

ariana

Dossier formation des enseignants
19 octobre 2016

Gundi Dietz *Essentielles*

Exposition du 13 octobre 2016 au 26 février 2017

Un musée
Ville de Genève

www.ville-geneve.ch/ariana

Image : *Elisa*, 2005, porcelaine, 23 x 25 x 37 cm

Table des matières

- Présentation de Gundi Dietz
- L'univers de Gundi Dietz, si essentiel
- Réflexions autour des œuvres
- Le médium privilégié : la céramique
- Les œuvres
- Activités
 - o Réflexions et lectures en classe
 - o Pistes d'observation au musée et dialogue avec les élèves
 - o Propositions d'activités à faire en classe
- Biographie
- Bibliographie

Présentation de Gundi Dietz

Figure majeure de la céramique autrichienne, Gundi Dietz, née en 1942, s'attache inlassablement à transcrire la complexité et la richesse de la nature humaine à travers la sculpture figurative.

Ses personnages, souvent féminins, mais parfois asexués ou issus du monde animal, en pied ou en buste sont campés dans leur verticalité ou alanguis. Quelle que soit leur posture, le regard se dérobe, comme tourné vers l'intérieur dans une profonde introspection. La porcelaine, en particulier la magnifique porcelaine viennoise d'Augarten, est le médium privilégié de Gundi Dietz. Les figures sont moulées, avant de passer à travers les mains de l'artiste qui leur insuffle leur individualité, ajoutant ici ou là quelques fragments vestimentaires, tatouages, lignes d'expression ou touches de couleurs et leur confère ainsi le statut d'œuvre unique. D'autres médiums comme l'aluminium, le bronze ou le marbre nourrissent également sa créativité insatiable ; elle passe avec aisance de la miniature à l'œuvre monumentale, sans jamais se départir de sa force expressive.

Au fil de sa carrière, Gundi Dietz dépouille toujours plus ses personnages de tout artifice superflu ou anecdotique, afin de concentrer leur énergie vitale, fondamentale. Et si, dans leur simplicité apparente, les sculptures de Gundi Dietz renfermaient l'essence de l'humanité ?

L'univers de Gundi Dietz, si essentiel

Gundi Dietz est une personnalité qui ne passe pas inaperçue : regard perçant, sourire lumineux souligné par ses lèvres peintes. Sur ses traits, on perçoit les stigmates d'une vie riche et dense, nourrie de multiples rencontres, mais aussi de toutes les heures de solitude passées dans l'intimité de l'atelier, dans un face à face exigeant et laborieux avec ses personnages. Gundi Dietz se conjugue au féminin pluriel : cette artiste dégage tout à la fois une indépendance farouche, une chaleur humaine bienfaisante et une énergie vitale impressionnante, solaire.

Réflexions autour des œuvres

Dans une quête inlassable de l'humain, Gundi Dietz a développé son langage artistique personnel dans le vaste champ de la sculpture figurative. Elle modèle des personnages à son image : non seulement ils révèlent une parenté physique avec leur conceptrice, mais surtout il émane d'eux toute la complexité de la nature humaine. Têtes, bustes, en pied campées sur leurs jambes ou mollement alanguies, les sculptures de Gundi Dietz défient les canons convenus de l'esthétique féminine (soit belle, jeune et mince ou ne soit pas !), sans pour autant se départir de toute séduction. Les sous-vêtements en dentelle, les chapeaux et les coiffures, les graphes sur la peau, les rehauts d'or interpellent. La nudité n'est jamais impudique, elle donne accès à l'intime. On cherche alors en vain le regard, le contact ; les yeux baissés ne donnent aucune intention de soumission, les personnages semblent plutôt plongés à l'intérieur d'eux-mêmes dans une profonde introspection. Les figures ne se livrent pas au premier regard, elles ne cherchent pas le consensus, elles bousculent, suscitent parfois le rejet, mais jamais l'indifférence. Elles nous incitent surtout à tempérer un peu notre frénésie, à quitter pour un temps le monde superficiel de notre quotidien pour méditer sur notre condition humaine.

Si les figures féminines sont bel et bien majoritaires, on ne saurait cependant enfermer Gundi Dietz dans le carcan – bien trop étroit pour elle – d' « artiste de la féminité » ou pire d' « artiste féministe ». C'est en effet l'être humain dans l'éventail de sa diversité, homme, femme, asexué, animal ou hybride qui nourrit sa fantaisie et sa sensibilité. Le champ d'action de l'artiste est le vivant.

Le médium privilégié : la céramique

La porcelaine, et en particulier la finesse et la blancheur particulières de la porcelaine viennoise d'Augarten, est le médium privilégié de la céramiste. La porcelaine est d'abord coulée dans des moules en plâtre ; la forme sortie du moule est alors « réanimée » afin de lui insuffler vie, en ajoutant ici ou là quelques fragments de vêtements, inscriptions gravées sur la peau, lignes d'expression, touches d'émaux voire dorure. Il s'agit ici pour l'artiste de chercher le point d'équilibre, ce moment suspendu où la pièce est la plus forte et où il faut se garder de tout ajout supplémentaire. Le moule permet le clonage du même modèle : chez Gundi Dietz, la répétition n'est jamais stérile puisque, à l'image de l'homme, ses figures sont à la fois toutes parentes et toutes différentes.

L'échelle des œuvres n'a jamais constitué de frein pour l'artiste, qui évolue avec une aisance désarmante et une force expressive intacte de la miniature à la sculpture monumentale. Elle reprend parfois le même modèle à des grandeurs différentes, cherchant le rapport le plus juste. Dans le même temps, à la fois pour dépasser les limites techniques de la porcelaine et pour explorer la résistance et les potentialités d'autres matériaux, Gundi Dietz déborde du champ de la porcelaine vers la terre cuite, le bronze, l'aluminium, le marbre ou les polymères, sans pour autant dévier du chemin qui est le sien.

Gundi Dietz est citoyenne du monde. Son engagement de femme et de plasticienne explore toujours plus profondément le genre humain, se dépouillant au passage de tout élément superfétatoire ou anecdotique. Son écriture artistique est le récit d'une vie, de sa vie ; elle résonne dans nos entrailles et nous touche par sa justesse.

Gundi Dietz

Quelques œuvres

Black Rosy, 2013, bronze, 55 x 55 x 140 cm

Eléphant sur un coussin, porcelaine, 15 x 17 cm

Alfred, 2015, porcelaine, 52 x 22 x 40 cm

Mo, 2014, grès, 60 x 22 x 31 cm

Verwandlung, 2009, porcelaine, 14 x 20 x 27 cm

Nashorn, 2014, polymère métallisé, 100 x 43 cm

Nashorn, 2015, grès, 53 x 23 x 23 cm

Befindlichkeit, 2001, porcelaine, 15 x 18 x 43 cm

Kopf, 2015, porcelaine, 16 x 15 cm

Kopf mit Zähnen, 2005, porcelaine, 15 x 12 cm

Kopf, 2011, porcelaine, 13 x 11 cm

Kopf, 2013, porcelaine, 15 x 11 cm

Sophie, 2006, porcelaine, 22,5 x 22, x 35, 5 cm

Emily, 2010, porcelaine, 20,5 x 15 x 29 cm

Milo, 2007, porcelaine, 25 x 19 x 33 cm

Badende, 2008, porcelaine, 16 x 15 x 33 cm

Bewegte mit Kirsche, 1998, grès, 22 x 19 x 60 cm

ACTIVITÉS

Réflexions et lectures en classe

De nombreuses pistes de réflexion peuvent être évoquées avec vos élèves, en fonction de leur niveau scolaire. En voici quelques-unes. A vous de jouer !

Etudier les êtres anthropomorphes ou zoomorphes dans l'histoire de l'art à travers les différentes périodes.

Exemples :

- Préhistoire : on trouve des êtres avec un corps humain et une tête animalière : lion, chèvre, aigle
- Egypte ancienne : la Sphinx, corps de lion et tête de femmes
- Mythologie grecque : le Satyre, personnage ayant les oreilles, les membres inférieurs et la queue d'un bouc
- Mythologie romaine : le Faune, équivalent du Satyre grecque
- Mythologie chinoise : le femme-renarde
- Amérique précolombienne : figures humaines avec des attributs du jaguar chez les Mayas

Observer les sculptures de ces êtres et leur signification dans le contexte culturel.
Quelles sont les matières, les sujets et les tailles de ces êtres hybrides ?

Littérature

Franz Kafka, *La Métamorphose*, 1912, trad. Française 1938.

H.C. Andersen, *La Petite sirène, mi femme mi poisson*, 1837

Quelques épisodes des *Métamorphoses d'Ovide*, autour de l'an 1

Pistes d'observation au musée et dialogue avec les élèves

Gundi Dietz réalise des pièces grâce à un moule et pourtant chaque pièce qui sort du moule présente un aspect différent.

- Rechercher les œuvres qui sont sorties du même moule
- Que fait Gundi Dietz pour les rendre unique ? (matière, décor gravé, émaux, glaçure, décor textile)

Quels sont les matériaux utilisés par l'artiste ? (céramique, bronze, marbre, polymère, aluminium)

Quels sont les avantages et les inconvénients de ces matériaux ?

Quel est le rôle du décor dans l'œuvre de Gundi Dietz ? (parties mates et brillantes)

Est-ce que ces contrastes enrichissent notre interprétation de l'œuvre ?

Gundi Dietz joue avec la surface des œuvres en les décorant par des inscriptions.

Que recherche-t-elle selon vous ? (peintures corporelles, effet esthétique, rendre la pièce unique,...)

Repérer la signature de l'artiste. Elle utilise un motif récurrent sur ces œuvres. Quel est-il ? (la main)

Quel est le rôle du textile dans ces œuvres ? (chaussettes, bonnet, maillot de bain, chemise)

Le corps nu joue un rôle important dans l'œuvre de Gundi Dietz. Que cherche-t-elle à exprimer par la nudité ?

Repérer les animaux et les êtres hybrides dans le bestiaire de Gundi Dietz (rhinocéros, chien, singe, cochon, cerf, ours, ...)

Que ressentez-vous face à ces œuvres ?

Les œuvres de Gundi Dietz sont-elles le fruit d'un cauchemar ou d'un rêve ?

Gundi Dietz déclare que ses œuvres ne sont pas un hymne au féminisme.

Si l'on observe ces œuvres, peut-on dire la même chose ?

Peut-on retrouver dans ses œuvres des éléments qui nous rapprochent des thèmes autour des stéréotypes de genre ?

Propositions d'activités à faire en classe

Le dessin

Comme Gundi Dietz, créer par le dessin une silhouette que vous reproduisez en plusieurs exemplaires (photocopie) afin de rendre chaque pièce unique :

- grâce aux motifs (mains, yeux, bouches, coiffures, seins, oreilles, maillots, coiffures et bonnets, museau, queue, pattes, dents)
- grâce à la couleur
- grâce à des techniques de collage, (papier, mosaïque, gommette, feuilles, plumes)

La céramique

Une activité similaire peut être réalisée en céramique, il vous suffit de prendre une forme (ex : bol) et de réaliser plusieurs exemplaires en terre. Chaque bol sera ensuite individualisé par

- des matières (grès, porcelaine, terre blanche, rouge, ...)
- des émaux,
- des décors en creux ou en relief (gravure, estampage, relief)
- des motifs iconographiques (animaliers, floraux, abstraits, calligraphiques,...).

Créer en argile un objet modelé qui pourrait faire partie de l'œuvre de Gundi Dietz.

Quels sont les avantages et les inconvénients des techniques utilisées ? (moulage, modelage)

Chaque élève choisit une œuvre de Gundi Dietz et imagine son histoire, en créant un dialogue avec cette œuvre ou un dialogue entre deux figures de l'artiste.

Biographie

Gundi Dietz, sculptrice et céramiste

Née à Vienne en 1942, elle vit et travaille à Mödling, près de Vienne.

1966-1969	Elle étudie la plastique céramique à l'Académie des Arts Appliqués, à Vienne puis achève sa formation d'artiste auprès du sculpteur Leinfellner.
1973 à nos jours	Elle commence à travailler en tant qu'artiste indépendante.
1975 à nos jours	Plusieurs expositions individuelles en Europe et aux Etats-Unis lui sont consacrées.
1982	Elle suit une formation en moulages de masques à Berlin.
1984-85	Elle reçoit une bourse d'étude à Rome et entame une collaboration avec Federico Fellini.
Dès 1993	Elle devient membre de l'Académie Internationale de la Céramique.
2001	Elle est nommée Professeur honoraire par le Chancelier d'Autriche.

Gundi Dietz, qui est présente dans de nombreuses collections publiques et privées d'Europe et au-delà, a remporté divers prix et distinctions en Autriche. Depuis 1975, elle expose ses œuvres dans des expositions individuelles et collectives, dans des galeries et des musées, principalement en Autriche, en Suisse, en Allemagne et aux Etats-Unis. Des fontaines représentant des figures féminines réalisées par l'artiste, ornent les espaces publics de la ville de Mödling, près de Vienne, où Gundi Dietz vit et travaille.

Medilihha, bronze, zone piétonne, Mödling

L'artiste dans son studio à Mödling

Bibliographie

Gundi Dietz, *Sculpture*, [s. l.], 2012

Roswitha Schild, « The Art of Porcelain », *Ceramics Technical*, n° 23, 2006, pp. 18-19

Gundi Dietz, *The Art of Porcelain*, Soleure, 2005

Frank Nievergelt, « Gundi Dietz's Interpretations », *Ceramics*, n° 55, 2004, pp. 85-87

Flynn Michael, *Ceramic Figures. A Directory of Artists*, Londres / New Jersey (USA), 2002

Gundi Dietz, *Porzellan*, Vienne, 1985

Site web de l'artiste : www.gundi-dietz.at

Site de l'Académie Internationale de la céramique: <http://www.aic-iac.org/en/member/gundi-dietz/>

Crédit photo

Tina Dietz, Hanspeter Dähler, Verena Merz

Image verso: *Elisa*, 2005, porcelaine, 23 x 25 x 37 cm

