 8s 0d FF 210.24 DM 130.32
\$ Australien 31.50
(voir verso)

Bezugsbedingungen für LEONARDO

Abonnements

Abonnements werden lediglich für eine Mindestdauer von 1 Jahr gegen Vorauszahlung entgegengenommen. Nach Erhalt der Bestellung beginnt der Versand mit dem ersten Heft des laufenden Kalenderjahres.

Um Verzögerungen in der Zustellung der Zeitschrift zu vermeiden, bitten wir, die Zahlung dem Bestellschein beizulegen.

Zustellung durch Luftpost kann gegen zusätzliche Zahlung vorgenommen werden.

Frühere Jahrgänge (Band 1, Heft 1-4) stehen Ihnen zu den unten angeführten Bezugsraten zur Verfügung. Wir bitten um genaue Angabe der erwünschten Jahrgänge auf der Bestellkarte.

Privatpersonen können die Zeitschrift nur vom Verlag direkt beziehen. Wir bedauern, in diesem Falle keinen Rabatt geben zu können.

Bezugsraten:

Jahresabonnement:

(Institutionen, Gesellschaften u. dergl.)

Amerikanische Dollar: 20.00
Kanadische Dollar: 21.60
£8 0s 0d FF 116.80 DM 72.40
Australische Dollar: 17.50

Abonnement für 2 Jahre:

(Institutionen, Gesellschaften u. dergl.)
10% Rabatt:
Amerikanische Dollar: 36.00
Kanadische Dollar: 38.88
£14 8s 0d FF 210.24 DM 130.32
Australische Dollar: 31.50

Privatpersonen können "Leonardo" für persönlichen Gebrauch zu einem reduzierten Sonderpreis beziehen:
Amerikanische Dollar: 6.00
Kanadische Dollar: 6.48
£2 0s 0d FF 29.20 DM 18.10
Australische Dollar: 5.00
(Bitte wenden!)

International Journal of the Contemporary Artist

LEONARDO

Revue Internationale de l'Artiste Contemporain

Please check the appropriate box and indicate amount of payment enclosed.

Cochez la case qui convient et indiquez le montant du paiement joint.

Wir bitten, die Bestellkarte durch entsprechende Markierung (☐) wunschgemäß auszufüllen und die Höhe der anliegenden Vorauszahlung anzugeben.

- New subscription / Nouvel abonnement / Neu-Abonnement
- Renewal / Renouvellement / Abonnementserneuerung
- Year (s) / Année (s) / Jahr (e)
- Institution 1 year / Institution 1 an / Institutionen und Gesellschaften Jahresabonnement at/à/zum Preise von.....
- Institution 2 years / Institution 2 ans / Institutionen und Gesellschaften für 2 Jahre at/à/zum Preise von
- Individual / Personne privée / Privat personen at/à/zum Preise von
- Vol. 1. Nos 1-4 (1968) at/à/zum Preise von
- Total amount enclosed / Montant total du paiement joint / Höhe der beigelegten Zahlung:
- Please send an Inspection copy of LEONARDO
- Je voudrais recevoir une exemplaire gratuite de LEONARDO
- Bitte übersenden Sie mir ein Probeheft!