

L'espace du collage. Le problème de l'unité dans le discontinu

Mari KOMOTO

[Former member](#)

[PhD](#)

Thesis director

[Françoise LEVAILLANT](#)

Additional information

Status of thesis

Defended

Defense date

14/03/2005

Thesis

Summary

- Les œuvres créées selon les principes du collage se déploient dans le discontinu et assument l'hétérogénéité de leurs éléments constitutifs. Les artistes qui ont travaillé dans cette voie, tout en acceptant l'expérience d'un monde fragmenté, ont découvert qu'une nouvelle unité, quoique fragile, se constituait à travers leur réticence même à l'affirmer. Nous avons étudié les conditions d'une telle unité, resurgie à partir d'éléments disparates, ainsi que la construction, au premier regard paradoxale — vue la planéité affirmée du genre — d'un espace propre au collage. Plutôt que de suivre pas à pas l'évolution du collage, nous l'étudions de façon synchronique, selon trois thématiques. La première partie vise à constituer une base théorique et propose une histoire de la fortune critique du collage. Nous avons distingué deux terrains de réception : celui de la critique française (approche littéraire) et celui des critiques américains, concernés plus particulièrement par la planéité du collage, mais aussi par son extension spatiale vers l'assemblage. La deuxième partie examine de plus près la problématique de la scission (de la découpe, de la déchirure), qui est à l'œuvre dans la pratique du collage. Dans cette perspective, les « collages analytiques » — dont la particularité réside dans la découpe d'une œuvre préexistante, suivie d'une re-composition qui la transforme — ont été privilégiés. Nous avons étudié les collages « sectiles » de Paul Klee, les collages aléatoires de Jean Arp ainsi que ceux qu'Ellsworth Kelly a créés pendant son séjour en France. La troisième partie aborde les tentatives pour créer une œuvre d'art totale dans le domaine du collage, qui au prime abord ne semble pas s'y prêter. Nous avons analysé le Merzbau de Kurt Schwitters, transformation progressive d'un espace habité. Le dernier chapitre est consacré à l'œuvre globale de Robert Rauschenberg, dont la juxtaposition sans contrainte s'oppose à la construction cloisonnée du Merzbau.
- **Mots-clés :** Histoire de l'art ; Arts du XXe siècle ; Collage (art) ; Assemblage (art) ; Photomontage ; Écrits d'artistes ; Critique d'art ; Espace (arts du XXe siècle) ; Temps (arts du XXe siècle) ; Espace/temps (arts du XXe siècle) ; Hasard ; Relations entre les arts ; Aragon, Louis (1897-1982) ; Greenberg, Clement (1909-1994) ; Klee, Paul (1879-1940) ; Arp, Jean (1886-1966) ; Kelly, Ellsworth (1923-) ; Schwitters, Kurt (1887-1948) ; Rauschenberg, Robert (1925-)

The Space of Collage : the Problem of Unity in Discontinuity

- Works of art created according to the principles of collage expand into discontinuity and assume the heterogeneity of their constituent elements. The artists who worked in this field had to accept the experience of a fragmentary world, but discovered that a new unity, although fragile, emerged through the very reluctance to affirm it. This study argues the conditions of a unity reappearing from disparate elements and the construction of a space specific to collage — despite the flatness of this medium. The purpose is not to follow the evolution of collage, but rather to study it from a synchronic viewpoint, proposing three themes. The first part provides a theoretical framework and proposes a history of critical discourse on collage. Two fields of reception have been distinguished: French criticism (rather literary in its approach) and American criticism (concerned, on the one hand, with the flatness of collage, on the other hand, with its spatial extension toward assemblage). The second part focuses on the problem of scission (of cutting-out, of tearing), which is at work in the collage practice. In this perspective, the “analytic collages” are privileged. Collages of this kind originate by cutting apart and re-composing a pre-existent work. In this particular field, our study examines the “sectile” collages of Paul Klee, the “chance” collages of Jean Arp and those that Ellsworth Kelly produced during his “French years”. The third part argues

the attempts at using collage to create a total work of art. This study analyses one of the rare realizations in this field, the Merzbau of Kurt Schwitters, with its progressive transformation of lived-in space. The last chapter discusses the tendency towards “globalization” in some works of Robert Rauschenberg, where a wide-ranging use of juxtaposition clearly contrasts with the compartmentalized construction of the Merzbau.

- **Keywords:** History of Art ; 20th Century Art ; Collage (art) ; Assemblage (art) ; Photomontage ; Writings of artists ; Art Critic ; Space (20th Century Art) ; Time (20th Century Art) ; Space/Time (20th Century Art) ; Chance ; Relations among the arts ; Aragon, Louis (1897-1982) ; Greenberg, Clement (1909-1994) ; Klee, Paul (1879-1940) ; Arp, Jean (1886-1966) ; Kelly, Ellsworth (1923-) ; Schwitters, Kurt (1887-1948) ; Rauschenberg, Robert (1925-)
- La thèse de Mari Komoto, publiée au Japon sous le titre *L'ère de la scission. Esthétique et histoire du collage au XXe siècle*, a reçu deux distinctions en 2007 : **le prix Nishizawa-Claudiel et le prix de la Fondation Suntory.**

Jury

- Emmanuel Pernoud (président)
- Ulrich Krempel
- [Serge Lemoine](#)
- José Vovelle
- [Françoise Levailant.](#)