

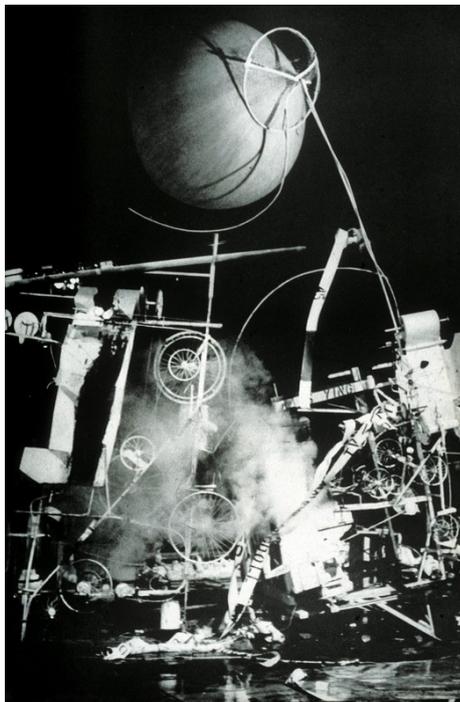
En 1967, dans un quotidien bâlois, Tinguely évoque la pensée de **Lao Tseu** et affirme :
 « Le mou est plus fort que le dur,
 la langue qui est molle subsiste,
 les dents qui sont dures se brisent
le définitif est provisoire et le chaos est ordre

Tinguely et son hommage aux philosophes
 où
 une commémoration « extra passérieuse »

C'est un peu une aberration d'utiliser le support « photo » pour vous présenter l'hommage aux philosophes de Tinguely dans la mesure où la composante mouvement-bruit est essentielle dans l'oeuvre de cet artiste. Rousseau illustre citoyen français choisit la Suisse pour y vivre, Tinguely, célèbre citoyen suisse choisit la France. Aux méta-mécaniques, reliefs mettant des formes abstraites en mouvement, succèdent les métamatics, machines à dessiner et à peindre puis des machines formées de pièces de moteurs d'engrenages, d'éléments de rebut, de ferrailles dont le fonctionnement anarchique et frénétique aboutit parfois à la destruction de la machine elle-même. L'inutilité foncière de ses assemblages qui ne produisent rien répond à la définition kantienne de l'objet artistique ayant « une finalité sans fin », définition qui illustre à merveille la production de cet artiste.

Pour Tinguely la dialectique **construire-détruire, apparaître-disparaître, montrer-cacher, visible-invisible, vacarme-silence, mouvement immobilité** est centrale.

Dialectique existante dans les machines autodestructrices ; en effet en une demi-heure, *l'Hommage à New-York* (1960) s'anéantissait dans les jardins du M.O.M.A.

Hommage à New-York

Un an plus tard, dans les arènes de Figueras, en « *Hommage à Dali* », un taureau de feu crachait des étincelles et de la fumée pendant 3 minutes avant d'exploser, passant du mouvement et du vacarme au silence et à l'immobilité.

La *Vittoria* (1970) illustre la dialectique visible-invisible ; en effet une bache élevée devant le dôme de Milan était brusquement arrachée pour laisser apparaître un énorme phallus doré qui disparaissait dans les flammes.

"La Vittoria", gravure originale signée, 1971,

Tinguely voulait signifier son adhésion au nouveau réalisme dont le manifeste publié à Milan occasionnait des commémorations et des expositions collectives.

Cela amène à se demander si l'hommage de Tinguely aux philosophes s'inscrit dans la modernité en temps que rejet du monumental ou alors au contraire dans la tradition commémorative liée au monument.

L'hommage de Tinguely aux philosophes s'inscrit-il dans la modernité ?

Monumentalité ou antimonumentalité dans la production de Tinguely

Dans son œuvre les monuments sont quasi absents. Il qualifie lui-même ses fontaines de Bâle et de Paris « d'antimonumental et d'anti statuaire absolue »

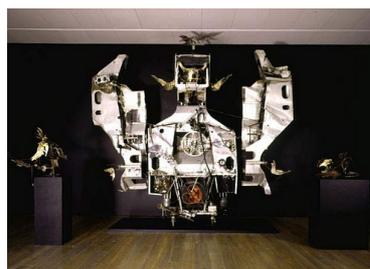
Fontaine de Bâle

Toutefois deux de ses œuvres sont destinées à entretenir le souvenir :

- la fontaine dédiée à son ami le pilote Jo Siffert à Fribourg
- et
- son « *Mémorial pour un coureur automobile* » Joachim Bonnier mort en 1973 aux 24 heures du Mans.

Fontaine Jo Siffert

Mémorial pour un coureur automobile

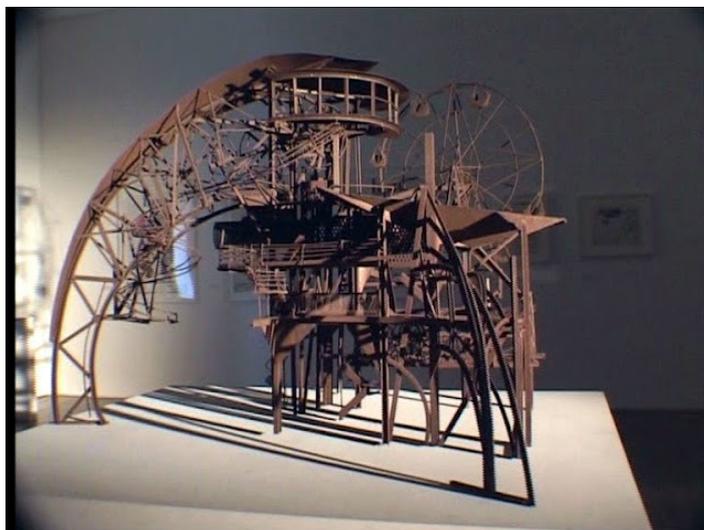
C'est une métamachine où 2 châssis de la voiture dans laquelle il s'est tué sont enchâssés au milieu de la ferraille et contient dit Tinguely « La douleur, la douleur de sa mort ».

Et pourtant sa revendication d'héritier des avant-gardistes et ses sympathies anarchisantes font que Tinguely refuse le monument commémoratif et, qui plus est, le monument aux morts.

La monumentalité se déployant dans l'espace flirte avec une « antimonumentalité idéologique » ;

Le *Gigantoleum*, station culturelle multifonctionnelle, projet de 1968 (non réalisé) conçu en collaboration avec Bernard Luginbulh se voulait être « un monument qui ne se prend pas au sérieux et une sculpture démesurée »

Le Gigantoleum

Cette phrase convient parfaitement à « La Tête » aujourd'hui appelé «Cyclop». Les travaux débutés en 1969 se sont poursuivis pendant 20ans dans la forêt de Milly.

Cyclop

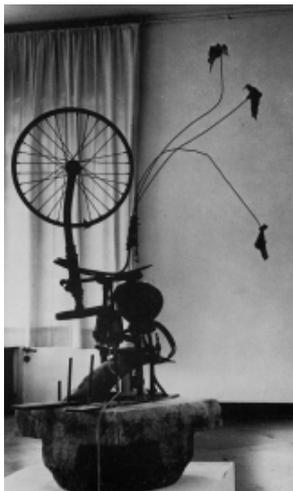
Cette œuvre surmontée d'un « *Hommage à Yves Klein* » Tinguely l'a dédiée à tous les déçus qui croyaient au changement du monde espéré de l'après guerre.

Tinguely dit de la monumentalité que « c'est du fric, du matérialisme pur, c'est du minable »

Selon lui ses métamachines n'ont rien à voir avec la monumentalité et à partir de 1960, en réaction contre l'idéalisme de l'expressionnisme abstrait et dans une démarche « Junk Art », il réintroduit le réel dans des œuvres. Cette réintroduction est faite à partir d'objets de récupération, voire de débris urbains. Il assemble ces amas de ferrailles et les équipe de mécanismes drôles, « absurdes » « dingo ». Ces machines, dès lors inutiles se substituent à la réalité pour symboliser soit la puissance sexuelle (« La Vittoria »),

soit la force de l'amitié dans son « Hommage à Marcel Duchamp »,

Hommage à Marcel Duchamp

ou bien le pouvoir de la pensée avec les *philosophes*. Tinguely les rappelle à notre mémoire, à la sienne dont il dit qu'elle joue « un rôle colossal dans son travail : tu dois toujours aller chercher en arrière les substances essentielles ».

Voici donc ces fameux philosophes ou pseudo philosophes, une trentaine de sculptures mécanistes parmi lesquelles nous retrouvons : Marcuse, Hegel, Heideger, Nietzsche, Schopenhauer, Kant/Stirner, Bergson, Spengler et Rousseau.

En 1988, ils sont exposés dans un lieu symbole qui illustre ces deux partis à priori inconciliables, la monumentalité et l'antimonumentalité : le centre Georges Pompidou. Oeuvre et lieu ont en commun, à la fois, le rejet de la monumentalité attachée à l'idée de « musée-temple » et la présentation esthétique de l'outil-conteneur mise à sa place.

En quoi ces philosophes rassemblés dans «une fête de fous » pourraient être reliés à la tradition ?

Héritage du passé ou modernité

Héritage du passé

- L'incursion du genre comique et satirique dans la représentation du sage comme dans ce dessin de Hans Baldung Grien qui illustre la mésaventure d'Aristote et qui, à quatre pattes, sert de monture à Phyllis sa jeune élève.

Dessin de Hans Baldung, dit Grien, Paris, Louvre, département des Arts graphiques

- Intention « passé-rieuse » comme dit Tinguely ou coïncidence, on compte 28 portraits de sages dans la galerie du Duc d'Urbino, plus le portrait du Duc et celui de son fils ; on compte également 28 métaphilosophes plus l'autoportrait de Tinguely et celui d'Eve Aepli (son ex-épouse).

- Le fait d'accoler un nom à chaque figures fait aussi partie des règles héritées.

En quoi ces méta-machines échappent à la tradition

- Par le « mouvement libre et créateur de la vie et de l'esprit » selon Bergson, « chose merveilleuse qui le fait avancer dans la vie » selon Tinguely.
- Par la délocalisation de ses œuvres : non plus dans un musée mais dans un anti-musée.
- Par l'introduction de philosophes qui n'existent pas : Africa queen ou Wackernagel (surnom amical en bâlois) mais qui deviendra Heidegger.
- Par l'introduction de philosophes qui n'en sont Pas : Véronèse, Denis Papin peut-être pour leur recherche sur les machines, des théoriciens critiques comme Engels, Bakounine, Proudhon...
- Par la facture de portraits arbitraires lorsqu'il s'agit de philosophes reconnus comme Bergson, Kant, Hegel, Nietzsche, Marcuse, Schopenhauer, Rousseau ...etc., portraits qu'il crée en leur donnant du sens en utilisant le recyclage de déchets.
- Par un mode original d'expression dans le mouvement, il conjugue la Junk culture, les collages dadaïstes, la dynamique Caldérienne.
- Par la liberté de débaptiser ou de rebaptiser ses philosophes : Goethe au profit de Bergson, Sartre à celui de Rousseau ...etc.
- Par l'instabilité de l'identification : sont-ce des penseurs ? Non ! Ce sont des montages de ferraille et qui plus est, leurs noms sont interchangeable.

L'hommage de Tinguely aux philosophes répond-il aux critères de la fonction commémorative ?

Par définition la fonction d'un monument est de nous transmettre le souvenir d'une personne ou d'un événement

Que transmet l'oeuvre de Tanguely ?

Et en particulier *les philosophes*.

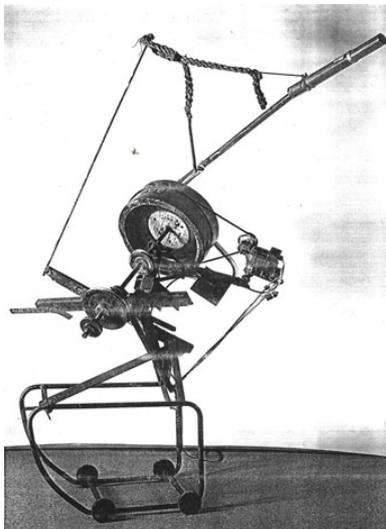
Une intention « Passé-rieuse », passé-rieuse ou pas sérieuse ? Pour inculquer « l'idée de la blague, de l'inexactitude. Le rire, si bien analysé par Bergson, l'un de ses philosophes, n'est-il pas le propre de l'homme ?

Une intention pédagogique : Tinguely nous le dit, les enfants sont « l'étalon mesure , mon public préféré ; ils ne savent pas ce qu'est l'Art, l'approche se fait naturellement, une roue, c'est une roue » et lors de l'exposition au centre Pompidou, il exige la gratuité pour le jeune public.

« J'ai voulu faire une galerie de ceux qui m'ont aidé à penser quand j'étais jeune et inspiré » ; dès lors la commémoration change de but. Tinguely ne célèbre par les philosophes mais c'est son passé voire son itinéraire d'homme et d'artiste, sa part de rêve et d'utopie que cette galerie de figures va commémorer.

- Tinguely autodidacte qui se nourrit de lectures philosophiques et anarchisantes.
- Tinguely et son intérêt un temps pour le marxisme.
- Tinguely et sa volonté d'ouvrir au monde par le jeu, l'étonnement.

Que nous racontent quelques uns de ces philosophes de Tinguely ?

Kant/Stirner :

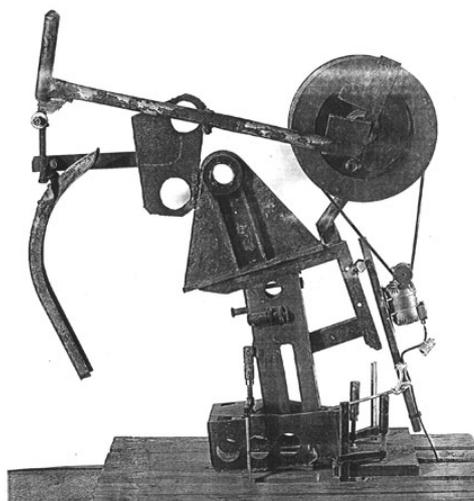
cette métamachine se nomme *Kant* au départ ; elle est débaptisée lors de l'exposition à Beaubourg et rebaptisée *Stirner* à cette occasion dont la lecture de *L'Unique et sa propriété* a impressionné le jeune Tinguely

- Un assemblage irrationnel (tringles, chariot, roue) pour figurer une pensée rationnelle.

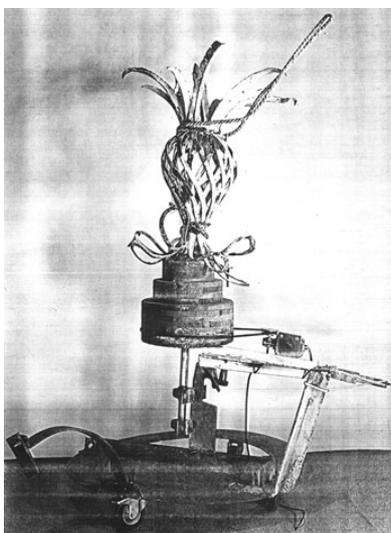
Kant/Stirner, 1988, 220x120x92 cm. (Haut.x larg.x prof.)

Nietzsche : Tinguely s'y est intéressé mais sans se laisser tout à fait convaincre.

- Un dispositif assez compact avec une roue qui tourne continuellement et qui traduit « une volonté de puissance »

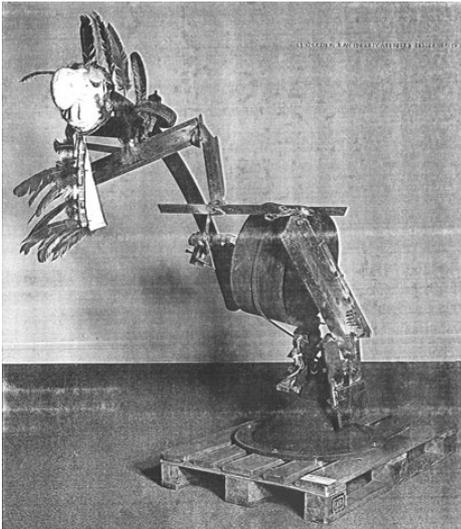
Freidrich Nietzsche, 1988, 145x130x160 cm.

Henri Bergson, 1988, 200x135x140 cm.

Bergson : dans son ouvrage « Du mécanique plaqué sur du vivant » Bergson recherche et mesure les mécanismes du rire. Tinguely ne pouvait que l'impliquer dans sa galerie.

- Une sorte de treillage échevelé entraîné dans une rotation cocasse pour évoquer le sérieux et austère Bergson.

Jean-Jacques Rousseau, 1988, 170x150x130 cm.

Sartre/Rousseau : Dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau affirme « l'homme est né libre et partout il est dans les fers. » et par ailleurs, dans l'Emile, il déclare que « au lieu de coller un enfant sur les livres, si je l'occupe dans un atelier ses mains travaillent au profit de son esprit et devient philosophe et croit n'être qu'un ouvrier. » Ces remarques hissent Tinguely au rang de philosophe.

- Une drôle de machine qui oscille dans un va et vient incessant, puis plonge et se redresse évoquant peut-être un Rousseau qui lui-même affirmait passer « d'une extrémité à l'autre avec une incroyable rapidité.

Génial métallo-philosophe Tinguely comme Rousseau oscille en permanence entre les deux extrêmes :

la monumentalité se transforme en antimonumentalité, les philosophes deviennent « machines à décerveler ». Il se définit lui-même comme un « fou à lier et d'une folie totale, absolue et bien organisée ».

Cette dernière remarque, issue d'un ouvrage mentionné dans la bibliographie, est à retenir au regard de cette oeuvre: « Curieuse commémoration enfin dans la mesure ou s'il relocalise le sens c'est dans l'empire de l'insignifiant en nous laissant choisir entre la représentation réelle d'une commémoration virtuelle, à moins que nous préférions l'interpréter comme l'image virtuelle d'un hommage réel.

Bibliographie

Conil Lacoste M., Tinguely, *L'énergétique de l'insolence*, Paris, Ed. de la différence, 302 p., 2007 (2e édition).

Keller J.P., *Tinguely et le mystère de la roue manquante*, Editions Zoe, 1998.

Schmeller V., *Eighty. Sculpture Des Années 80. Joseph Beuys, Christian Boltanski, Daniel Buren..., Eighty publication*, 1990.

Hulten P., cat. Expo. Centre Georges Pompidou, Paris, 1988.

Quelques photos des membres de cette métal-galerie :

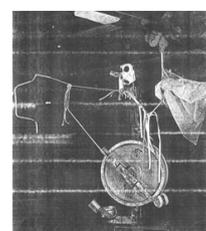
Hegel

Marcuse

Spengler

Schopenhauer

A consulter le site du musée de Tinguely : http://www.tinguely.ch/fr/museum_sammlung/sammlung.1980-1991.html, vous y retrouverez des photos en couleur de Bergson, Rousseau mais également Burckhardt, Heidegger, Wittgenstein, Engels.