

« je préfère vivre
en couleurs »

David Hockney

A la manière de

DAVID HOCKNEY

Sunbather, 1966, acrylique sur toile, 182,9x 182,9 cm

David Hockney, né le 9 juillet 1937 à Bradford en Angleterre, est un artiste aux multiples talents. Il est peintre, portraitiste, dessinateur, graveur, photographe et créateur de costumes et de décors d'opéra. A 11 ans il voulait déjà devenir artiste même si le sens de ce mot lui paraissait encore vague. Il intègre le Bradford college of Art (1953-1957) puis le Royal College of Arts of Londres, dont il obtient le diplôme en 1962 avec la médaille d'or. En 1964, il quitte son Angleterre natale pour s'installer à Los Angeles où il y découvre une plus grande liberté, une vie sans contrainte et où il peut enfin vivre pleinement son homosexualité alors que l'homosexualité était encore illégale en Angleterre. David Hockney est sous le charme de la Californie, il est inspiré par sa lumière, ses couleurs, sa végétation, ses paysages et le bleu de son océan. Il troque la peinture à l'huile pour peindre à la peinture acrylique et au rouleau. Il réalise une série de

tableaux inspirés du magazine homo érotique *Physique Pictural*. En 1966, Il entame une série de peinture, sur les piscines « Pool Painting » ainsi que sur le mode de vie moderne californien. Il cherche à saisir la manière de représenter l'eau et peint notamment son œuvre la plus iconique « *a bigger splash* » qui le rendra célèbre en 1967. A partir de 1968, David Hockney se lance dans une série importante de portraits et de doubles portraits, où la relation qui unit les protagonistes en devient le sujet principal, affirmant ainsi sa constante fascination pour la nature humaine. Au début des années 1970, David Hockney renoue avec la photographie et commence à créer ses célèbres « joiners ». Les joiners sont des assemblages de clichés pris selon différents points de vue. Il réinterprète les leçons du cubisme selon Picasso et compose des paysages et des portraits à l'aide de Polaroids puis d'un appareil classique.

« Dès que tu triches pour le plaisir de la beauté, tu sais que tu es un artiste. »

David Hockney

C'est en 1974 que David Hockney reçoit sa première commande pour un opéra, *The Rake's Progress*. A la suite de ce succès, il travaillera sur de nombreux décors d'opéra dont celui de la flûte enchantée mis en scène par John Cox en 1978. A partir des années 80, il intègre dans son œuvre la perspective inversée. Le point de fuite est derrière le spectateur et tout le tableau

converge vers lui. Cette méthode donne le sentiment au spectateur d'être enveloppé par l'œuvre. Il utilisera pour son œuvre la photocopieuse couleur laser en 1986, le fax en 1989, l'ordinateur en 1990, la palette graphique en 2008, l'iPhone en 2010, l'iPad en 2011 et plus récemment la caméra haute résolution.

A bigger splash, 1967, acrylique sur toile, 243,8x243,8 cm

Peter Getting Out of Nick's Pool, 1966, acrylique sur toile, 213,4x213,4 cm

David Hockney est l'artiste anglais le plus populaire et le plus polyvalent du XX siècle. Il se situe bien souvent en marge des courants qu'il traverse. Amoureux du dessin et féru de figurations, il refuse le conceptualisme. David Hockney est inclassable. Il sera profondément marqué par la rétrospective de Picasso, présentée à la Tate Gallery durant l'été 1960, qu'il ne verra pas moins de 8 fois. *« Picasso pouvait maîtriser tous les styles, la leçon que j'en tire, c'est que l'on doit les utiliser tous »*. Ses œuvres sont hantées par les maîtres qu'il admire tels que Vermeer, Balthus, Matisse et bien sûr Picasso. Son travail est essentiellement inspiré par sa vie personnelle et ses émotions. Les thèmes récurrents de l'artiste sont l'eau en

mouvement, les scènes domestiques, l'imagerie homo-érotique, les paysages et la nature humaine. Il a peint une quantité magistrale de portraits et de doubles portraits ou il met en scènes, ses amours, sa famille, ses amis, ses connaissances et ses chiens. David Hockney peint également son intimité et celle de ses proches à travers la représentation de leurs maisons et de leurs intérieurs. Il ne cesse d'innover et de nous étonner en s'emparant des nouvelles technologies pour les mettre au service de son œuvre. En 2020, il utilise l'écran de son iPad pour dessiner une fresque murale. David Hockney a toujours peint par plaisir en suivant ses impulsions envers et contre tout, sans compromis, fidèle à son propre désir.

« Je suis un artiste qui n'entre dans aucune catégorie, le monde de l'art ne sait jamais très bien où me placer »

David Hockney

American Collectors (Fred & Marcia Weisman), 1968, acrylique sur toile, 213,4x304,8 cm

My parents, 1977, huile sur toile, 182,9x 182,9 cm

Portrait of an Artist (Pool with two figures), 1972, acrylique sur toile, 213,4x304,8 cm

Son couple iconique

En 1966, David Hockney tombe sous le charme de l'un de ses étudiants en dessin Peter Schlesinger. Dès lors son amant deviendra le sujet de nombreuse de ses compositions. Peter Schlesinger, qui se veut lui-même artiste, a le sentiment que David Hockney manque de considération envers son

art. Leur relation s'étioule et ils finiront par se séparer en 1971. En 1972 David Hockney peint « Portrait of an artist » donnant à son ancien amant non pas la place du modèle mais la place que David Hockney s'attribuait à lui-même, la place de l'observateur. C'est une ultime déclaration d'amour.

« On ne regarde plus les saisons car les têtes sont pleines d'ordures. Le monde est vraiment beau. Si la tête est pleine d'objets, on ne regarde plus rien».

David Hockney

A Year in Normandy

Installé en Normandie depuis 2019, David Hockney se retrouve confiné dans sa maison lors de la crise sanitaire, au printemps 2020. Il lui vient alors l'idée de peindre ce qui l'entoure à l'aide de son Ipad. Il commence à réaliser une série de tableaux représentant ses jardins et sa maison. La technique lui permet une création rapide et précise. A la manière des impressionnistes, il capture les effets de lumière et les

changements climatiques selon une palette vive et lumineuse avec dextérité. Le printemps laisse place à l'été et le confinement prends fin néanmoins David Hockney continue son oeuvre et représente les changements de saison.

Au final il peindra une frise de 90 mètres de long représentant l'évolution de la nature et de son environnement pendant une année.

Son travail est une ode à la nature.

Extrait A Year in Normandy, 2020

La naissance du «Joiners» de David Hockney

Depuis le début des années 70, David Hockney réalise des collages photographiques lui servant d'études pour ses tableaux néanmoins il trouve que la photo ne représente pas la réalité et que son rendu est plat. En 1982, Alain Sayag, responsable du cabinet de la photographie du centre Pompidou, à Paris, convainc David Hockney d'y exposer son travail. Il rend visite à l'artiste

pour examiner plusieurs milliers de clichés afin de faire sa sélection. Pour documenter le choix de Sayag, ils se servent d'un polaroid et l'artiste se met à expérimenter ce medium. Il se met à photographier maison et jardin, et assemble ses clichés en une image de point de vue différents et là « ça fonctionnait si bien, je n'en n'ai pas cru mes yeux en voyant le résultat. Face à ces espaces différents, je

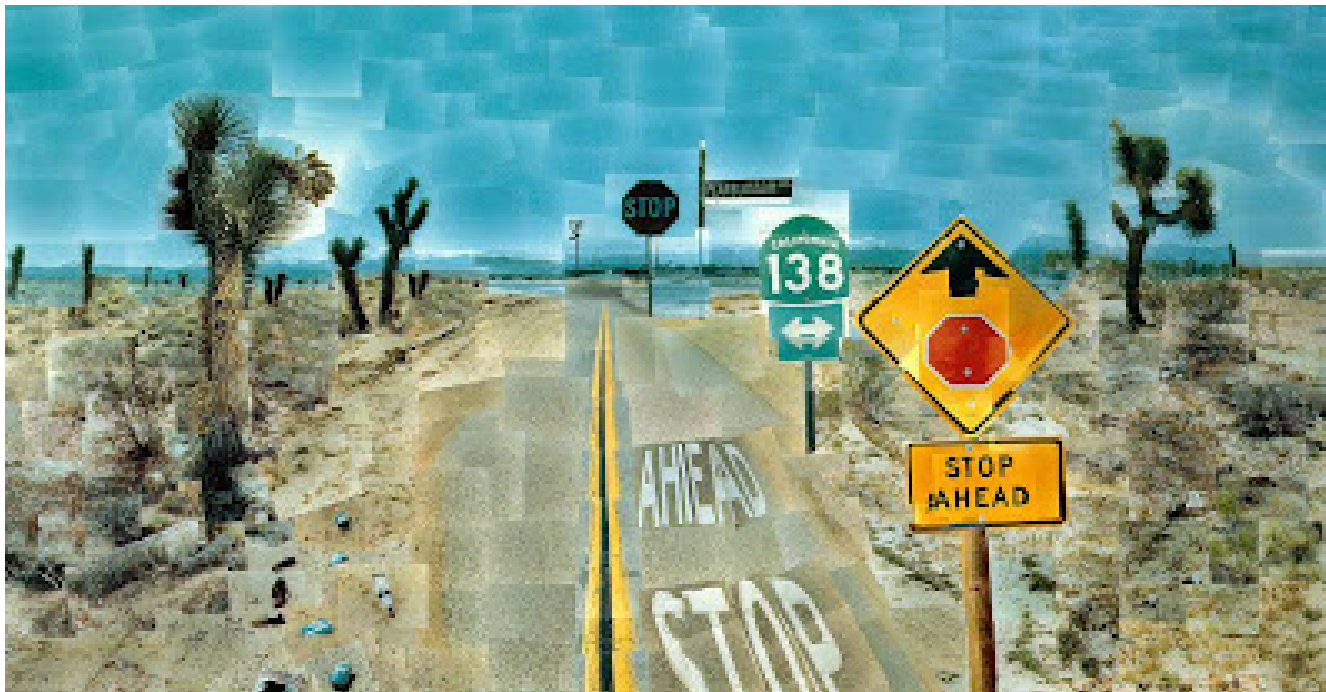
me suis dit « Mon Dieu, je n'ai jamais rien vu de tel en photo » ...En une semaine à peine, j'avais fait des choses très complexes. Et j'ai vite découvert que je n'étais pas obligé de faire des raccords parfaits. Ce n'était pas possible mais surtout ce n'était pas nécessaire. Les joiners correspondent davantage à la manière dont nous regardons les choses, ils sont plus proches de la vérité

de l'expérience. » Le photocollage par rapport à une simple photographie permet de créer du volume : l'assemblage des photos donne une image avec plusieurs points de vue et ayant chacun leur profondeur de champs. C'est comme si chaque photo était un monde à explorer à part entière. Le « joiner » était né.

David Hockney, « Joiners », collage de polaroids

Pearblossom Hwy., 11-18th April 1986, collage photographique, 181,6x271,8

Pearblossom Hwy., 11-18th April 1986

En 1986, David Hockney reçoit une commande de *Vanity Fair* qui lui propose d'illustrer une nouvelle de Gregor Von Rezzori. Il se rend dans le désert Mojave pour y prendre des photos. Il tombe sur une intersection qui l'inspire. Pendant 8 jours, David Hockney prend 650 photos de cette intersection à différents moments de la journée et chaque objet est photographié indépendamment du paysage. De ces 650 photos, il va extraire environ 3000 morceaux qui serviront à la création de son œuvre. Cette intersection deviendra son dernier collage photographique, le plus complexe et le plus expressif de tous. David Hockney qualifiera lui-même « d'offensive panoramique sur la perspective unique de la Renaissance ».

Auto-évaluation

A la lecture de l'énoncé de ce premier projet de réalisation d'un collage à la manière d'un artiste de mon choix, je me suis dit que le choix allait être cartésien car nombreux sont les artistes qui me procurent de l'émotion. Ensuite j'ai réfléchi au projet et à la manière de le présenter et j'ai ressenti de l'appréhension face à l'inexistence de mes compétences en matière de graphisme et d'utilisation de supports dédiés à ce type de présentation. J'ai commencé à faire des recherches sur les œuvres de mes artistes préférés et c'est au cours de cette quête que j'ai découvert la dernière exposition de David Hockney « A Year in Normandy » inaugurée en 2021. J'ai été surprise d'apprendre que David Hockney, à 83 ans, avait appris à maîtriser la peinture sur des applications dédiées et avait peint une frise de 90 mètres sur l'écran de son Ipad. David Hockney n'a pas eu la moindre hésitation à se réinventer et à apprendre de nouvelles techniques. Cela m'a inspiré et j'ai pu dépasser mes appréhensions. J'ai découvert un artiste libre, amoureux de l'humain et de la beauté du monde qui l'entoure. David Hockney a pris la

liberté de ne pas se laisser enfermer dans une idée, il a souvent cassé l'attente des autres mais aussi ses propres habitudes et sa façon de penser. Il a toujours peint ce qu'il comptait pour lui sans jamais faire fi des mouvements du moment. Pour moi David Hockney peint la vie dans ce qu'elle a de plus intime et de plus beau. L'idée de mon collage m'est venue assez facilement. Au fur et à mesure que j'en apprenais plus sur l'œuvre de David Hockney la thématique et la technique que je souhaitais exploiter se clarifiaient. J'ai lu deux biographies sur l'artiste ce qui m'a permis de le présenter assez facilement bien qu'il soit difficile de résumer une vie et une œuvre si riche en si peu de pages. En revanche, la mise en page du projet a été plus complexe et plus longue dans la mesure où j'ai choisi d'élaborer une présentation via « in design » et que j'ai dû apprendre à utiliser cette application. Mais ma satisfaction n'en est que plus grande quant au résultat. S'agissant du collage bien que le résultat final me semble cohérent, je regrette de ne pas avoir été plus précise et régulière dans la découpe des clichés.

Étape 1 : Thématique

Parmis les thèmes récurrents de l'artiste, j'ai fait le choix d'exploiter ceux qui me font le plus écho: L'eau et ses représentations. Je suis née et j'ai grandi au bord de la mer et l'eau m'a toujours fasciné. La vision que l'on peut avoir de la surface d'une étendue d'eau est différente selon le temps et le moment de la journée. Vous pouvez regarder la mer, le lac et même une piscine chaque jour vous ne verrez jamais la même chose. C'est pourquoi je voulais représenter ce thème si cher à David Hockney mais aussi à moi dans ce projet. David Hockney a également beaucoup représenté son intimité à travers les diverses représentations de ses propres maisons et jardins. J'ai alors pensé que d'intégrer une part de mon intimité à ce tout premier projet apporterait une symbolique, c'est une façon de me livrer. J'ai donc choisi de représenter la vue, sur la mer et la végétation, du salon de mon appartement de vacances. J'ai choisi un moment très ensoleillé afin de représenter la surface de l'eau lorsque les rayons du soleil s'y reflètent.

J'ai trouvé intéressant de représenter cet horizon où la mer et le ciel se confondent.

Étape 2 : La technique

J'ai choisi d'adapter sa technique du photomontage qui me semblait appropriée pour ce collage car je voulais présenter cette vision selon plusieurs points de vue.

Étape 3 : Mise en oeuvre

J'ai pris 56 photos selon différents points de vue et angles de la baie vitrée donnant sur la mer et la végétation. Une fois ces photos imprimées, je l'ai ai toutes posées à plats pour faire ma sélection. Ensuite j'ai découpé ces clichés en plusieurs morceaux selon les parties que je souhaitais exploiter. David Hockney a beaucoup d'affection pour ses chiens, il a d'ailleurs produits une série de tableaux pour les représenter. J'ai donc fait le choix d'intégrer à mon collage mon petit compagnon. Pour finir j'ai collé un encadrement en papier dessin pour donner l'aspect d'un polaroid.

« **Ma seule inquiétude est le tableau que je suis en train de peindre. Rien d'autre.** » David Hockney

Sources internet

www.Hockney.com
www.artsper.com
www.beauxarts.com

Sources cinématographiques

A bigger Splash , 1974, film de Jack

Sources littéraires

Vie de David Hockney par Catherine
Cusset
David Hockney Une chronologie, Tachen