

L'araignée
dans tous
ses états !

Exposition proposée par
*Rencontres
sur le Plateau*
du 18 au 25 septembre
2022
sur le thème
« **Toiles** »

L'araignée dans l'art

Depuis le mythe d'Arachné dans les *Métamorphoses* d'Ovide, l'araignée reste encore tout aussi attractive pour les artistes. On ne se lasse pas de la complexité du charme qu'elle exerce sur la nature humaine.

Tantôt exprimant une puissance protectrice, tantôt une terreur phobique.

Elle excelle dans l'inclassable diversité de ses silencieux talents de tisserande à vocation pourtant funèbre. Bien en place dans une ancienne vision populaire, on la retrouve sorcière, lunaire et fille du diable tirant de son abdomen un fil de soie qui semble infini. Avec un sens inné de la géométrie, elle crée d'étranges dessins conçus pour la prédation.

Muse de tous les temps pour le magnétisme qu'elle exerce sur les artistes, elle fut une mine d'inspiration, au Moyen âge et à la Renaissance.

Citons en exemple le mythe d'Arachné peint par Vélasquez, Véronèse, et Rubens.

La Légende d'Arachné, Les Fileuses, Diego Vélasquez (vers 1657)
Huile sur toile, Peinture à l'huile, 167 × 252 cm, No d'inventaire : P001173, Musée du Prado, Madrid

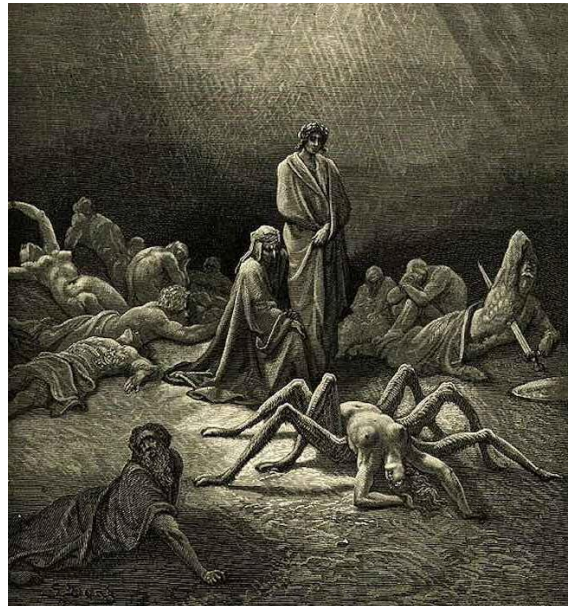
Pallas et Arachné, Peter Rubens

Gustave Doré s'est aussi « abîmé » dans ses toiles à la faveur des écrits de Dante sur « Arachné dans le purgatoire ».

« O folle Arachné, je te voyais déjà à moitié araignée, et triste, sur les débris de la toile que par malheur tu ouvris ! »

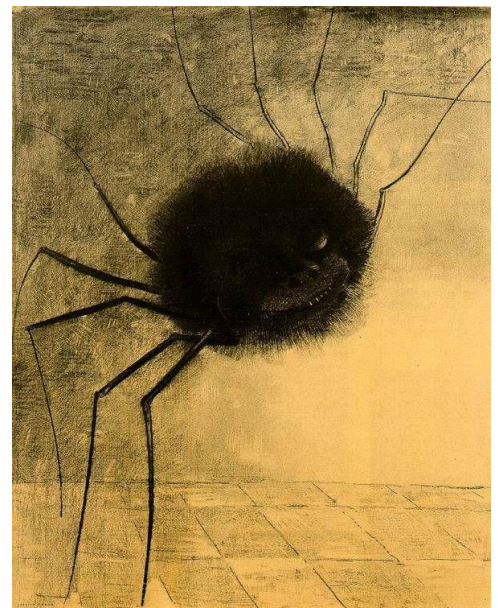
Dante, Chant XII du *Purgatoire* de la *Divine Comédie*

Arachné, Gustave Doré. Illustration du Purgatoire de Dante

Plus tard Odilon Redon dessine l'araignée qui pleure, puis celle qui sourit, plus inquiétante encore, sortie du cauchemar de son auteur.

L'araignée souriante, Odilon Redon (1840-1916)
Fusain, papier chamois - 49,50 cm x 39,00 cm - Musée d'Orsay, Paris

Le xxe siècle rebat les cartes et change la donne.

Les artistes décrivent un bestiaire sous un jour nouveau, en mettant mythes et symboles au grenier. Bien sûr Picasso, Max Ernst, le douanier Rousseau et bien d'autres s'en donnent à cœur joie.

Pablo Picasso

L'Araignée

Planche, face page 144, d'Eaux fortes originale pour des textes de Buffon 1936, publié en 1942

Tandis qu'une araignée dans sa toile. Essaie d'attraper une étoile
Lithographie de Max Ernst

Plus avant il y avait eu la sculptrice Germaine Richier. Pour elle, l'anthropomorphisme était ressenti tout en finesse. En modelant la forme humaine elle a su faire transparaître le caractère des petits animaux de la campagne, d'une sauterelle, d'un crapaud, d'une mante des bois ou bien sûr celui de l'araignée. Mais tout cela tendrement et en harmonie avec la nature.

Étrange artiste qui pouvait, à l'opposé de cette douceur, créer dans l'argile, sans le dialogue avec l'animal, des personnages homme ou femme emprunts d'une écriture sculpturale brute, semblant dénuée d'empathie, comme si l'humain avait été abandonné de sa plus vivante racine : son animalité.

Cette sculpture représente un nu féminin, une femme-araignée accroupie sur ses pattes arrière, lançant en avant un de ses longs bras prolongé par des mains griffues comme pour saisir une proie. C'est la première sculpture où Germaine Richier utilise des fils. Elle est conservée au Musée d'art contemporain Goulandris sur l'île de Andros, dans les Cyclades, Grèce.

L'artiste a aussi créé une Araignée II, petite en 12 exemplaires, et des plâtres dont l'un a été exposé au Salon de mai 1947.

L'Araignée I, Germaine Richier
Bronze patiné foncé, réalisée en 12 exemplaires en 1946

Parlons de la sculptrice Louise Bourgeois. C'est le corps de l'araignée même qui l'intéresse et qu'elle met en scène. La mesure gigantesque de ses arachnides aux pattes énormes est la représentation évidente d'une puissance vorace. Pourtant l'auteur dit avoir voulu incarner le souvenir de sa mère, un hymne à la protection maternelle.

Autre interprétation : *L'araignée rouge* de Calder. Sa stylisation est si grande que la mémoire de l'animal s'évanouit un peu au prétexte de son architecture. Mais pourquoi pas ? À chaque artiste, son araignée en quelque sorte.

Le Musée des beaux-arts du Canada a fait l'acquisition de *Maman*, une sculpture d'araignée de 9,27 mètres (30 pieds), qui est maintenant exposée à la Plaza du Musée. L'araignée de bronze gargantuesque, de Louise Bourgeois, pèse 8 165 kg (ou 18 000 lb) et porte un sac de 20 œufs de marbre blanc pur sous son ventre.

L'Araignée Rouge, également appelée *Le Grand Stabile Rouge*, est une œuvre d'art du sculpteur américain Alexander Calder. C'est l'une des œuvres d'art de la Défense, à Paris, France.

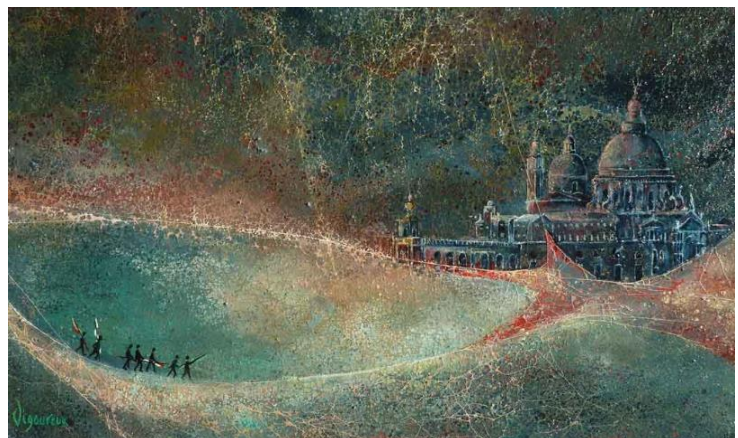
Cette sculpture monumentale (stable selon les termes de son auteur, par opposition à ses mobiles) a été érigée en 1976 (l'année de la mort de Calder) sur la place de la Défense, devant l'immeuble Place Défense. Mesurant 15 mètres de haut pour 75 tonnes, elle est faite d'acier peint en rouge.

<https://parisladefense.com/fr/decouvrir/oeuvres-art/araignee-rouge>

Jeff Koons, lui aussi, s'est attelé à ce jeu. Il avait dû, enfant, se réjouir de regarder Spiderman au cinéma. D'autres artistes, plus discrets, continuent de s'intéresser à cette affolante créature d'une façon très originale.

Ainsi le peintre Jean-Jacques Vigoureux bat la campagne pour récolter les œuvres de ces ouvrières méritantes ; avec leurs toiles, et collées à ses couleurs il en fait une matière organique qui enrichit la base de ses toiles.

L'artiste a remis au goût du jour, cette technique du XVIII siècle née en Bavière et pratiquée par des moines.

Visites insolites à la Salute Venise 2014
500 toiles d'araignée ont été nécessaires pour ce petit tableau

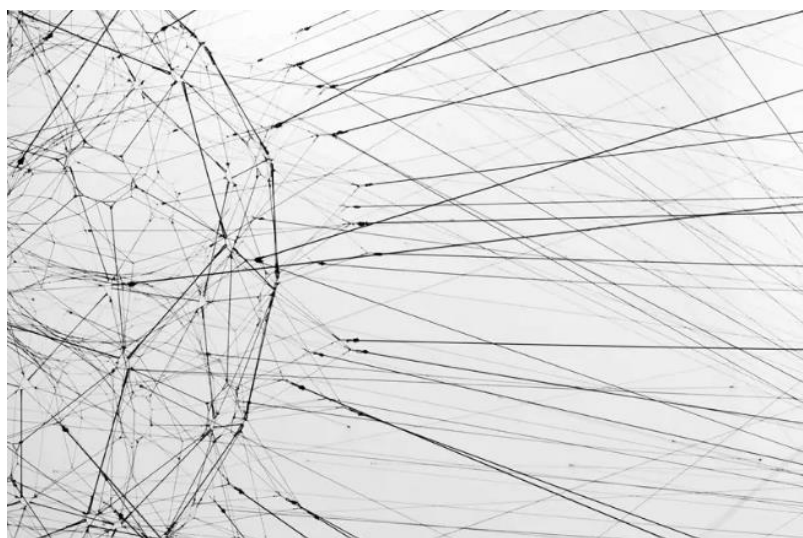
Chiharu Shiota est une plasticienne japonaise. Elle innove, bouleverse, révolutionne, par sa densité émotionnelle. Inspirée de la toile d'araignée, elle prend l'exemple de l'univers de la tarentule comme métaphore de la mémoire humaine. Pour espace, toute une salle d'exposition.

Elle tend des fils accrochés aux parois des murs ; du sol au plafond des lignes de fuite pour créer un brouillard de perspectives qui s'entrecroisent. Comme éléments plus troublants, elle pose, çà et là dans ce labyrinthe, quelques vêtements, surtout des robes, qui semblent inscrire la mesure du temps perdu. C'est tout à fait impressionnant, spectaculaire et surtout inoubliable.

Sans oublier l'exposition récente de l'artiste argentin Tomás Saraceno au palais de Tokyo à Paris. Sous l'appellation ON AIR, cette exposition a aussi pour objet l'attention que l'on doit porter à tout ce qui est vivant : l'animal, l'homme et la nature, et surtout leur interconnexion précieuse pour le bien de notre planète.

Une magnifique scénographie : dans une grande salle sombre, on déambule parmi des toiles qui semblent être une émanation de la voie lactée. Membranes aériennes, enluminures blanches, nuages légers. Cela rassemble l'ouvrage de 450 araignées du monde entier, dont certaines sont traquées dans les couloirs même du palais de Tokyo. Différentes textures de voile et de tissage de la soie sont rassemblées sous les mêmes niches de lumière. Artificiellement ici, des espèces différentes cohabitent. Elles forment ainsi de multiples voilages, une mise en scène fantastique sur les capacités de pièges et leurs variations méthodiques sur ce que l'on pourrait presque appeler leur point de broderie, et cela suivant leurs origines. Esthétiquement nous sommes dans la légèreté, le transparent, presque le virtuel ; finalement ces toiles présentent des points communs avec notre modernité. Ici le rêve n'a plus besoin de prendre source dans notre imaginaire, il est déjà incarné par le sortilège de ces vivantes arachnides.

Studio Tomás Saraceno, 2017

<https://www.numero.com/fr/art/tomas-saraceno-on-air-toiles-araignees-palais-de-tokyo-expo-paris-numero-magazine>

L'artiste argentin Tomás Saraceno est célèbre pour les toiles d'araignée qu'il expose dans des cubes métalliques ouverts.

Avec l'aide de spécialistes arachnologues, il constitue depuis plusieurs années dans son atelier – installé à Berlin dans une ancienne usine Agfa – une des plus importantes collections de toiles d'araignée au monde. La diversité de leurs formes est fascinante : en arche, en parapluie, parfois réduites à un simple fil. Tomás Saraceno les montre souvent plongées dans une obscurité qui magnifie ces folles architectures.

Encore d'autres araignées, encore d'autres artistes

Giant spider

A la manière des araignées géantes de Louise Bourgeois, *Giant Spider* enjambe un pont, une rue, une place publique ou s'accroche à un toit, à une façade d'immeuble. C'est une sculpture lumineuse composée d'une multitude d'éléments distincts : 70 araignées forment un seul animal monumental.

Par la décomposition du mouvement et les variations d'intensité, elle est animée d'une respiration, traversée par des circulations et des pulsations.

Les araignées se déplacent, se rencontrent, grouillent de vie.

Unique et multiple, jouant sur la fascination qu'elle exerce sur nous, l'araignée devient un objet féerique, lumineux et sonore, à l'échelle de la ville.

<https://groupe-laps.org/projets/spider/giant-spider/>

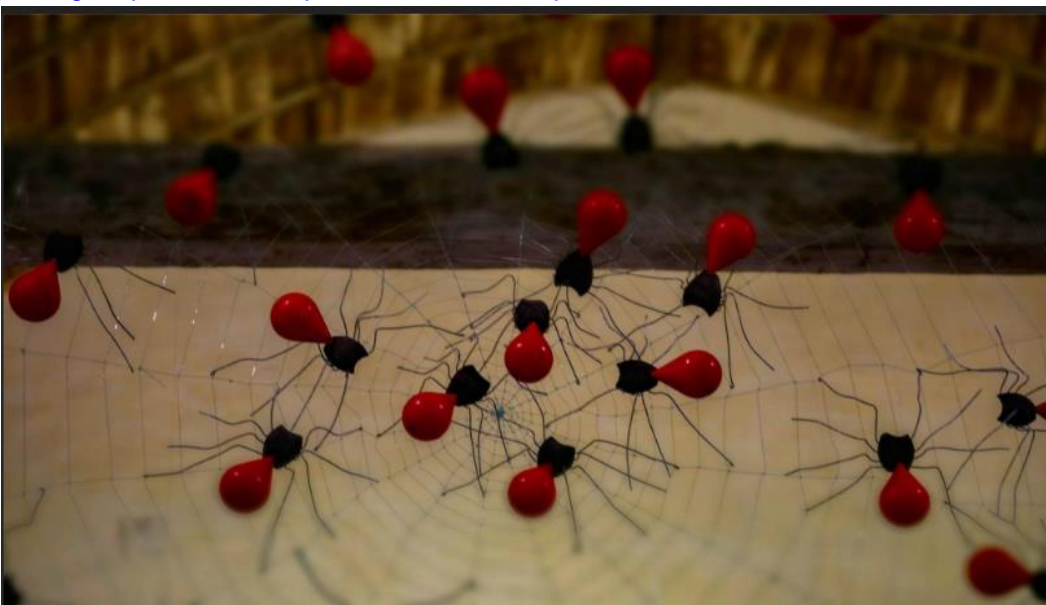
**Une araignée
géante
prend place
dans la ville**

Amsterdam 2018

Collection INsect ' INside

Marc Georgeault est un sculpteur breton proche de la nature et affecté par notre façon de vivre avec elle. Ses compétences techniques autour du métal et du bois lui permettent de produire des œuvres pertinentes et originales, en dialogue avec le lieu et son public, toujours nourries de ses valeurs éthiques dans un souffle de création contemporaine.

<https://mgsculpteur.com/sculptures-collection/sculptures-installations-insect-inside/>

*Sculptures
monumentales
et installations*

La machine araignée

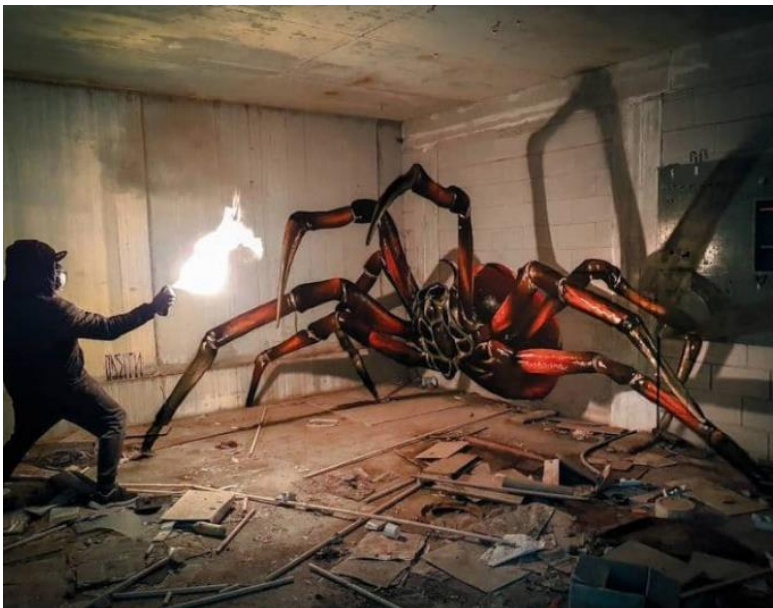
Tapie dans son trou, l'araignée dort. Le public s'en approche... Pas trop près ! « Quand elle se réveillera, elle allongera ses huit longues pattes ». Haute de 4,5 m, quatre personnes grimpent sur le dos de la bête, pour aider à la maîtriser. Soudain, ses grands yeux rouges s'illuminent. L'araignée s'élève sur ses fils, redescend sur le sol et s'avance, inquiétante.

L'araignée géante est la petite dernière des *Machines de l'Île* de Nantes

Odeith, le street-artiste spécialiste de l'anamorphose

<https://www.artshopandgo.com/odeith-street-artiste-anamorphose/>

Mais aussi

Illustration
d'Arthur Rackham
pour les
Fables d'Ésope

***Le Festin de l'araignée*, opus 17**

Ballet-pantomime d'Albert Roussel, sur un argument de Gilbert de Voisins et une chorégraphie de Léo Staats.

Keller Marie, Université de Strasbourg - EA1337
Configurations littéraires

Le Festin de l'araignée : danser l'entomologie

<https://sflqc.org/acte/keller-marie-le-festin-de-laraignee-danser-lentomologie/>

Discographies comparées

Albert Roussel – *Le Festin de L'araignée*

<https://vagnethierry.fr/albert-roussel-le-festin-de-laraignee/>