

Maurits Cornelis ESCHER

Escher , **graveur** néerlandais , est né en 1898 et disparu en 1972.

Après des études d'architecture et d'art graphique , il entreprend de nombreux voyages , surtout en Italie jusqu'en 1937 , année à partir de laquelle sa vie devient plus calme et qui amène à partager son œuvre en deux parties : avant 1937 et après 1937 .

Avant 1937

L'artiste résume ainsi son œuvre : « des exercices pratiques » .

En fait les **estampes** de cette époque représentent la **réalité visible** , les paysages italiens et l'architecture des villes et villages de ce pays .

Il a une manière très personnelle de voir les choses qui se révèle surtout dans l'attention qu'il apporte à la **structure de l'espace** .On y sent une prédilection constante pour une conception où se rencontrent simultanément **différentes expériences spatiales** , **souvent très opposées** .Par exemple dans « l'escalier sous voûtes » une combinaison de hauteur et de profondeur se confond avec une vue vers la gauche et une vue vers la droite ...

On rencontre également ces expériences spatiales dans quelques estampes représentant des **images réfléchies** : « Nature morte au miroir » et « Maintenant un miroir sphérique ». Ce genre d'image réfléchi est le phénomène qui montre le mieux le rencontre en un seul point d'expériences spatiales très différentes : l'espace de la rue , par exemple , qui s'enchaîne à celui de la chambre au moyen du miroir posé sur la table ...

Les estampes d' Escher , à cette époque , donnent souvent forme à ses propres **fantaisies** : « Château en Espagne » , « La tour de Babel » et « Rêve » par exemple .

Dans son œuvre d'avant 1937 ,l'artiste fait également preuve d'une véritable passion pour le métier de graveur et les possibilités que lui offre la **technique de la gravure** sont source d'expériences permanentes : hachures , contrastes entre noir et blanc , graduations délicates , utilisation de plusieurs bois pour un même sujet , xylographie (gravure sur bois de fil au canif) , lithographie . Escher n'a exécuté que très peu d'eaux fortes parce que cette technique accentue les lignes noires sur fond blanc et qu'il préfère travailler dans la matière .

Pour lui le **dessin** est une étude préparatoire pour ses estampes .Une de ses expériences importante est celle du « **dessin dit gratté** » .Il l'exécute en étalant sur du papier parchemin une couche uniforme d'encre d'imprimerie pour ensuite y gratter son dessin (La lithographie « Goriano Sicoli »est sa première application de cette technique .)

Après 1937

Le graveur se fixe aux Pays-Bas en 1941 , après avoir voyagé en Suisse et en Belgique à partir de 1935 .

L'architecture et la nature l'intéressant beaucoup moins qu'en Italie , il se détourne de plus en plus de la réalité pour se consacrer surtout à ses **constructions originales d'images** .

L'estampe « Nature morte et rue » montre l'enchaînement des différents aspects de l'espace et la relativité de la notion d'échelle ; « Métamorphose I » montre un enchaînement de différentes figures par la **double utilisation des contours** qui délimitent une figure mais peuvent être utilisés simultanément dans différentes directions .Cette dernière estampe montre aussi comment opérer une **transformation , une métamorphose , au moyen d'une modification progressive de contours** .Une figure peut être modifiée ou se transformer en une autre figure .Nous retrouverons ce procédé dans beaucoup d'œuvres de cette période .

Le contact avec les mosaïques mauresques et la cristallographie l'influencent dans ses « remplissages de plans » qu'il appelle lui-même « sa source la plus riche d'inspiration » .

Après 1944 , il se consacre intensivement à ses constructions spatiales qui nous mènent dans des **mondes étranges** : »Un autre monde » , « Relativité » , « Belvédère »...Escher suggère souvent que ce que nous apercevons n'est qu'une partie d'un espace beaucoup plus grand se perdant dans l'infini , la transformation d'une réalité en une autre réalité ayant une structure cyclique ; cela à partir de constructions spatiales .

Escher et les sciences

Une **vision multiple sur le monde** se retrouve donc dans l'œuvre d'Escher.

Dans ses écrits celui-ci témoigne de **son intérêt pour les sciences**, surtout pour les mathématiques et pour la cristallographie. Il estime que son attirance pour l'étude exacte des phénomènes et des problèmes de la nature est étroitement lié au milieu dans lequel il a été élevé. Il est manifeste que **certaines estampes peuvent être utilisées en mathématiques** comme illustrations très suggestives : « Etoiles », « Ruban de Möbius », « Nœuds »... Leur fonction étant de montrer aux élèves les aspects agréables et inattendus de ces figures et la fascination exercée par certaines figures géométriques, transformées par un artiste ...

Les **chercheurs scientifiques s'intéressent aussi aux estampes** d'Escher sous le rapport de l'illustration : la combinaison de leur développement logique et de leur lisibilité au moyen de motifs réalistes, rend certaines d'entre elles très appropriées à la représentation directe de **modèles hypothétiques** dans certaines sciences, ou encore à l'**explication vivante d'une théorie abstraite**. (« L'air et l'eau » par exemple).

Le principe de chaque dessin des estampes sur les reptiles est **géométrique**, mais son **développement** se fait toujours au moyen de motifs empruntés à la **nature vivante**.

Escher et des séances d'arts visuels

Escher abuse donc de nos sens visuels, joue avec notre raison, invente de nouvelles représentations spatiales et de nouveaux mondes qui n'existent que par le **dessin**.

La préparation de séquences pédagogiques, en arts visuels, sera facilitée par la **présentation simultanée de trois ou quatre œuvres** afin d'établir des comparaisons et des associations. En effet les enchaînements, les remplissages de plan, les mondes étranges ne sont jamais le résultat du hasard, de l'imaginaire seul ou même d'un caprice ! Il existe toujours un **principe qui se développe logiquement dans les détails**. Ce qui nous paraît absurde dans notre monde quotidien, semble, dans ces estampes, une possibilité logique d'une systématique de l'image présentée d'une certaine manière !

Une œuvre : « Jour et nuit »

Il s'agit d'un exemple **d'évolution cyclique** exécutée à partir d'un **remplissage de plan** .

Dans cette **estampe** des oiseaux noirs et blancs **naissent** graduellement et régulièrement de **losanges s'enchaînant** périodiquement .

Les oiseaux noirs sont les **images réfléchies** des oiseaux blancs et se dirigent dans la direction opposée .Vers les bords de l'estampe, ils se libèrent les uns des autres.

Les oiseaux blancs se **transforment** en paysage de jour alors que les oiseaux noirs deviennent paysage de nuit derrière les oiseaux blancs.(lien couleur des oiseaux et image suivante...)

Les paysages de nuit et les paysages de jour sont également les images **réfléchies** l'une de l'autre. Ces paysages sont composés de champs .En bas ,au milieu , ces champs ont la forme de losanges régulièrement **imbriqués**. Ils assurent la **transition** du paysage nocturne au paysage diurne. Mais ce sont en même temps les losanges dont sont **dérivés** les oiseaux , créant ainsi **deux évolutions cycliques** : une vers la droite , une vers la gauche , s'enclenchant comme des **engrenages**.

Constater également que le fait d'animer un **motif abstrait** (la transformation de losanges en oiseaux) va de pair avec **l'évolution du gris en un contraste noir-blanc** .(lien encore entre couleur et image suivante !)

Conflit entre l'avant et l'arrière plan .(Peut se comparer avec « Concave et convexe » dans lequel le conflit se manifeste entre la convexité et la concavité .)

(Tableau à mettre en lien avec la vie et la démarche de l'artiste .)

Quelques suggestions pédagogiques...

1) A partir de « Jour et nuit », « L'air et l'eau », « Evolution cyclique ».

Regarder et s'exprimer face à ces œuvres , les résumer chacune par un mot
...Dire son ressenti ...

Observer :arriver à ces observations entre autres : pavages , répétitions d'un même dessin , transformations , métamorphoses , emboîtements , (cycles ?) ...

La démarche de l'artiste : Comment s'y est-il pris pour faire cela ? Pourquoi ?
L'enseignant peut expliquer ce qu'il sait de Escher ou donner à lire ...

Produire :

La recherche des motifs de base dans les dessins de l'artiste permet de constater la grande variété des réseaux possibles (triangulaire,rectangulaire).
S'en inspirer pour créer de cette façon ...

Décalquer pour trouver les motifs et leur imbriquement .

Essayer d'inventer un pavage évolutif ou non en se référant à Escher ...

Utiliser des gabarits et tenter d'imaginer un pavage en traçant les contours ou par empreintes..

Créer un pavage avec des algorithmes de couleurs ou de motifs .

Dans des pavages faire évoluer la couleur en fonction de l'idée suivante...

2) « La sorcière »

Ce tableau est intéressant pour amener des petits vers Escher ...

3)**Métamorphoses , anamorphoses , transformations** ...

Utiliser les filtres de « Paint » sur l'ordinateur ...

Dans un miroir :voir le dossier « miroirs » de « l'atelier des images mai 2001 ».
Créer des distorsions avec la photocopieuse ou manuelles (avec la main)en dessinant , découpant ... (mécaniques) .

Mettre en lien avec le photographe Kertesz...

S'inspirer de l'album « Les secrets d'un miroir » de Mignon.

Liens possibles : « vue de New York » de Pol Bury, l'exposition actuelle de Buren « Dans l'œil du cyclone »au musée Guggenheim de New York...

4)Formes géométriques , pavages et arts visuels...

Jouer avec des formes et créer des pavages ...

Les dessiner et les colorer ...

5)Monotypes

Graver sur des plaques de verre , du lino , du bois...

Mettre en lien avec d'autres artistes qui font des estampes ...

6)Technologie , sciences et arts ...

A partir de l'observation de « Concave et convexe », « La relativité », « Cage d'escalier », « En haut et en bas », « Mouvement perpétuel » par exemple...

Imaginer un univers ou une machine impossibles .

Mettre en lien avec l'album « Les machines » de Munari (architecte aussi !) ou bien « La cité du vertige » de C.Verdun.

7) Un site :

<http://mcescher.frloup.com>