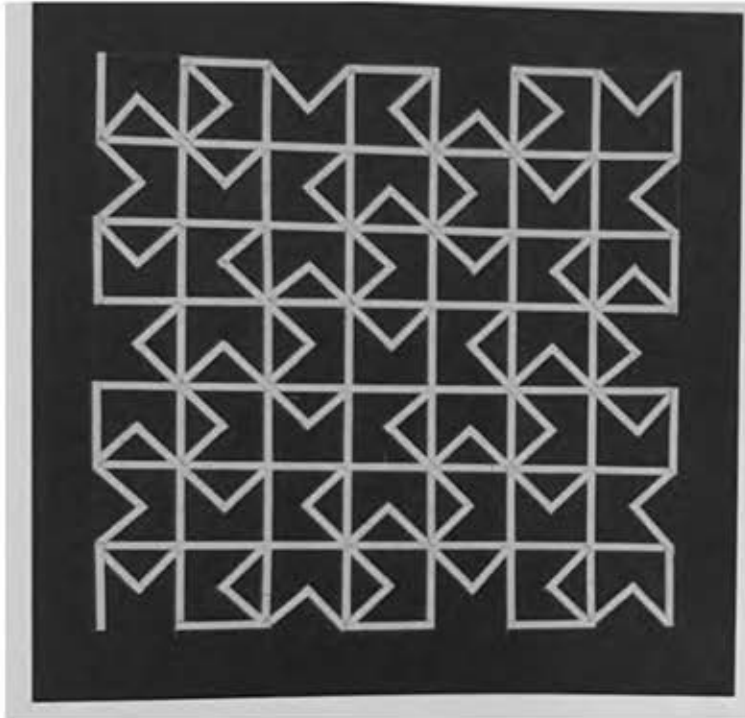

**Machines à dessiner, les Méta-matics de [Jean Tinguely](#),
Programmes algorithmiques pour générer des dessins et la machine imaginaire de [Véra Molnar](#)
Protocoles de dessin et gestes mécaniques, les Wall Drawing de [Sol LeWitt](#)**

Problématiques dégagées des démarches et productions de ces trois artistes :

- explorer les potentialités de l'usage à visée artistique de **machines, de technologies, de protocoles** de travail dans le champ du dessin ;
- analyser la nature et le statut du **geste artistique** dès lors que l'artiste n'est pas l'unique inventeur ou producteur du dessin ou qu'il l'intègre dans un processus plus large ;
- mettre en perspective les pratiques de ces trois artistes avec les différentes **conceptions et usages du dessin (filiations et ruptures)** en arts plastiques.

TRADITION DU DESSIN

A partir du romantisme, une autre voie s'offre : la recherche de la singularité

Elle associe de façon nouvelle 2 dimensions : sensible et manuelle (rompt avec dimension intellectuelle, conceptuelle, voire spirituelle).

Le dessin gagne son autonomie, il s'émanche du dessin d'autres œuvres.

« Le dessin ne fait pas le lit de la peinture » Delacroix, 1847

Le dessin peut être apprécié pour lui-même, dans l'expression d'un style (et pas d'une idée) :

« Une figure bien dessinée vous pénètre d'un plaisir tout à fait étranger au sujet. Voluptueuse ou terrible, cette figure ne doit son charme qu'à l'arabesque qu'elle découpe dans l'espace. » Baudelaire, 1869

L'idée se trouve en faisant en un « tout ensemble », les lignes qui se cherchent et se hasardent sur la surface, sans être décisive : l'œuvre n'est plus le produit d'une pensée préalable. « Heures négligentes qui sont la passion de l'artiste. »

Delacroix.

Jackson POLLOCK [Expressionnisme abstrait],
Autumn Rythm (number 30), 1950, h/t, 269 x 538 cm.

Composition « all-over », en dripping (coulure de peinture), action-painting (aucune idée n'est préalable, tout se passe dans l'instant de l'action sur la toile qui en reçoit l'énergie primitive et inconsciente)

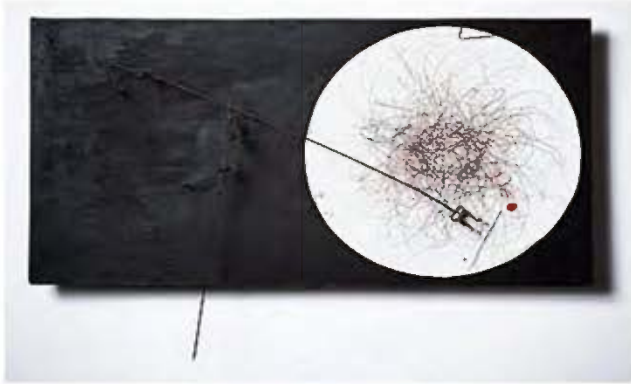
Eugène DELACROIX, [romantisme français]

Feuille d'études avec nus, orientaux, et animaux, mine de plomb et lavis brun, 23,8x30cm Musée du Louvre

Autoportrait, mine de plomb

Etude, femme allongée allaitant un enfant, plume et encre brune

Jean TINGUELY (1925-1991)
Les *Méta-matics*, 1959

Machine à dessiner No. 3, 1955

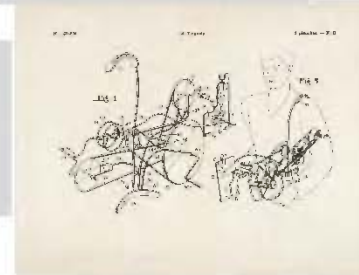

Méta-matic n°1, 1959, métal, papier et crayons feutres, moteur, 96 x 85 x 44 cm, Mnam.

Méta-matic n°14, machine à dessiner, sculpture portative, métal et bois, fils métalliques, courroies en caoutchouc, peints en noir, 38 x 69 x 41 cm, Musée Tinguely, Bâle.

Le schéma de *Méta-matic n°14* figure dans le dépôt de brevet.

Le Cyclograveur, 1960, 225 x 410 x 110 cm, Kunsthau, Zürich.

Tim LEWIS (anglais, né en 1961), *Auto-Dali Prosthetic (Prothèse auto-Dali)*, 2000, table, métal, papier, 132 x 93 x 52 cm, Flowers Gallery, Londres.

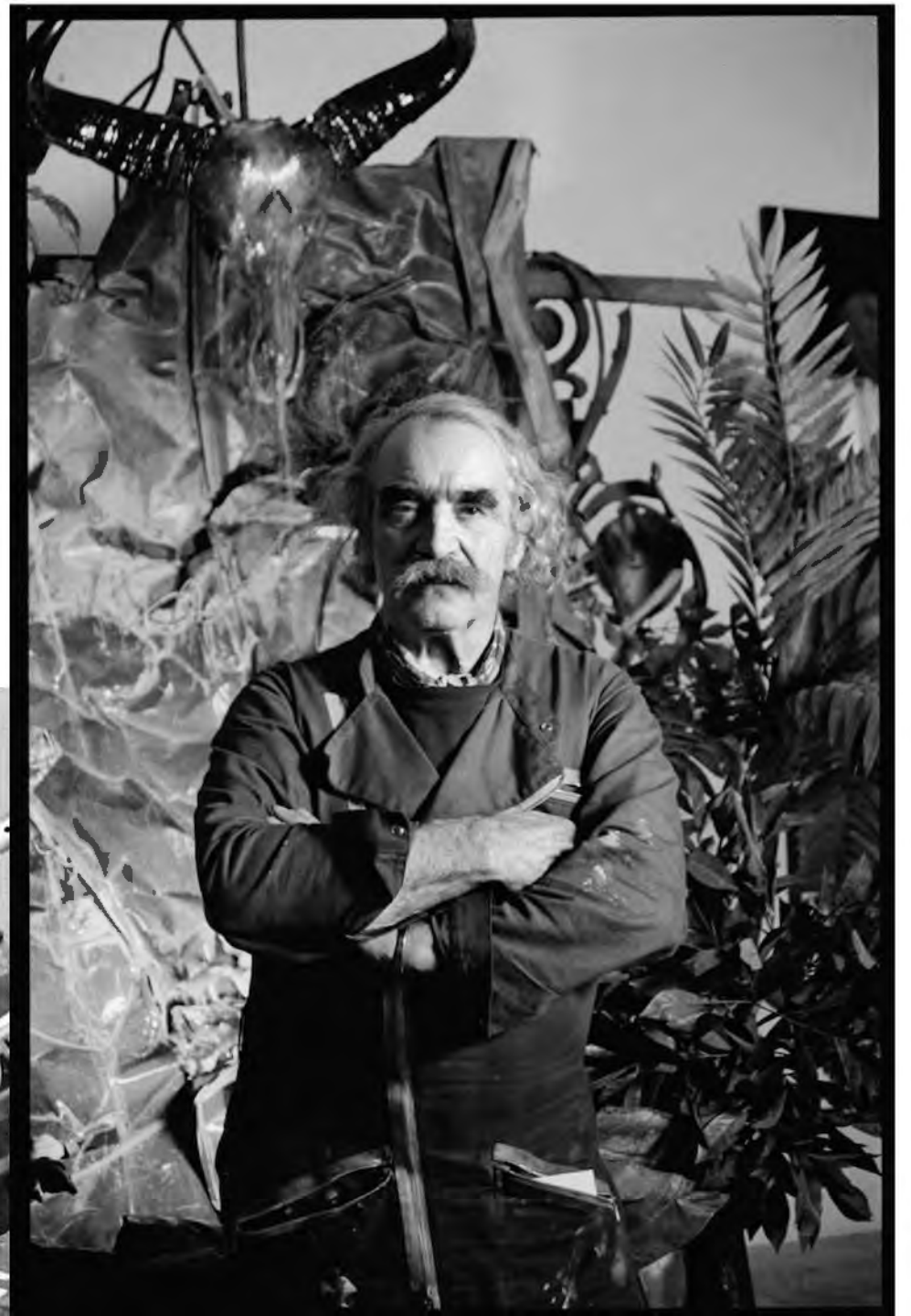

So KANNO (japonais, né en 1984) & Yang O2 (japonais, né en 1984), *Semi-Senseless Drawing Modules*, 2014, des capteurs envoient aux robots des données (sur le passage des spectateurs/passants, la température ou le degré d'humidité) qui affectent les trajectoires, les mouvements et les vitesses de ces dessinateurs « post-humains » qui traduisent graphiquement une atmosphère.

Méta-matic n°17, 1959, peinture métallique sur bois, papier, moteur à essence, ballon se remplissant de gaz, parfum de muguet, 330 x 172 x 193 cm, Moderna Museet, Stockholm puis vernissage de la 1ère « Biennale de Paris »

LA MACHINE À CRÉER

Jean TINGUELY

**suisse,
1925, Fribourg - 1991, Berne**

Source de la partie sur Jean Tinguely : de Cyril Blancy, en partage sur Viaeduc

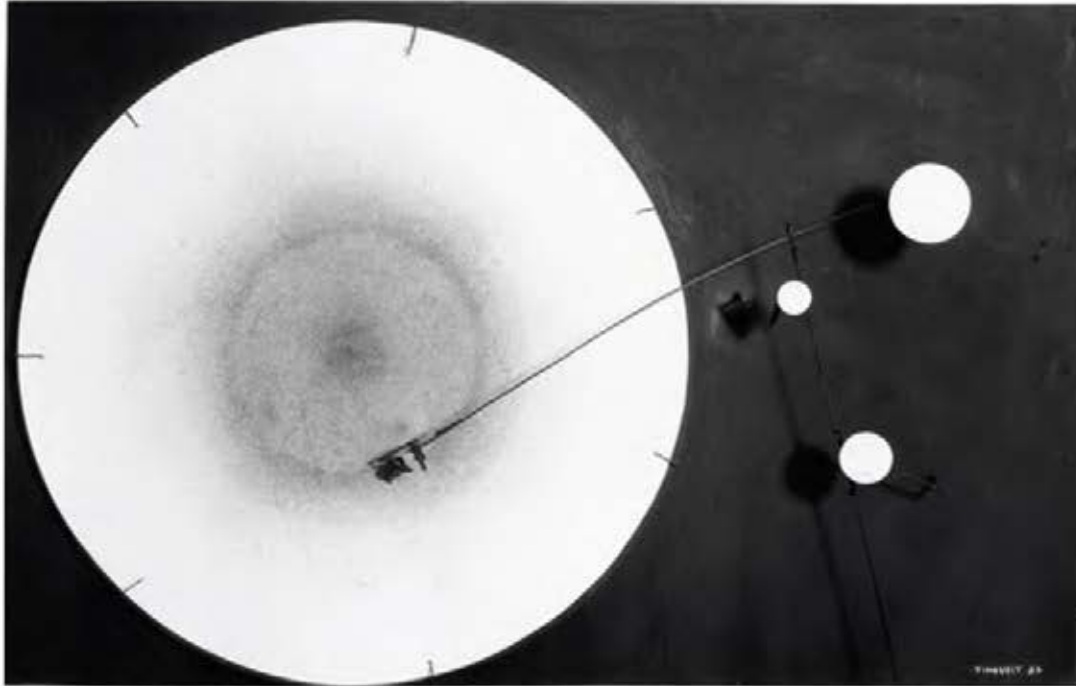
<https://www.viaeduc.fr/publication/190600>

Site du Musée Jean Tinguely, à Bâle, Suisse : site à parcourir

<https://www.tinguely.ch/fr/tinguely/tinguely-biographie.html>

<https://www.tinguely.ch/meta/fr.html?showdetail=metamatic>

Machine à dessiner n°1, Relief méta-matique, 1955,
Kunstmuseum, Zürich.

**Les *Machines à dessiner* sont non seulement des œuvres d'art,
mais aussi des appareils qui produisent en même temps des œuvres d'art ?**

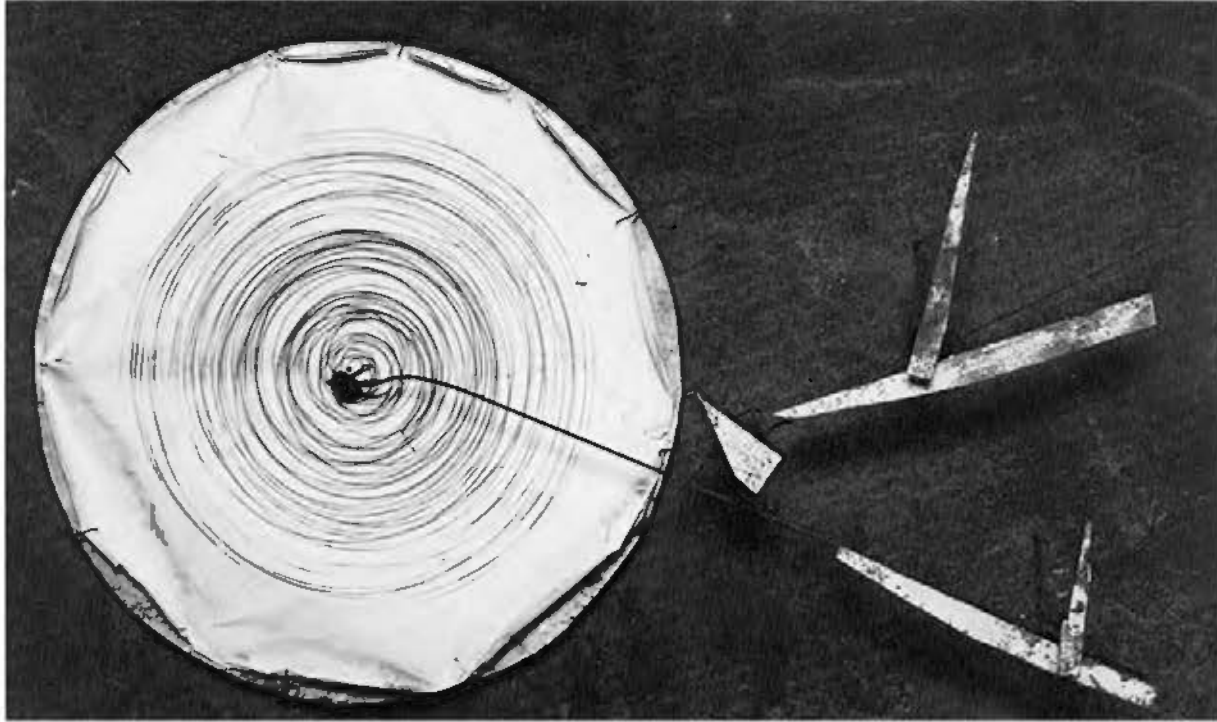

**L'observateur, l'artiste et la machine sont tous trois co-concepteurs et co-artistes.
L'observateur participe à la conception et à la réalisation d'un dessin abstrait.**

**La dimension temporelle de l'ici et maintenant est introduite dans l'œuvre.
On peut y ajouter la dimension sonore de « musique concrète » produite par l'œuvre.**

Machine à dessiner n°2, 1955.

—

**Les *Machines à dessiner* demeurent au mur
comme des tableaux.**

—

**Elles conservent des éléments de composition
picturale (virgules blanches).**

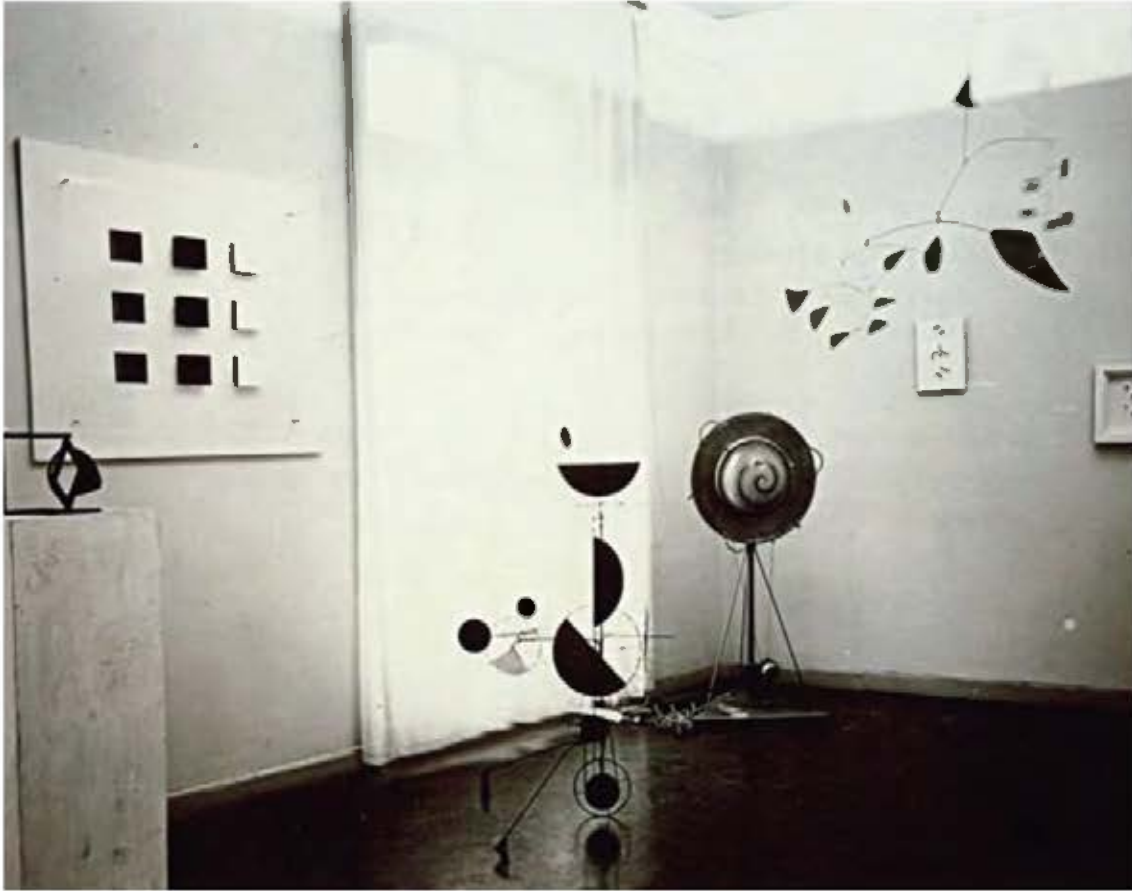
—

**Les éléments mécaniques qui engendrent
le mouvement sont dissimulés.**

—

Exposition *Le Mouvement*, avril 1955, galerie Denise René, Paris.

L'exposition rassemble les tendances de l'Art cinétique et de l'Op art.

Au sol : Tinguely, Duchamp.
Suspendu : Calder.

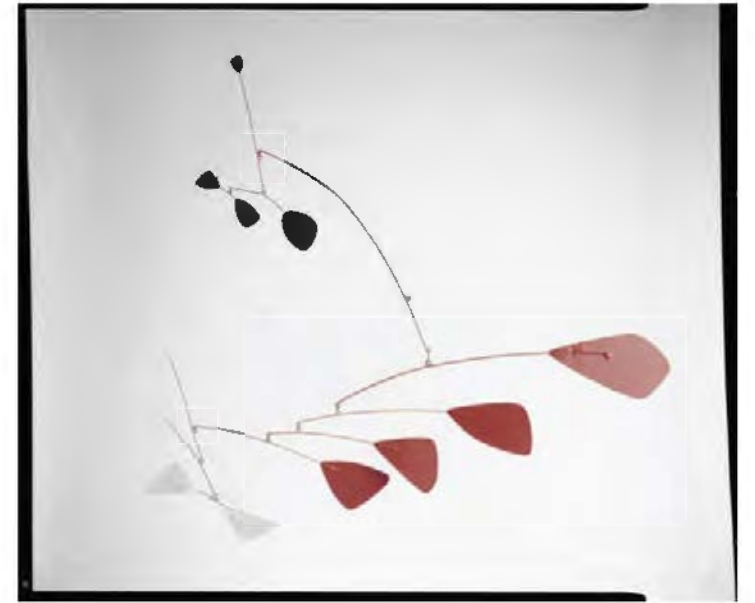
Jesus-Rafael SOTO
(vénézuelien, 1923-2005),

Métamorphose, 1954.
Plexiglas sur bois.
100,5 x 100,5 x 4,5 cm.

Alexandre CALDER
(étatsunien, 1898-1976),

Mobile, sans date,
aluminium peint. 80 x 90 cm

Duchamp et Calder sont les “pères”.

Marcel DUCHAMP (1887-1968)

Rotative demi-sphère
(*optique de précision*), 1925,
bois, cuivre, velours noir, plexiglas,
moteur, poulie et socle de métal,
148,6 x 64,2 x 60,9 cm,
New York, The Museum of Modern Art.

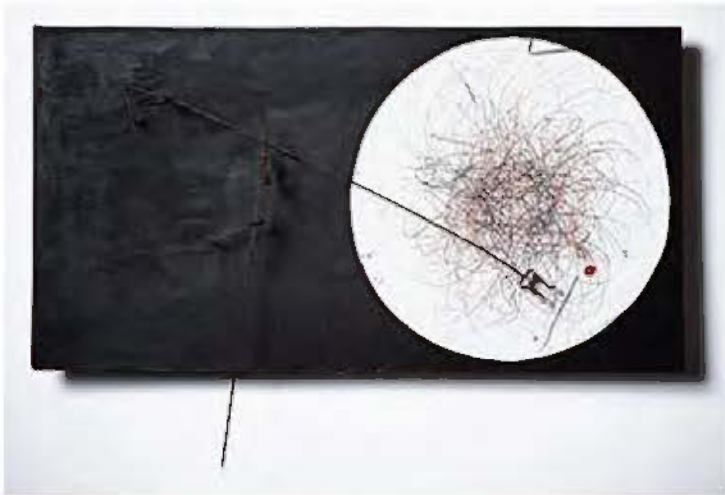

Jean TINGUELY (suisse, 1925-1991),

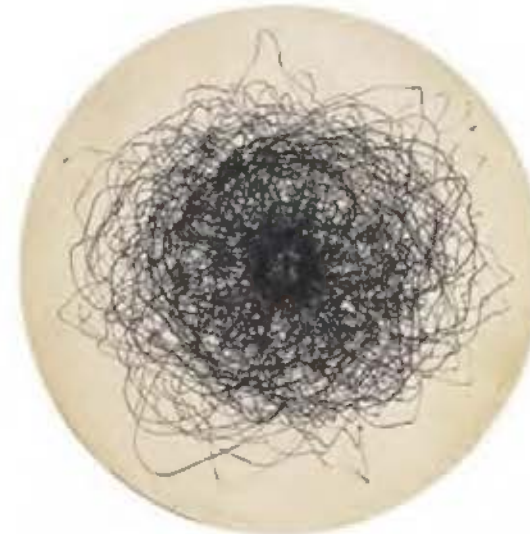
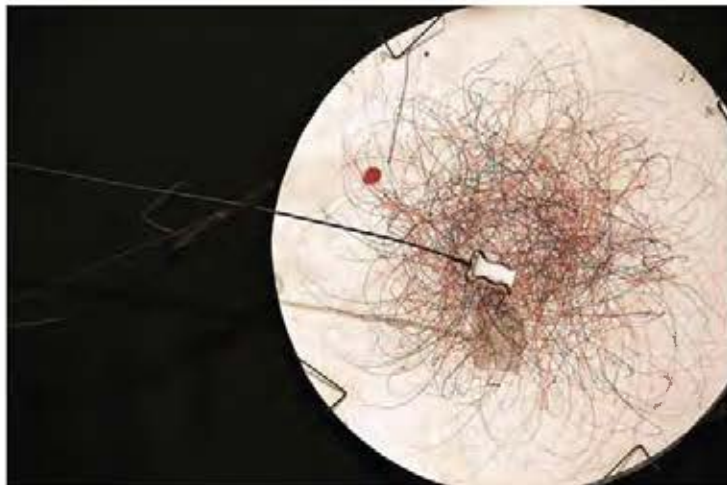
Sculpture méta-mécanique automobile, 1954.
Fer, fil de fer, tôle peinte et petite roue
à remontage. 134 x 79 x 56 cm

Tinguely présente deux *Machines à dessiner* :

“Les œuvres les plus remarquables, mais les moins remarquées de l'exposition“, Pontus Hultén

Machine à dessiner No. 3, relief Méta-mécanique, 1955

C. La série des *Méta-Matics*

Méta-matic n°1, 1959,
métal, papier et crayons feutres, moteur,
96 x 85 x 44 cm, Mnam.

Le préfixe « méta- » est suggéré par Pontus Hultén :

“Je lui ai proposé de les appeler Méta-mécanique par analogie avec « métaphysique » : j'avais en effet découvert dans le Grand dictionnaire Larousse que « méta » ne signifiait pas seulement « avec », mais aussi « après », « au-delà ». De plus, l'association avec les termes « métaphore » et « métamorphose » me paraissait tout à fait appropriée“.

Méta-matic n°1, 1959,
métal, papier et crayons feutres, moteur,
96 x 85 x 44 cm, Mnam.

L'artiste interroge le rapport classique entre :

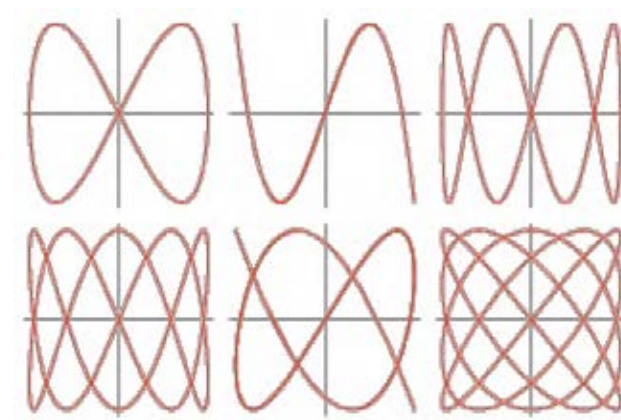
- celui qui crée ;
- l'œuvre créée ;
- ceux qui la contemplent.

Ces dessins sont significativement signés « **& Tinguely** »
car l'artiste n'était ici que l'opérateur.

Les dessins des *Méta-matics* sont basées sur les courbes de Lissajous.

Celles-ci sont produites par un pendule qui se balance simultanément dans deux directions orthogonales. Lorsqu'ils sont réalisés de manière très précise, de tels mouvement se traduisent par des images géométriques austères avec des effets moirés. Exemple :

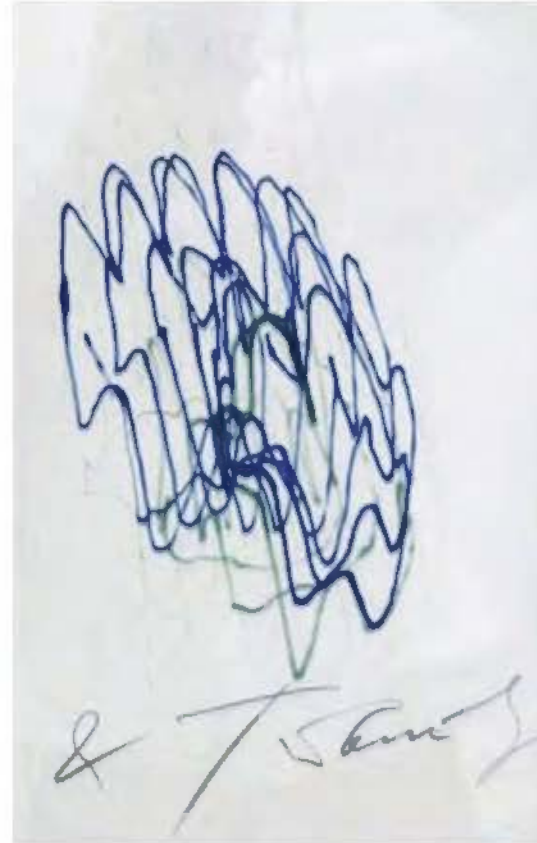

Ólafur ELIASSON (islandais, né en 1967), *The Endless Study*, 2005,
Bois, métal, miroir, papier, stylo à bille, tampon, 235 x 130 x 130 cm.

Mais les irrégularités des machines de Tinguely créent des interruptions, des déviations et des irrégularités.

Méta-Matic n°6, 1959,
trépied en fer, éléments en tôle, roues en bois,
courroie en caoutchouc, baguettes métalliques,
ensemble peint en noir, moteur électrique,
Musée Tinguely, Bâle.

dessin bleu, vert, 1974,
feutres / papier,
30 x 19,5 cm

dessin 1973,
feutres / carton,
30.2 x 19.5 cm

“Tinguely a découvert une source infinie — une mécanique dont le but n'est pas la précision mais l'anti-précision, les mécanismes du hasard”, Pontus Hultén

Méta-matic n 7, 1959,
métal peint, fils, acier, ceintures en caoutchouc,
moteur électrique et papier, 89 x 37,2 x 57 cm,
coll. part.

12 dessins, feutres, 31,7 x 23,3 cm chacun, réalisés par *Méta-Matic n 7*.

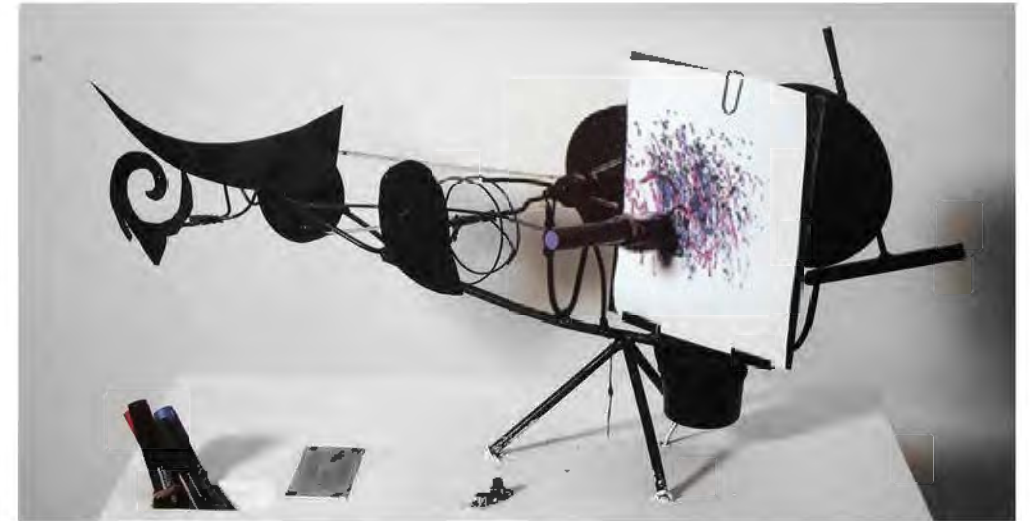
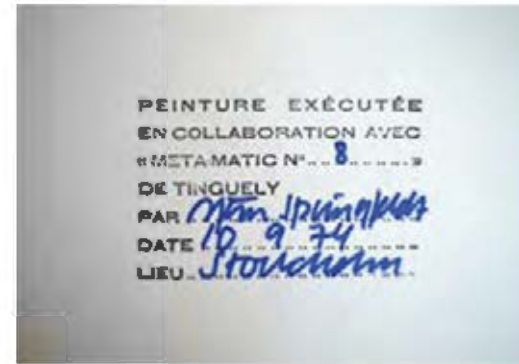
Les dessins sont proches les uns des autres. Ils présentent la même facture faite de lignes irrégulières, fragmentées, hachées d'une multitude de virgules recouvrant la surface de la feuille, de manière plus ou moins homogène, suivant le temps d'action de la machine sur son support.

Mais il n'y a pas deux dessins qui soient identiques :

Ainsi le nombre de lignes, leur position, la qualité, la fluidité, la texture de l'agent colorant, les couleurs choisies, le choix de l'outil (crayon, stylo à bille, feutre, tampon, encre sympathique, etc.), la pression et l'inclinaison du traceur, la qualité du papier, la durée de fonctionnement de la machine, la durée d'utilisation de chaque couleur, de chaque outil, introduisent autant de différences, une personnalisation de chacun des dessins produits.

Ces dessins Méta-matics varient donc de deux manières différentes :

- selon la manipulation de la machine par le spectateur-participant ;
- selon les hasards de son fonctionnement même.

*Méta-matic n°8, Méta-Moritz, 1959,
35 x 72 x 46 cm.,
Stockholm, Moderna Museet.*

Tinguely vente le mérite du **dessin sans effort, sans savoir-faire et sans subjectivité.**
Néanmoins, les machines tingueliennes ne semblent pas dans la **standardisation.**

D. Cibler l'art abstrait

Hans HARTUNG (allemand puis français, 1904-1989)

Visée de cet art : se détacher du réel pour se concentrer sur le monde intérieur de l'artiste, sa sensibilité à l'état pur.

L10, 1957,
lithographie / papier, 52 x 32 cm, Tate.

L37, 1958,
lithographie, édition de 100, 25 x 17 cm

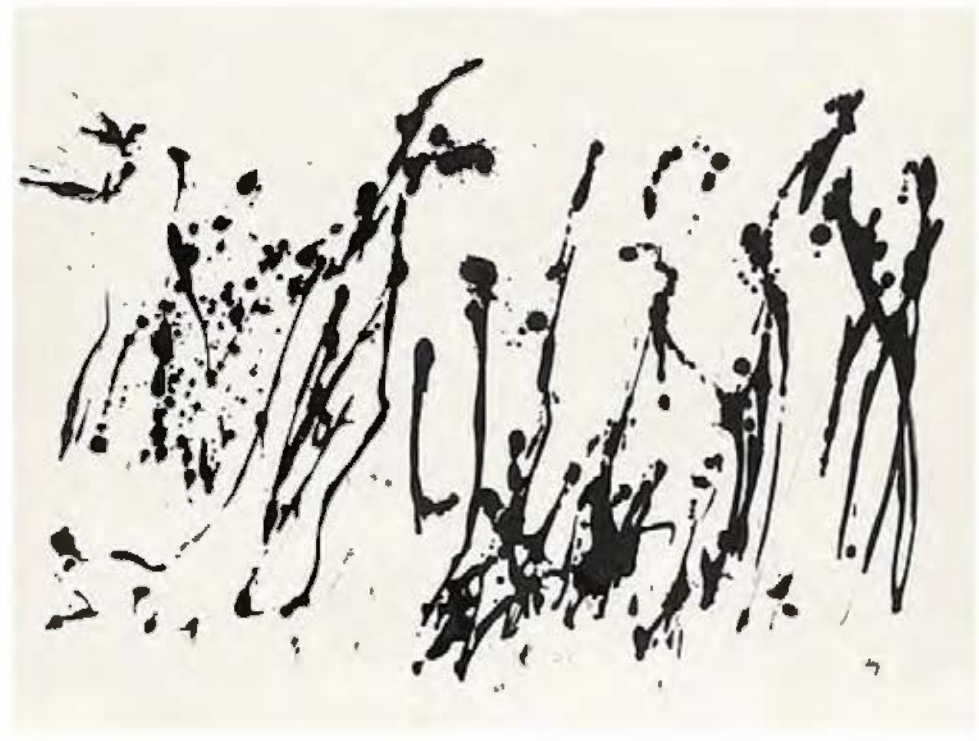
L91, 1963,
lithographie, 48 x 71 cm

Pour arriver au surgissement spontané de son intériorité, il y a une méthode proche de l'écriture automatique, un automatisme gestuel et pictural.

Henri MICHAUX (belge puis français, 1899-1984)

Sans titre, 63,5 x 48 cm

Sans titre, 1979, encre, 49 x 65 cm

**Le geste spontané doit être garant de l'authenticité de l'acte.
Le geste devient une trace qui s'inscrit sur la toile.**

La toile donne à lire rétroactivement une action qui traduirait l'état psychique intérieur de l'artiste. Dans certains cas, l'action elle-même est mise en scène.

Georges MATHIEU (français, 1921-2012)

Açone, 1948,
casé arti et huile / contreplaqué,
167 x 119 cm.

Petit engorgement clandestin n° 7, 1956.

L'acte de Tinguely rappelle un canular célèbre :
La toile d'un inconnu, dit peintre excessiviste,
est exposée au Salon des Indépendants de 1910.

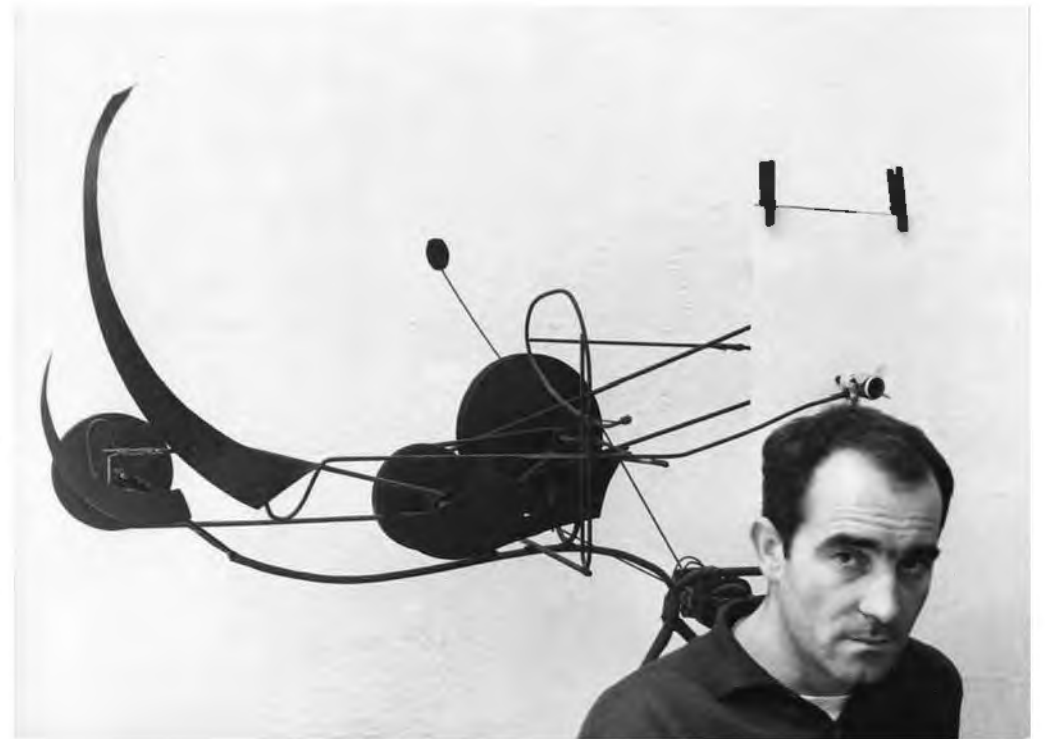

Joachim-Raphaël BORONALI,
Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique, 1910,
huile / toile, 54 x 81 cm, Espace Paul Bédou, Milly-la-Forêt.

**C'est un canular car c'est l'âne Lolo qui l'a peinte.
L'idée est alors de parodier l'impressionnisme.**

“J’ai fait des machines à dessiner qui étaient uniquement là pour ennuyer les peintres abstraits expressionnistes c’est-à-dire les tachistes qui eux faisaient que ça, faisaient que ça, faisaient que ça.”, Jean Tinguely

Jean Tinguely devant *Méta-Matic n°9, Scorpion*, 1959,

photo Hansjörg Stoecklin

photo Leonardo Bezzola

E. Une sculpture cinétique

Méta-matic n°10, 1959, 55,3 x 76 x 38 cm.,
Amsterdam, Stedelijk Museum.

- **Principe :**

Les « Méta-Matics » sont formées d'une roue motrice reliée par des courroies à une ou plusieurs roues qui tournent et entraînent un arbre excentré transmettant à une tige un mouvement irrégulier.

- **Esthétique :**

Les rouages, auparavant dissimulés dans les *Machines à dessiner*, sont ici mis à nu, soutenus par une structure métallique fine et légère.

La peinture noire unifie plastiquement les divers éléments ;
La machine revendique visuellement sa fragilité.

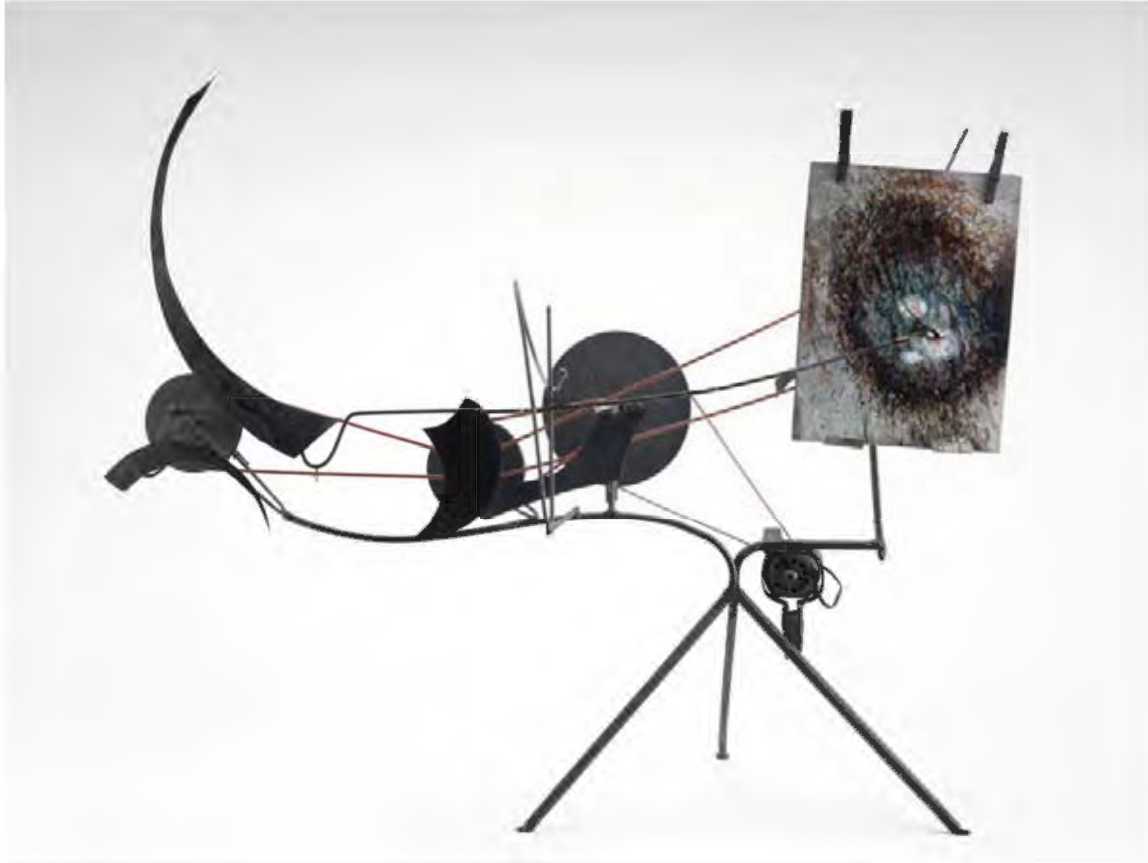

**Sculpture,
elle n'est pas immuablement figée,
sa configuration se modifie.**

Sculpture, elle est aussi sonore.

*Méta-matic n°10, 1959, 55,3 x 76 x 38 cm.,
Amsterdam, Stedelijk Museum.*

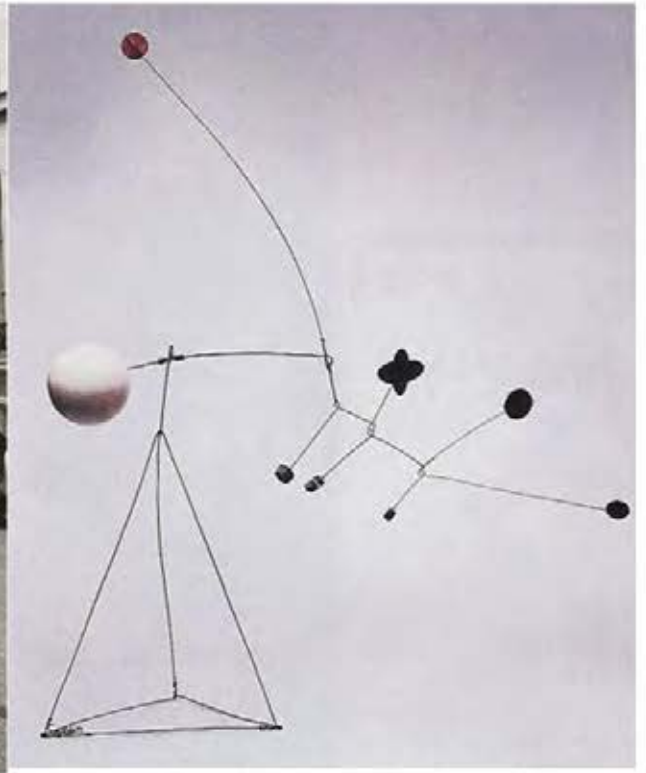

C'est une sculpture, et elle répond à des notions de composition

C'est une sculpture, et elle n'est pas immuablement figée, sa configuration se modifie.

C'est une sculpture, et elle est aussi sonore.

Méta-matic n°9, Scorpion, 1959,
90.2 × 143.8 × 36.2 cm,
courroie de caoutchouc, tiges en acier, tôle peinte,
poules en bois, deux épingles à linge et un moteur
électrique, Museum of Fine Arts, Houston.

Alexander CALDER
(étatsunien, 1898-1976),

Mobile au plomb, 1931,
118 x 104 x 39 cm.

photo Agnès Varda, 1955

BREVET D'INVENTION

P. V. n° 798.710

N° 1.237.934

Classification internationale : B 43 h — B 44 d

Appareil à dessiner et à peindre.

M. JEAN TINGUELY résidant en Suisse.

Demandé le 26 juin 1959, à 17 heures, à Paris.

Délivré le 27 juin 1960.

(Brevet d'invention dont la délivrance a été ajournée en exécution de l'article 11, § 7, de la loi du 5 juillet 1844 modifiée par la loi du 7 avril 1902.)

La présente invention a pour objet un appareil de construction simple permettant de dessiner ou de peindre d'une manière qui, en pratique, est entièrement automatique, l'intervention humaine étant limitée au choix d'un ou de quelques paramètres et, éventuellement, à la fourniture de l'énergie motrice.

Cet appareil est utilisable soit comme jouet, soit pour la réalisation de dessins ou peintures abstraits plus importants susceptibles d'être exposés et conservés, soit encore pour la décoration en continu de bandes, de papier ou de tissu. Il permet d'exécuter sur une feuille, toile, bande ou autre élément désigné ci-après par « feuille à dessin » un dessin ou une peinture désigné par « dessin » à l'aide d'un organe formant organe scripteur ou pinceau et désigné par « organe scripteur », cet organe pouvant d'une manière très générale être un moyen quelconque classique ou autre pour dessiner ou peindre.

Ceci posé, cet appareil est remarquable notamment en ce qu'il comporte en combinaison un bâti, un support de la feuille à dessin relié à ce bâti, un porte-organe scripteur disposé en face de ce support et également relié à ce bâti, les moyens de liaison au bâti de ce support et du porte-organe scripteur étant tels que cet organe peut s'approcher ou s'éloigner de ce support, son extrémité active pouvant en outre balayer toute la surface de ce support, et un mécanisme de commande, également porté par ce bâti, et destiné à communiquer par l'intermédiaire desdits moyens de liaison des mouvements relatifs désordonnés à l'organe scripteur par rapport au support pour le mettre en contact d'une manière irrégulière et sous l'effet du hasard avec la feuille à dessin portée par ce support.

Selon un mode d'exécution préféré, le dispositif de commande est relié à la fois aux moyens de liaison au bâti du support de la feuille à dessin

et du porte-organe scripteur pour les animer tous deux de mouvements désordonnés.

D'autres caractéristiques résulteront de la description qui va suivre.

Au dessin annexé, donné uniquement à titre d'exemple :

La fig. 1 est une vue en perspective d'un appareil suivant l'invention à moteur d'entraînement;

La fig. 2 est une vue partielle en plan montrant un dispositif du mécanisme de commande, contribuant à donner au porte-organe scripteur ses mouvements désordonnés;

La fig. 3 est une vue partielle en perspective, avec attachement partiel, montrant un support destiné à recevoir une bande de grande longueur sur laquelle doit être effectué le dessin ou la peinture;

La fig. 4 est une vue en perspective d'une variante d'appareil destiné à être porté par l'utilisateur;

La fig. 5 est une vue analogue du même appareil, mais à plus petite échelle et en place sur l'utilisateur.

Exemple des fig. 1 et 2. — Suivant cet exemple d'exécution, l'appareil comporte : un bâti désigné dans son ensemble par A, un support B de la feuille X sur laquelle doit être effectué le dessin ou la peinture, en face de ce support B un deuxième porte-organe scripteur C avec son organe scripteur D, des moyens de liaison E et F respectivement des supports B et C au bâti A et un mécanisme de commande G, à moteur, pour animer les supports B et C par l'intermédiaire de leurs dispositifs de liaison E et F de mouvements relatifs désordonnés au cours desquels l'organe scripteur D balaye la surface du support B et, par conséquent, la feuille X en prenant appui par instants contre cette feuille pour y tracer, au hasard de ses mouvements relatifs désordonnés, des points, des lignes, des zigzags, etc., donnant, par leur superposition

F. Dépôt d'un brevet d'invention**Brevet d'invention, déposé le 26 juin 1959****au Service de la Propriété Industrielle du Ministère de l'Industrie, garanti le 27 juin 1960, pour un « appareil à dessiner et à peindre » :**

« La présente invention a pour objet un appareil de construction simple permettant de dessiner ou peindre d'une manière qui, en pratique, est entièrement automatique, l'intervention humaine étant limitée au choix d'un ou de quelques paramètres, et éventuellement, à la fourniture de l'énergie motrice ».

Fig. 1

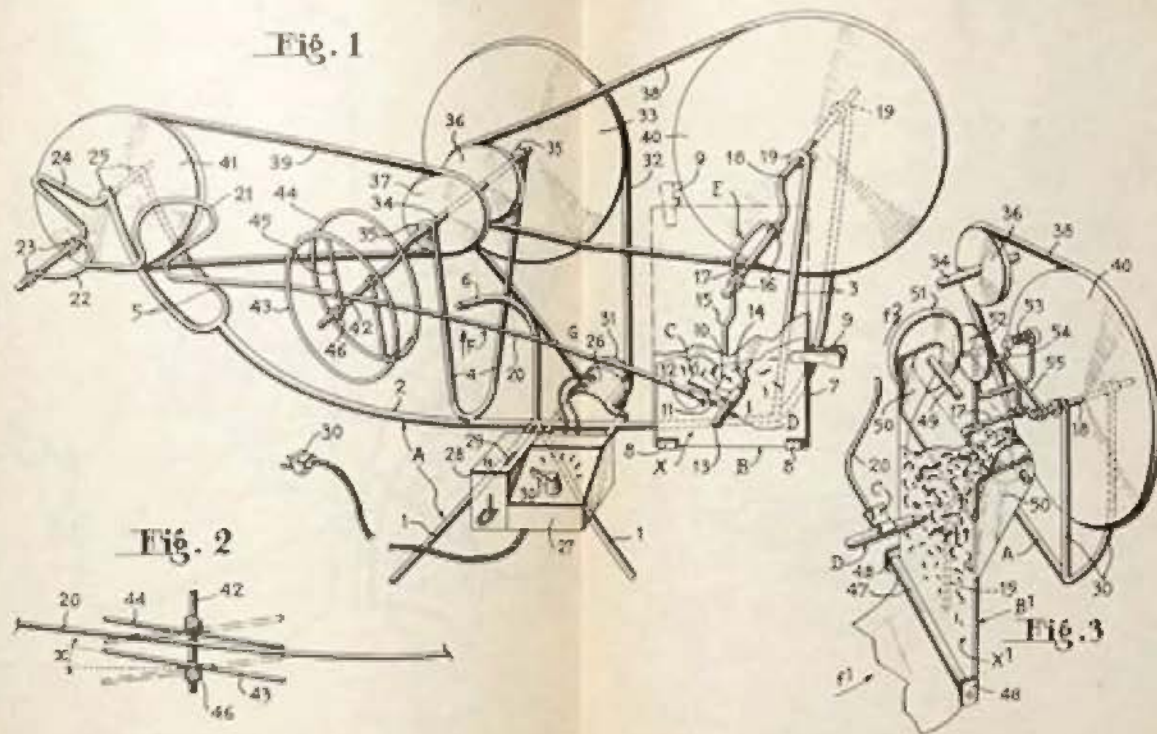

Fig. 2

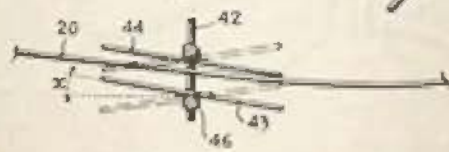
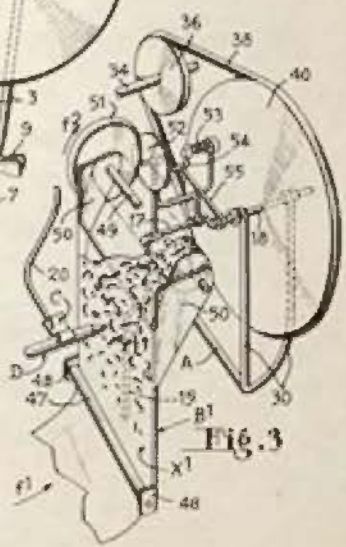

Fig. 3

**libérez-vous
en créant
vous-même
vos œuvres d'art**

du 1er au 31 juillet
1959 avec
les machines à peindre

« meta - matics »
de **tinguely**

galerie iris clert 3 rue des beaux arts
paris 6 dan. 44-76

ouvert de 11 à 13 h
et tous les soirs
de 16 à 23 heures

à l'occasion de cette manifestation sera décerné le
prix iris clert, doté de 50.000 f. à la meilleure œuvre
produite avec les «meta-matics».

Opération de tractage bilingue.

do it yourself

and create
your own abstract
painting
with

tinguely's
« meta - matics »
(a machine producing
paintings)

from the 1st to the 31st of
july

iris clert gallery 3 rue des beaux arts
paris 6 dan. 44-76
open 11 - 13, 16 - 23
h

a prize of 50.000 f. is offered by the gallery to the
best painting made on tinguely's «meta-matics».

Hommes-sandwich

L'exposition connaît un grand succès avec quelque 4 000 dessins produits.

Le spectateur n'est plus spectateur passif d'une œuvre créée auparavant dans la forge-atelier de l'artiste démiurge, Il devient acteur comme opérateur de la machine, il devient artiste comme co-créateur du dessin.

Le musée n'est plus ce temple de l'art, coupé de la marche du monde, où l'on vient idolâtrer des fétiches.

Il peut être un lieu de production d'art et, même, d'échange, au sens économique.

ENEZ

créer

VOUS-MÊME

avec fougue, fureur, douceur ou élégance

VOTRE

peinture en collaboration avec

LES MÉTA — MATICS

de

tinguely

LES SCULPTURES QUI PEIGNENT

à la galerie Iris clert

3 rue des beaux-arts paris 6

DU 1er AU 30 JUILLET

tous les jours de 11 à 13 et de 17 à 23 h.

à l'occasion de cette manifestation

le prix Iris clert

doté de 50 000 f sera décerné

au lauréat de la meilleure œuvre

MEMBRES DU JURY

J. alvard

J. arp

M. courtois

H. de la selle

R. v. gindertael

Y. haguen

A. Jouffroy

Y. Klein

F. X. Lalanne

R. Queneau

M. Ragon

P. Restany

C. Rivière

M. Scuphor

« Les Méta-Matics de Tinguely, les sculptures qui peignent »

Jean ARP arpente l'exposition.

Tinguely met en place un concours de la meilleure œuvre avec un jury prestigieux auquel Arp participe.

On y trouve aussi Raymond Queneau ou Yves Klein.

Tinguely singe ainsi les salons académiques et questionne la possible qualité d'une œuvre produite par une machine.

Le maître spirituel sous l'œil de son disciple.

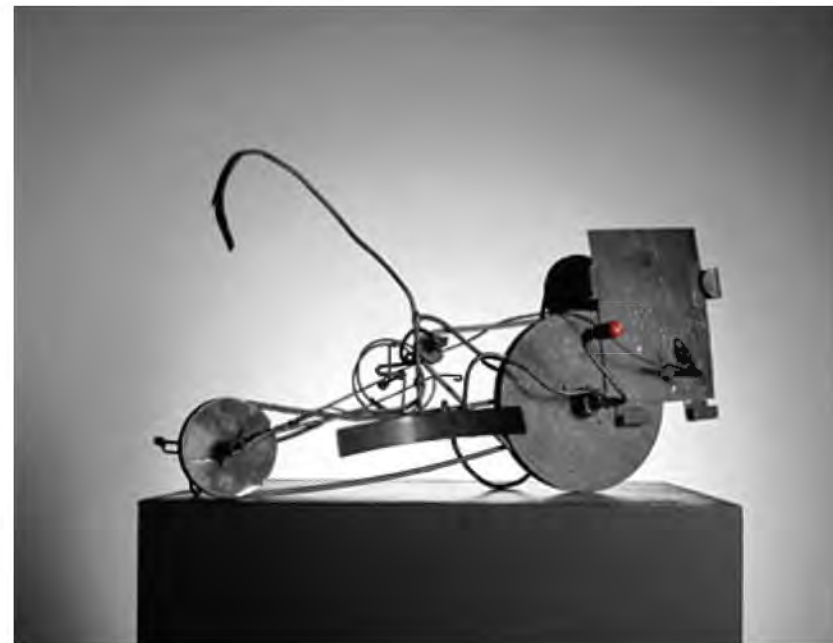
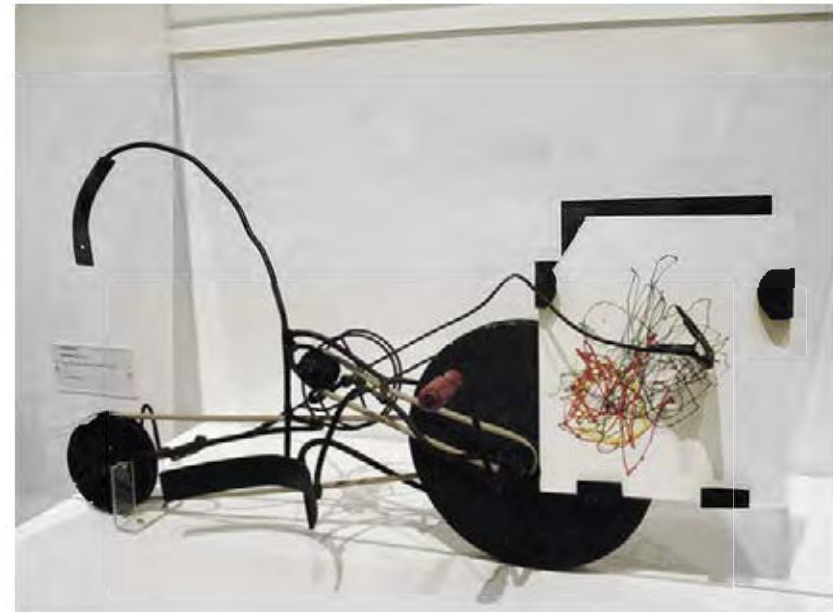
Iris Clert, Jean Tinguely, Marcel Duchamp.

Marcel Duchamp expérimente *Méta-matic n 8*.

Méta-matic n°14, machine à dessiner, sculpture portative, métal et bois, fils métalliques, courroies en caoutchouc, peints en noir, 38 × 69 × 41 cm, Musée Tinguely, Bâle.

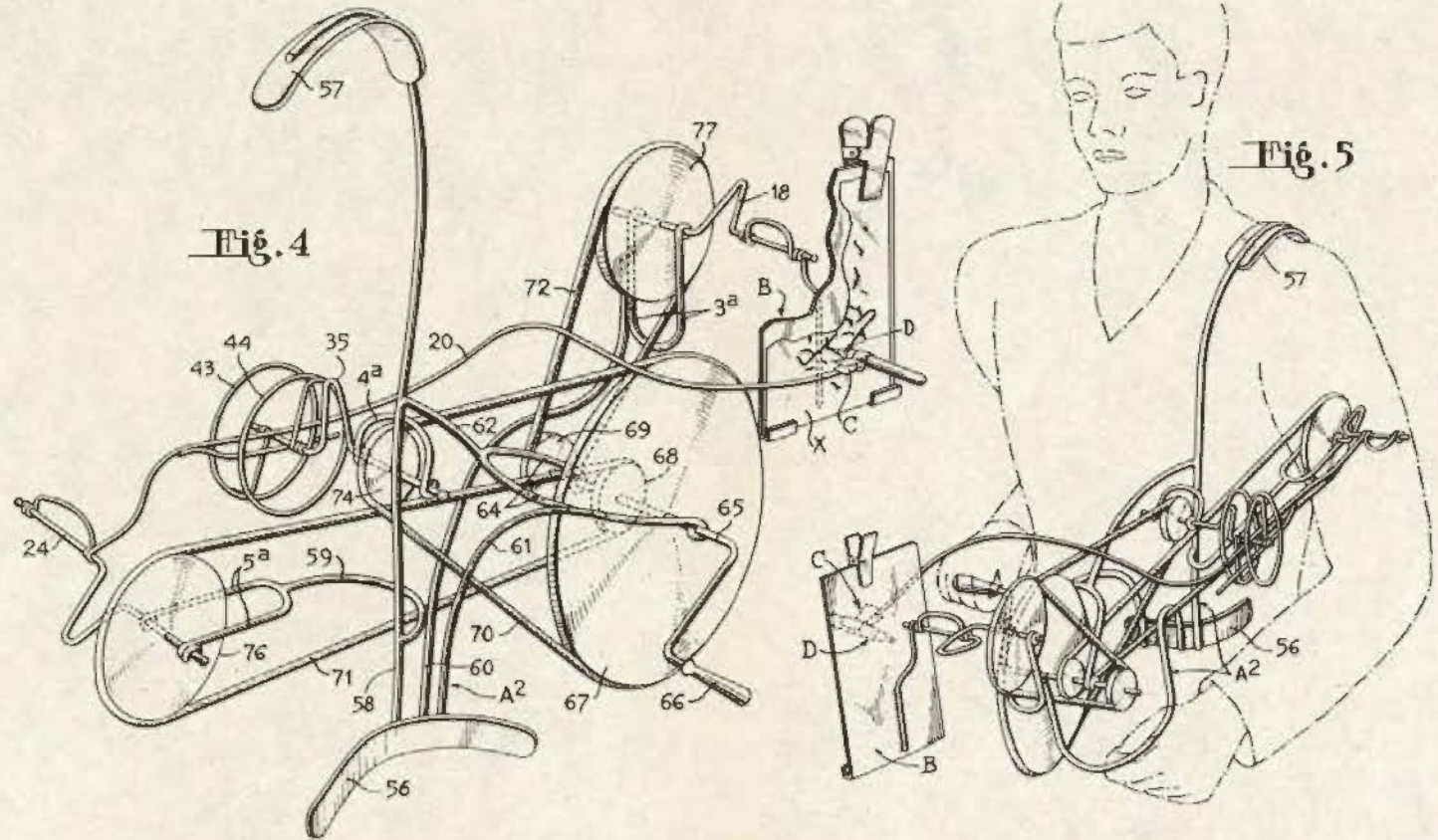
Cf Stelarc

Le schéma de *Méta-matic n°14* figure dans le dépôt de brevet.

N° 1.237.934

M. Tinguely

2 planches. — Pl. II

Méta-matic n°15, machine à dessiner, sculpture portative, 1961, coll. part.

Jean Tinguely et Rico Weber (sculpteur suisse) au Moma en 1968.

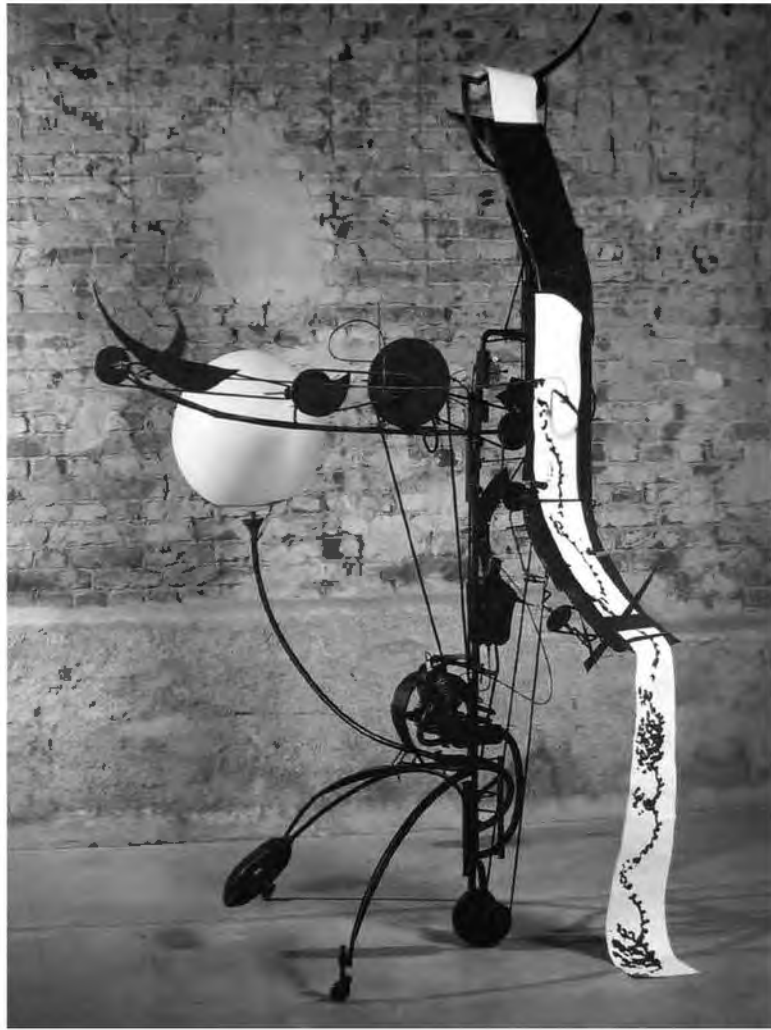
Clin d'œil à Malevitch qui a introduit le mouvement dans la peinture.

Kasimir MALEVITCH,
Le rémouleur, 1912-13,
huile / toile, 79 x 79 cm,
Yale University Art Gallery, Haven..

- l'œuvre n'a plus de « lieu » ;
- le corps est impliqué ;
- translation et rotation existent dans les mouvements de l'œuvre et dans les gestes du spectateur.

Méta-matic n°17, 1959,
peinture métallique sur bois, papier,
330 x 172 x 193 cm, Moderna Museet, Stockholm.

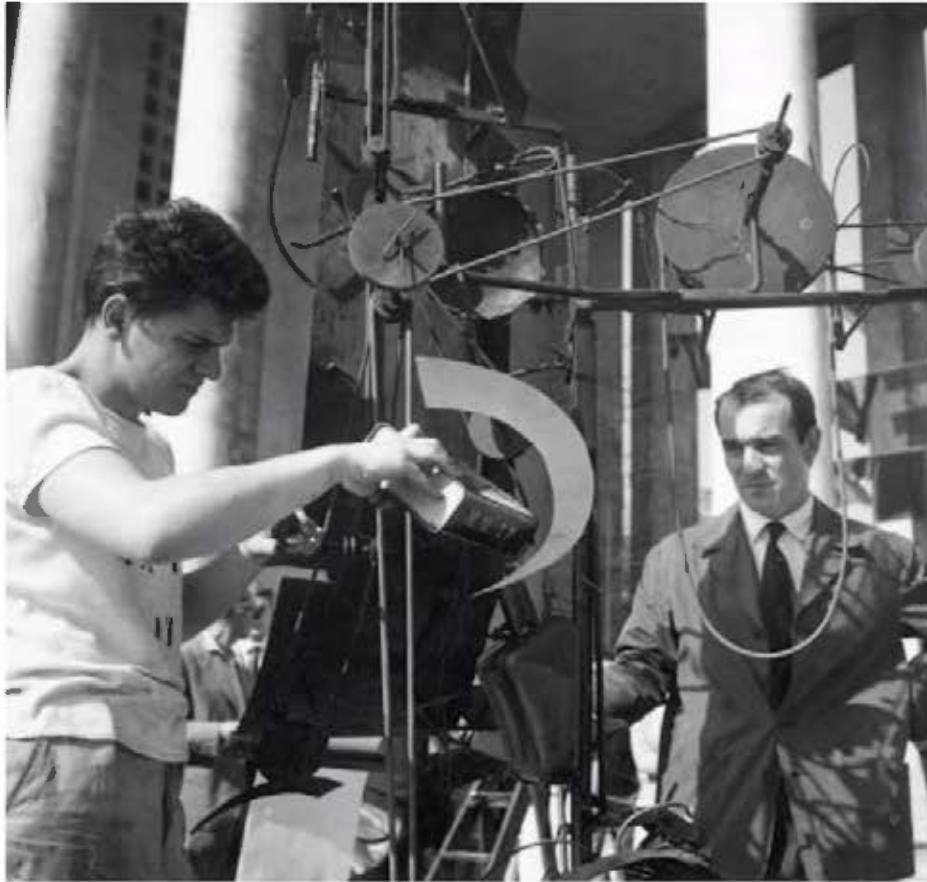

Méta-matic n°17, 1959,
peinture métallique sur bois, papier,
330 x 172 x 193 cm, Moderna Museet, Stockholm.

Méta-matic n°17 produit des dessins au kilomètre.

2 octobre 1959, au vernissage de la première « Biennale de Paris » au Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, Tinguely présente la *Méta-Matic No. 17*, une machine à dessiner mobile, actionnée par un moteur à essence.

Photos John R. van Rollegem.

La machine fonctionne avec un moteur à essence, les gaz d'échappement sont recueillis dans un ballon qui se gonfle lentement, pour se vider ensuite à l'air libre mélangé avec un parfum de muguet vaporisé.

Alphonse Mucha

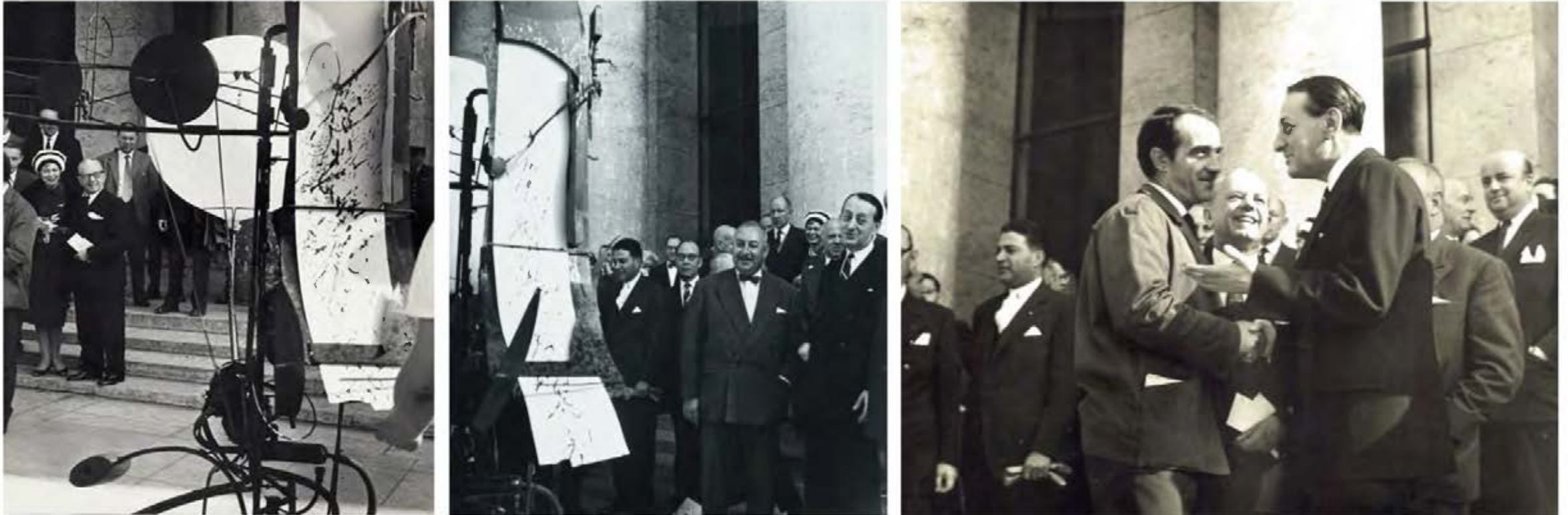

photo John R.
Van Rollegem

**Le rêve d'un art total est devenu réalité :
sculpture, peinture, crépitements et tintements, odeurs, mouvement,
spectacle et ballet.**

photo Robert Doisneau

Le Ministre de la Culture André Malraux assiste à l'événement.

*“L'art abstrait en était arrivé à un degré de conformisme où il était bien placé pour qu'on se moque de lui et, justement, il y avait Malraux qui à l'époque avait annoncé que, à présent, c'était évident que l'art abstrait expressionniste était devenu en quelque sorte l'art officiel, c'était le bon moment pour se moquer de lui !”,
Jean Tinguely*

12 novembre 1959

Description d'une soirée *Cyclo-matic* (assimilable à un « **happening** ») à l'Institute of Contemporary Arts (ICA) de Londres :

Deux coureurs cyclistes viennent s'affronter

sur la *Super-cyclo-méta-matic* (*Méta-Matic n °18*, aujourd'hui détruite).

Le but de la soirée est une compétition mettant aux prises deux authentiques coureurs cyclistes dans la tenue de leurs club respectifs.

« Le starter, en manteau blanc ganté et coiffé d'un bonnet à pompon, donna le départ et le premier coureur se mit à pédaler comme un fou.

À cet instant le public comprit qu'il n'était pas seulement venu pour assister à une manifestation artistique, mais aussi pour y participer, car au fur et à mesure que l'interminable papier se transformait en peinture il était projeté sur l'assistance, et lorsque le coureur accélérail, le papier jaillissait de la machine avec des ondulations merveilleuses et se déversait sur le public. Rien ne pouvait arrêter le processus.

Le coureur était déterminé à peindre son kilomètre et demi aussi vite que possible et il y parvint. C'était l'enfer, les gens ne savaient plus ce qui leur arrivait, une merveilleuse catastrophe préméditée.

Tandis que le public essayait de se dépêtrer d'un désordre supportable uniquement parce qu'il avait été organisé au nom de l'art, les deux machinistes rechargeaient la machine. »

Jean Tinguely

Pendant ce temps, une jeune femme armée d'un *Méta-Matic* distribue des dessins. Une bande enregistrée diffuse un discours inaudible de Tinguely enregistré sur 2 pistes.

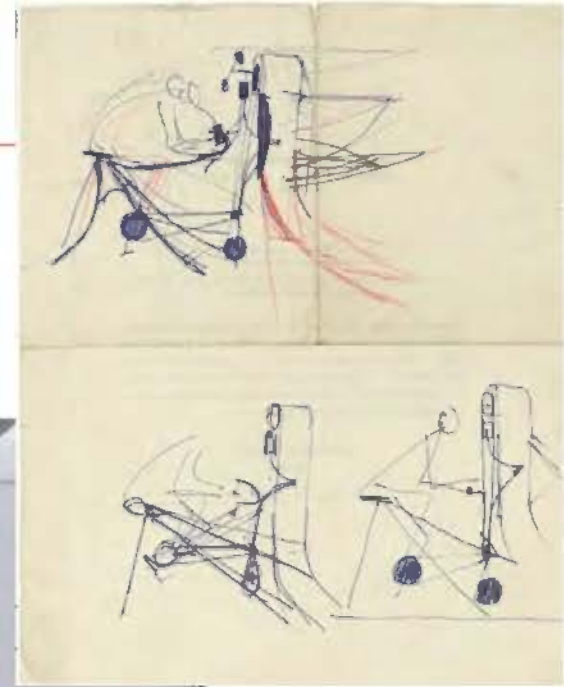
I. Méta-Matics, au-delà du dessin

Le Cyclograveur, 1960,
225 x 410 x 110 cm,
Kunsthhaus, Zürich.

Photo Leonardo Bezzola

B. Moteur humain

19 Cyclograveur, 1960

Photo Lennart Olson, Stockholm, 1961.

Le 13 mai 1960,
Tinguely organise un cortège (trajet-parade),
accompagné
par la fanfare des Beaux-Arts,
qui descend le boulevard Montparnasse pour transporter
ses machines de son atelier de l'impasse Ronsin
à la Galerie des Quatre Saisons, rue de Grenelle.

Le *Cyclo-graveur* est l'une des machines transportées.

Le corps du spectateur-opérateur-artiste est diversement impliqué :

- il appuie sur un bouton, choisit la durée, change d'outil, de couleur...**
- il porte le *Méta-Matic* et peut se déplacer avec.
(le mouvement physique de déplacement peut être métaphore du cheminement qu'est l'acte de création)**
- il pédale et l'effort physique des jambes remplace la virtuosité artistique de la main.**

Le dessin, seul, est le résultat de l'action conjointe de 3 « artistes » :

- Tinguely ;**
- la sculpture ;**
- le spectateur qui devient d'abord opérateur et, in fine, créateur.**

La sculpture, elle, est réglée pour défaillir, pour être irrégulière, bref, pour introduire de l'aléatoire.

Par tous ces aspects, Tinguely interroge la notion même d'auteur.

Mais le dessin obtenu, plus que tout, est le résultat d'une action artistique et demeurera comme sa trace.

Parce que, ce qui fait œuvre, c'est à la fois le dessin / la sculpture / l'action (performance - happening).

Avec Tinguely, l'œuvre est comme dotée de vie.

Par ses machines à dessiner, Tinguely veut prouver qu'une œuvre d'art, loin d'être une création définie, achevée, peut engendrer sa propre vie et produire elle-même de l'art.

L'artiste n'est pas le créateur de l'œuvre produite par son œuvre.

***« Cet art est une anarchie en pleine force. C'est une parcelle de vie pure qui réussit à se fendre un chemin au-dessus du bon, du mauvais, du vrai, du faux, du beau, du laid. C'est un peu d'existence véritable, d'éternel changement n'ayant besoin de vouloir dire quoi que ce soit et qui ne cherche rien. »*, Pontus Hultén**

Citations :

Jean TINGUELY « *L'absurdité totale, le côté dingue, autodestructif, répétitif, le côté jeu, sisyphien, des machines qui sont coincées dans leur va-et-vient : je me sens faire assez valablement partie de cette société. Disons : mon travail en donne un commentaire salé, satirique, dans lequel entre beaucoup d'équivoque* ». 1982

Pontus HULTÉN (commissaire d'expo) : *»Tinguely a découvert une source infinie – **une mécanique dont le but n'est plus la précision mais l'anti-précision, les mécanismes du hasard** «.*

Pontus HULTÉN : « *Cet art est une anarchie en pleine force. C'est une parcelle de vie pure qui réussit à se fendre un chemin au-dessus du bon, du mauvais, du vrai, du faux, du beau, du laid. C'est un peu d'existence véritable, d'éternel changement n'ayant besoin de vouloir dire quoi que ce soit et qui ne cherche rien* ».

Tristan TZARA (dadaïste historique) y voit : « *la consécration de 40 ans de dadaïsme et la fin de la peinture* ».

Maurice FRÉCHURET (historien de l'art, *Machines à peindre*, 1994) : « *Le stakhanovisme artistique auquel parvient Tinguely avec ses machines à peindre ne peut se lire comme un progrès lié aux développements heureux d'une société technologiquement avancée, mais, au contraire, comme l'aveu d'un art dont toute pratique réelle est devenue impossible et pour le rappel duquel un artiste tente de pratiquer quelques nouveaux rituels d'exorcisme* ».

Nicolas SCHÖFFER (artiste) : « *Désormais l'artiste ne crée plus l'œuvre, il crée la création* ».

Mots-clés :

assemblage branlant, grinçant, haletant, engrenage de roue motrice, courroies, essieu, axes, arbre à came, bras ou tige, outil (craie, crayon, stylo à bille, feutre), feuille ; mouvement, sculpture cinétique ; énergie motrice ; socle ; finalité-modalité de la machine (Efficacité? Rendement ? Poétique ? Critique ?) ; esthétique de la machine ; abstrait-concret ; temps dans l'espace ; dessin, enregistrement, document et œuvre ; relevé sismographique des hoquets mécaniques, dessin soustrait à la critique ; unique, personnel et produit en série ; signature, auteur ; degré d'autonomie de la machine et de l'art ; œuvre d'art totale ; l'œuvre est à la fois production, productrice et processus ; geste, gestualité, gesticulation ; bricolage low-tech, technologie pauvre, bric-à-brac, précarité ; sculpture, dessin abstrait, musique concrète, happening, performance ;

Questions face aux Méta-matics :

- En quoi les *Méta-matics* forment-elles une série (ressemblances et points communs entre elles ; leurs dessins) ? Comment interpréter le titre *Méta-matics* ? Comment qualifier ces machines et leurs dessins ?
- Quelle est la nature de l'œuvre ? Qui fait l'œuvre ?
- En quoi y a-t-il rupture avec la tradition du dessin ?
- En quoi y a-t-il rupture avec l'expressionnisme abstrait ?
- En quoi les *Méta-matics* annoncent-t-elles la mort de la peinture ? Du dessin ?
- Que dire du geste artistique ?

Problématiques :

Jusqu'à quel point un dessin produit par une machine peut-il devenir une œuvre d'art ?

Jusqu'à quel point une machine peut-elle devenir une œuvre d'art ?

L'artiste envie-t-il la performance de la machine ? La machine peut-elle détrôner l'artiste ?

Comment le développement des machines a-t-il modifié la pratique de certains artistes ?

CHAPTER 10: THE HISTORY OF THE UNITED STATES

Rappel

Machine absurde qui ne sait que répéter avec acharnement la signature de Dali.
(À partir des années 1960, Dali a signé des feuilles vierges pour ses éditeurs)

Tim LEWIS (anglais, né en 1961),

Auto-Dali Prosthetic (Prothèse auto-Dali), 2000,
table, métal, papier, 132 x 93 x 52 cm,
Flowers Gallery, Londres.

Rappel

Joseph L. GRIFFITHS (australien, né en 1984),

Drawing Machine 1, 2009,
markers, équipement sportive, roues de bicyclette, acier, aluminium, corde, caoutchouc, bois, plastique, ciment, matériaux trouvés.

Ludique, participatif, "bricolo", encline à la panne, l'œuvre partage une communauté d'esprit avec celles de Tinguely.

Rappel

Damien HIRST, *Making Beautiful Drawings*, 2007, machine à tourner.

Damien HIRST (anglais, né en 1965)

Beautiful nebula (with bugs on the windshield) painting, 2001,
diamètre 182,9 cm,
Household gloss / toile

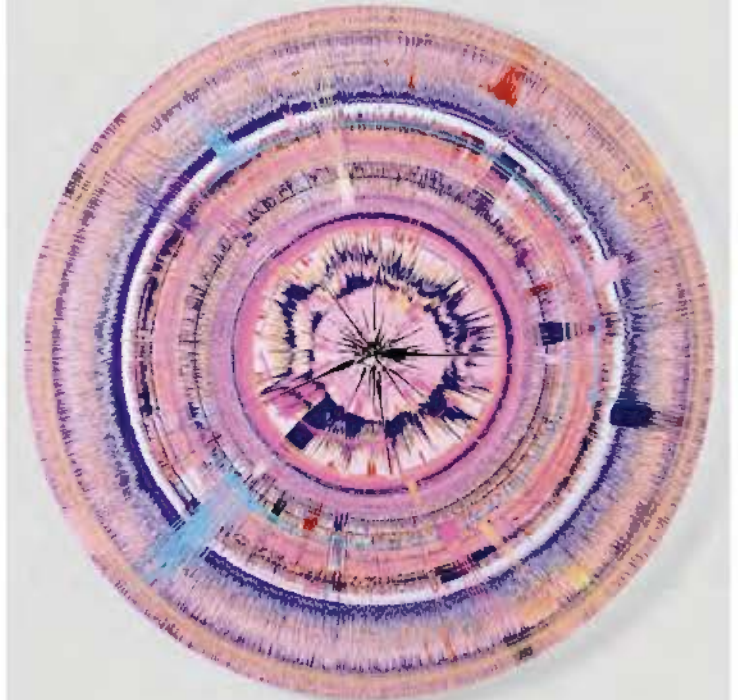
Gorgeous concentric baby blue target painting, 2002,
diamètre 182,9 cm,
Household gloss / toile

Beautiful Vibrations and Soundwaves Painting, 2008

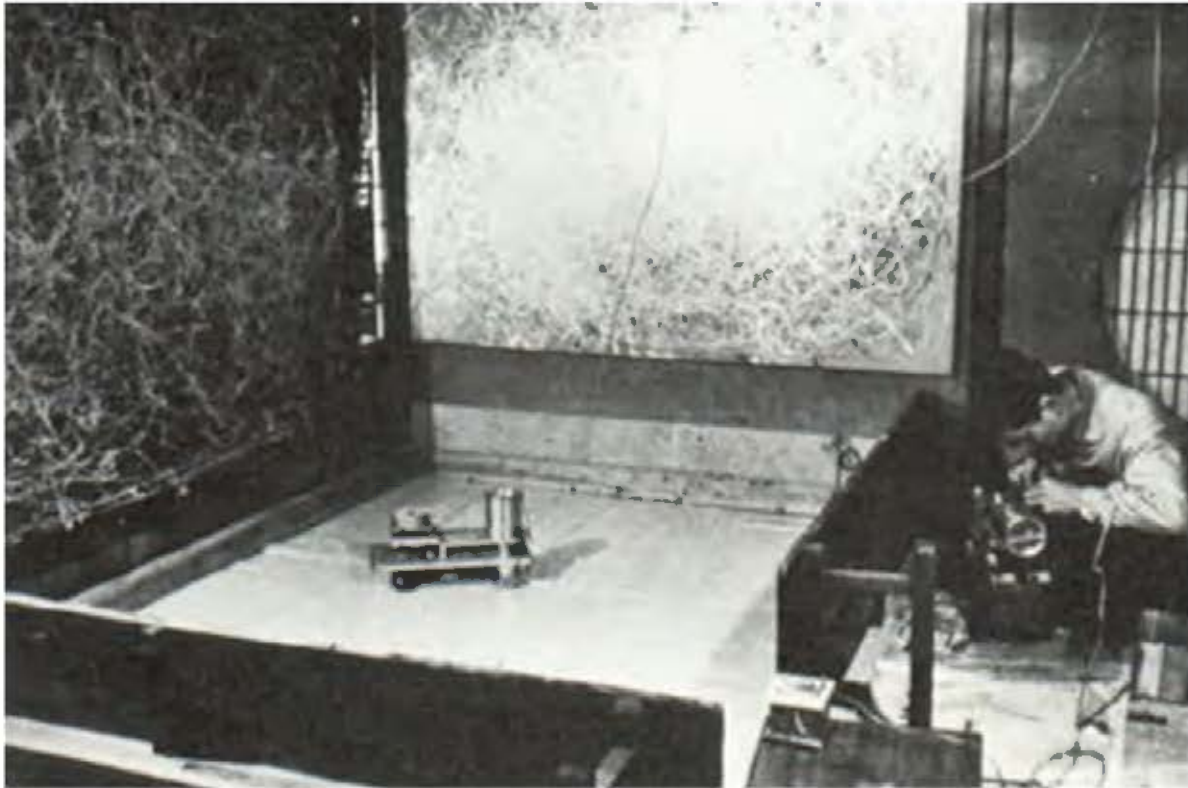

Gorgeous concentric sunny yellow line painting, 2002,
diamètre 213,4 cm,
Household gloss / toile

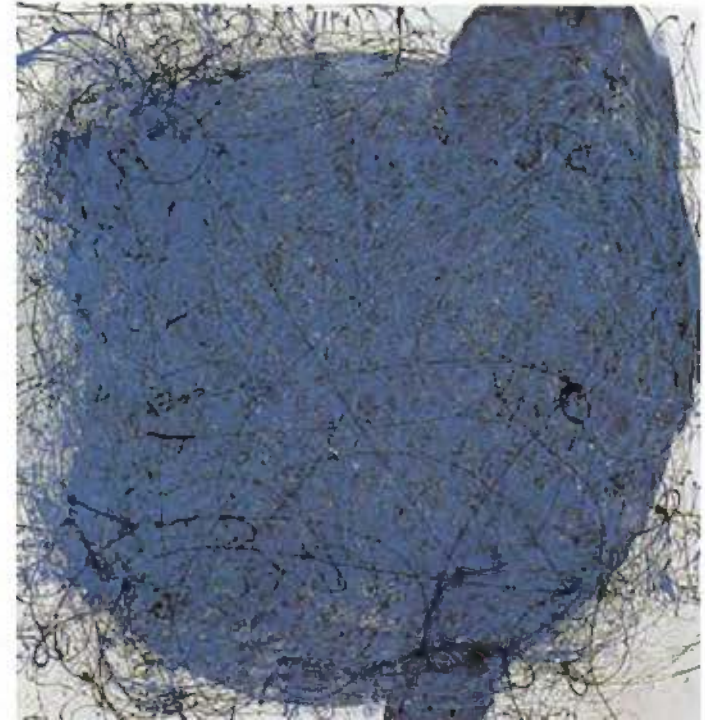
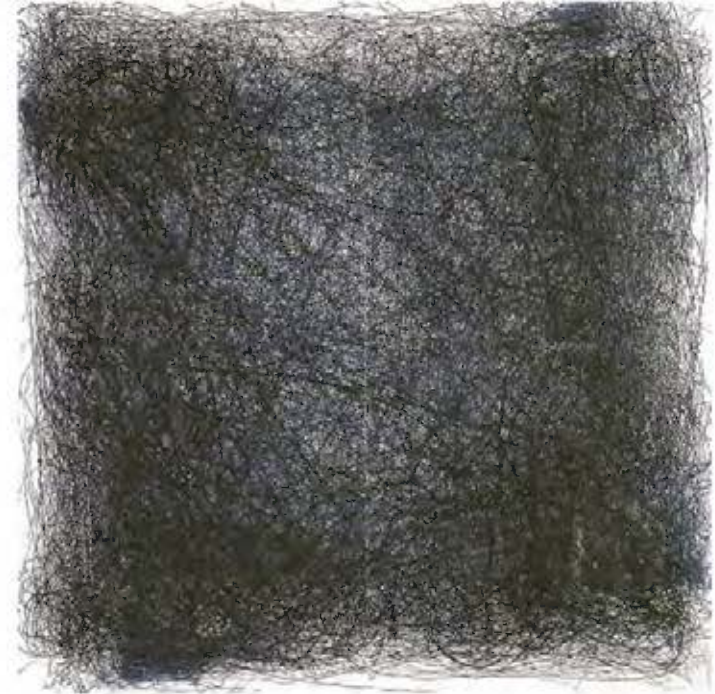
Rappel

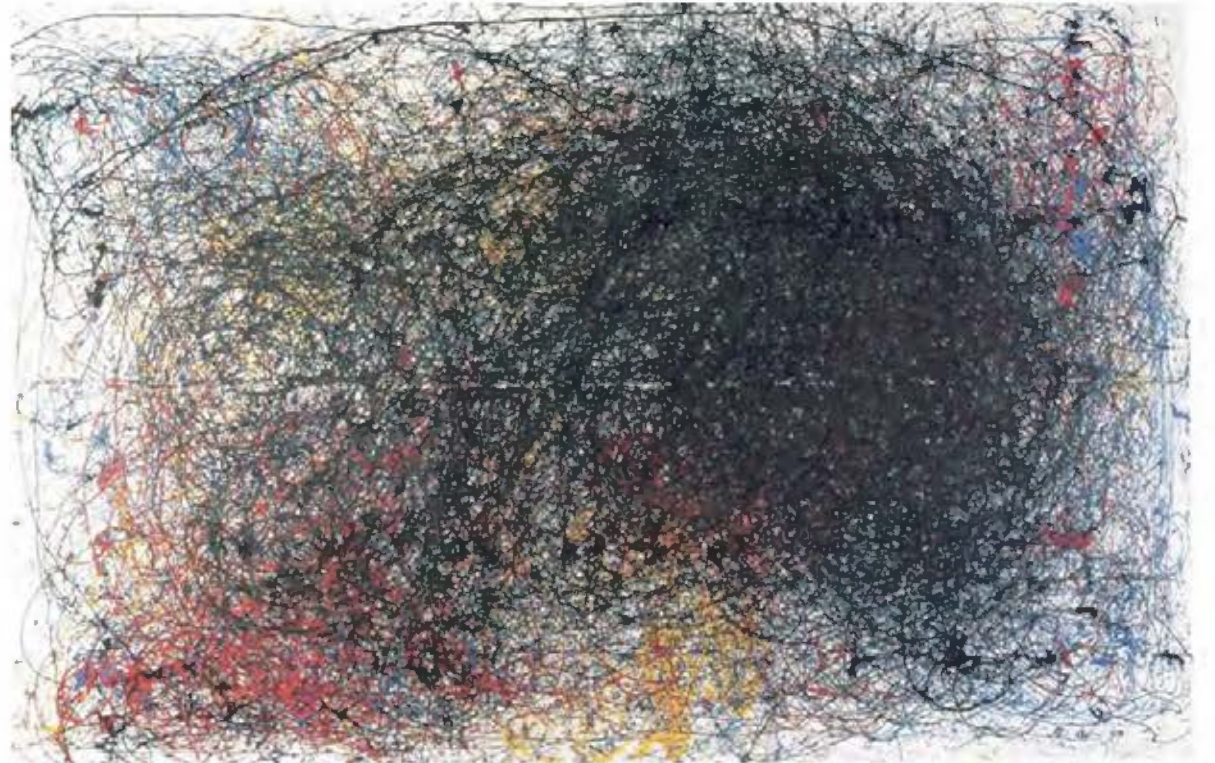
À la même époque que Tinguely, au Japon, Kanayama bricole une voiture-jouet qu'il guide à distance et qui, rempli de couleur, trace un réseau de lignes.

Akira KANAYAMA (japonais, 1924-2006 / **Gutai**)

Remote-Controlled Painting Machine, 1957.

Comme chez Tinguely :

- délégation de l'acte de tracer à une machine.
- une dimension de performance.

Contrairement à Tinguely :

- le spectateur ne participe pas.
- la machine elle-même ne fait pas l'œuvre.

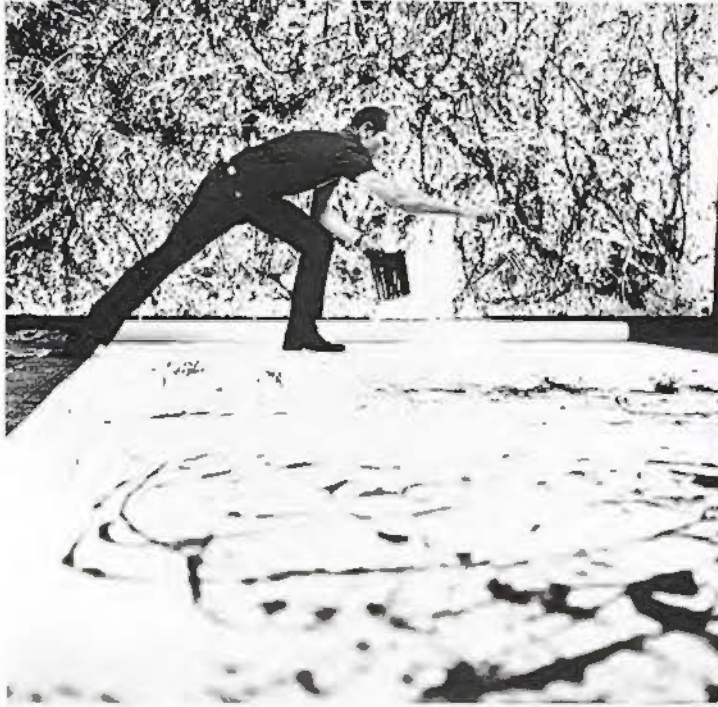
Comme chez Tinguely, il y a une parodie de l'abstraction gestuelle et de l'artiste inspiré. Mais, simultanément, l'artiste prolonge la pratique de Pollock dans laquelle l'artiste, déjà, ne touchait plus la toile.

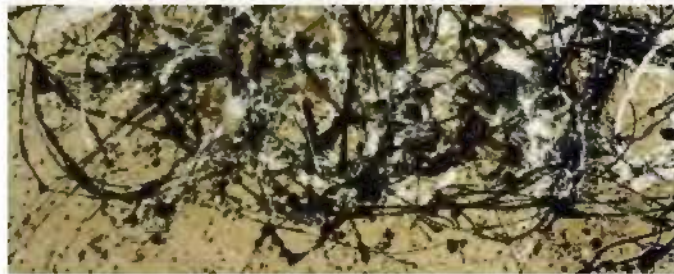
Jackson POLLOCK [Expressionnisme abstrait], *Autumn Rythm (number 30)*, 1950, 269 x 538 cm.

Composition « all-over », Action Painting et dripping

All-over

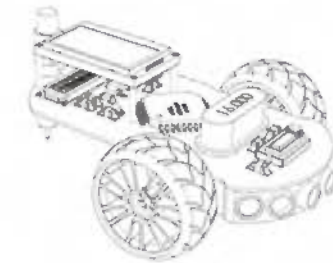
Dripping

Action painting

Les robots ne sont ni dirigés par quelqu'un, ni reliés à un ordinateur centralisé : ils se comportent de manière autonome en prenant connaissance de l'environnement.

En groupe, ces robots forment un essaim et communiquent entre eux au moyen d'un système basé sur le hasard et la coopération sur le modèle des abeilles.

Leonel MOURA (portugais, né en 1948),

Robot art, 2017, essaim de robots, peinture, dimensions variables.
Exposition Artistes & Robots, Grand Palais, Paris 2018

<http://www.leonelmoura.com/>

L'artiste explore la collaboration et le dialogue artistiques avec les robots.

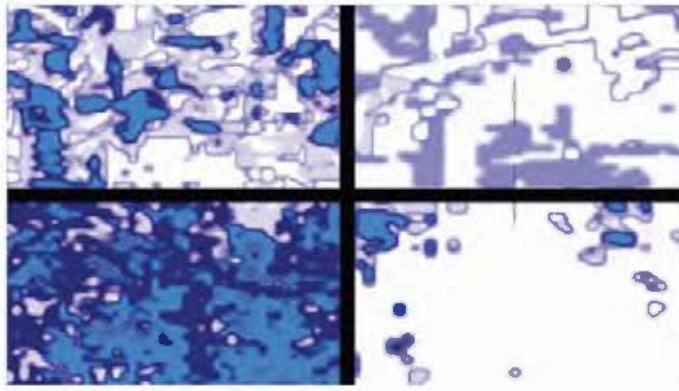

Sougwen CHUNG (sino-canadienne),
Projet *Omnia per Omnia*, 2018.
Format des performances : 9 mn.

<https://sougwen.com/project/omniaperomnia>

Dans son projet *Omnia per Omnia*, elle revisite le genre de la peinture de paysage.

En effet, les robots avec lesquels elle dialogue sont guidés par des caméras de surveillance placées dans New York qui prennent en compte la densité des groupes humains, leurs mouvements et leurs directions.

Étude de densité
(40.761124, -73.999089), 2018,
mixed media, 122 x 122 cm.

Étude des stations
(40.695045, -73.972466), 2018,
mixed media, 122 x 122 cm.

Étude de directions
(40.712848, -73.989411), 2018,
mixed media, 122 x 122 cm.

Étude de la vitesse
(40.722215, -73.992944), 2018,
mixed media, 122 x 122 cm.