

DISPOSITIF D'ENSEIGNEMENT COLLÈGE – Cycle 4

"La Représentation ; images, réalité et fiction"

> La création, la matérialité, le statut, la signification des images

Extrait du programme :

« La création, la matérialité, le statut, la signification des images : l'appréhension et la compréhension de la diversité des images ; leurs propriétés plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques ; les différences d'intention entre expression artistique et communication visuelle, entre œuvre et image d'œuvre. »

Parcours et acquis des élèves :

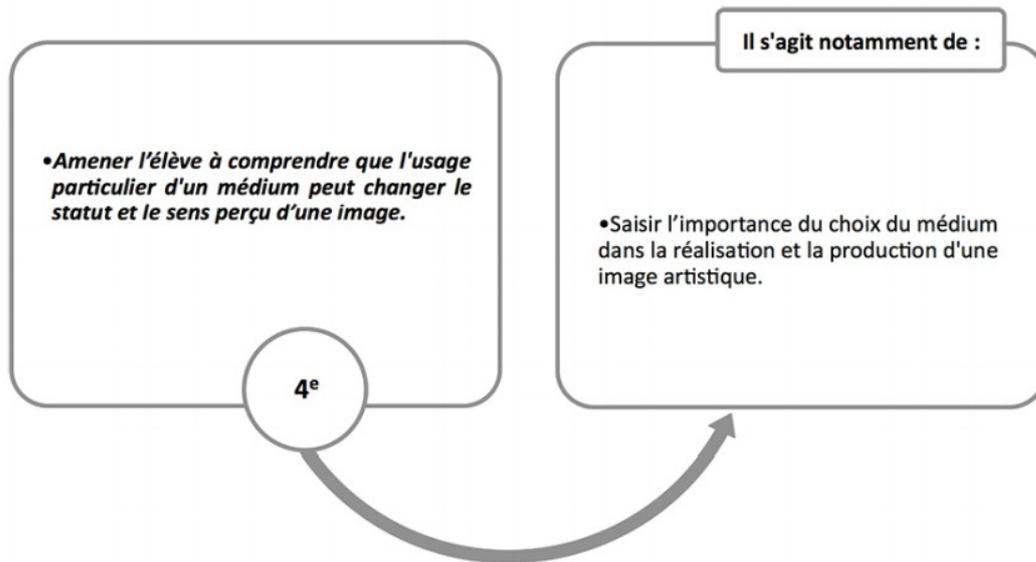
Au cycle 2, « Les élèves sont peu à peu rendus tolérants et curieux de la diversité des fonctions de l'art, qui peuvent être liées aux usages symboliques, à l'expression des émotions individuelles ou collectives, ou encore à l'affirmation de soi (altérité, singularité). »¹⁶, « L'enjeu est de leur permettre de fréquenter les images, de leur apporter les moyens de les transformer, de les rendre progressivement auteurs des images qu'ils produisent et spectateurs des images qu'ils regardent.»

Au cycle 3, « Les changements multiples de statut imposés aux matériaux et aux objets permettent la compréhension des dimensions artistiques, symboliques ou utilitaires qui leur sont attachées.»

Comment reconnaître les usages des images selon leur nature, leur contexte, les intentions de leur auteur et le public visé ? Comment le geste artistique (choix, création, statut, signification) peut-il modifier la perception des images (banalité, aura de l'image) ?

Identifier et situer les sensibilités et les repères artistiques ou culturels des élèves : à cette période de la scolarité, quand les élèves voient des images ou leurs reproductions, ils ont tendance à les mettre sur le même plan. Pour eux l'image est informative et ils ignorent souvent la catégorie d'image (photocopie, photographie argentique, numérique, reproduction dans un livre, unique, multiple) dans laquelle ces informations sont organisées et par quelle modalité.

Apporter aux élèves des savoirs plasticiens, théoriques et culturels : en construisant son cours, le professeur amène les collégiens à creuser davantage les questions de la matérialité, du statut, de la signification des images qu'ils produisent et dont ils font usage pour en comprendre les codes et les enjeux. Des savoirs en question dans un projet personnel de l'élève : le fait de reconnaître les différents statuts et fonctions de l'image permet de choisir un médium en vue d'une intentionnalité.

REFERENCES DIDACTIQUES

Thomas RUFF (1958 -), JPEG ny02, 2004, chromogenic print 269 x 364 cm. Metropolitan Museum of Art, New York.

« L'œuvre de Thomas Ruff mesure le degré d'iconicité des images. Certaines images sont emblématiques d'une culture, d'une société, d'une époque. Ici l'image de la « Une » des magazines après le 11 septembre 2001 est transportée d'un médium à l'autre. Pixélisée à outrance, elle reste reconnaissable ; l'image informative devient une image artistique. »

Cette œuvre appartient à la série « Jpeg » pour laquelle Thomas Ruff a collectionné et exploité un ensemble d'images internet, de nature photographique. Ces images ayant pour support les écrans de télévision et d'ordinateur sont particulières : elles sont constituées d'un ensemble de pixels. Sa pratique artistique qui interroge le statut de l'image par une dégradation formelle du référent (agrandissement des pixels) attribue à l'image une matérialité plastique. L'image devient artistique. Sa démarche artistique peut être mise en parallèle avec les effets de pixellisation inhérents à ces écrans, lieux de présentation et représentation et de (re)composition possible des images. Thomas

Ruff, en décomposant l'image en unités élémentaires, le pixel, pour ensuite effectuer une reconstruction, recombinaison de cette même image qui reste reconnaissable. Il exploite les écarts qui découlent de ce changement de médium ; et les potentialités expressives qui en résultent.

"En travaillant sur ordinateur, on peut jouer sur diverses strates mais en fin de compte, tout se trouve unifié en une seule image, celle que je veux faire voir aux gens. Les matériaux d'origine s'agencent comme les matériaux servant à bâtir une maison. Je ne tiens pas à ce que ceux qui voient ces images aient conscience des diverses strates qui les composent. Leur fabrication ne doit pas orienter la façon de percevoir." Thomas Ruff. Les images exploitées par l'artiste sont numériques, elles sont dématérialisées et posent à la fois la question de la reproduction dans l'art et de la réalité matérielle de l'œuvre d'art. Ces questions sont abordées par Florence de Mérédiu dans Histoire matérielle et immatérielle d'art moderne et contemporain :

*« La fonction de la reproduction photographique, de l'album ou du livre, est d'aplatir et de niveler l'ensemble des matériaux qui constituent initialement – et en son fond – l'œuvre d'art. [...] L'image opère comme modèle réduit, indice ou chiffre de la chose ou du monde. Elle permet d'embrasser, sous une forme réduite et plate, une réalité volumineuse et parfois gigantesque »*p.468 ;

ainsi que par l'artiste Robert Longo :

« Faire des images d'images est quelque chose de particulier à la génération d'artistes : comment aborder la représentation de la représentation. Avant les artistes faisaient des images de natures mortes ; aujourd'hui nous faisons des images d'images de natures mortes. »

Philippe DECOUFLE, Beaux-Arts, danse-performance, 2013, 60mn

<https://vimeo.com/120130901>

Durant le temps d'une heure, Philippe Decouflé et la compagnie DCA investissent le Musée des Beaux-Arts de Rennes. Douze danseurs et comédiens accompagnés au chant et au violoncelle ; interrogent et exploitent les qualités plastiques des œuvres exposées (essentiellement pratiques picturales et sculpturales).

La chorégraphie a été créée en prêtant une attention particulière à l'organisation et la composition des œuvres : formes, couleurs et lignes, et à leur matérialité. Éléments interrogés à la fois par la mise en scène et en espace des corps, par le mouvement, et la scénographie (costumes, lumière). De forts liens s'opèrent entre le graphique et le chorégraphique, mis en évidence par les choix de cadrage vidéo. Ces performances dispersées dans l'espace muséal sont finalement des représentations des œuvres exposées. Ce changement de médium ouvre à de nouvelles perceptions des œuvres, à la manière d'une visite guidée en dévoilant certains aspects. Cette représentation artistique a aussi un caractère informatif. Enfin, cet impromptu peut constituer une réflexion sur

L'Histoire de l'Art comme matériau de l'Art et sur la place de la référence et de la citation plastique dans la pratique artistique.

Au regard des pistes de réflexion engagées par la fiche Eduscol, mes premières réflexions se sont dirigées vers les possibilités de glissements et d'allers-retours d'un statut de l'image à un autre, notamment relevant du publicitaire et de l'artistique. L'objectif étant d'amener les élèves à une réflexion et une compréhension de la construction, l'élaboration et la fonction d'une image relevant de la communication visuelle ou de l'expression artistique.

Souhaitant que l'élève prenne conscience de lui-même de l'existence de ces différents statuts et de leurs particularités, j'ai dans un premier temps préféré orienter mon dispositif pédagogique vers l'exploration des propriétés plastiques de l'image, quelle que soit sa nature ; par la variation, d'ordre gestuel, formel, colorée etc. En exploitant les spécificités des médiums privilégiés, j'espère induire une réflexion chez l'élève sur le sens perçu et la signification de l'image, sur son expressivité. Ces prises de conscience pourront mener à maîtriser et interroger les codes des images selon leur nature et statut.

Ce dispositif pédagogique sera également l'occasion d'aborder les questions de la reproduction, la citation plastique partielle ou totale d'une image référente, et la production sérielle.

DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE

VARIATION(S)

Une séquence de trois séances

Objectifs pédagogiques : Amener l'élève à expérimenter les potentialités expressives inhérentes à un médium spécifique, prendre conscience des potentialités plastiques de l'image (matériau ↔ support) ; à comprendre que l'usage particulier d'un médium peut changer le statut et le sens perçu d'une image.

Buts/Apprentissages visés (pour l'élève) : Comprendre les notions de lisibilité et de perception de l'image ; comprendre qu'une image non-artistique, prise comme un objet culturel, peut être utilisée à des fins artistiques ; acquérir du vocabulaire pour identifier, comprendre et caractériser la diversité des statuts de l'image ;

Compétences travaillées :

- Maîtrise du vocabulaire artistique pour analyser des images : **compétence 5 du SCCC** « - lire et employer différents langages : textes, graphiques, images, - connaître et pratiquer diverses formes d'expression à visée artistique »
- **C1 Expérimenter, produire, créer** : *Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu ; S'approprier des questions artistiques en prenant appui sur pratique artistique et réflexive.*
- **C2 Mettre en œuvre un projet** : Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique.
- **C3 S'exprimer, analyser sa pratique ; celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes ; s'ouvrir à l'altérité**

SEANCE 1 : phase d'expérimentation

Modalités : Travail Individuel

Matériel : chaque îlot aura à disposition : feutres POSCA, crayons de couleur, peinture, fusain.
Feuilles de papier CANSON (apport par l'élève prévenu durant la séance précédant ce cours), reproductions d'images de divers statuts (image de communication, image documentaire, informative, image artistique) imprimées en couleur (à la charge du professeur).

Exemples d'images pouvant être distribuées

Pierre Paul Rubens, La Chasse au Tigre, 1615-1614

Raisons de ce choix

- Œuvre déjà appréhendée par les élèves.
- Évidence des lignes de force, construction/organisation spiralaire
- Forts contrastes colorés
- Mouvement suggéré

Image documentaire issue du reportage La Vie Sauvage, France 2

Raisons de ce choix

- Effet de symétrie
- Répétition d'un motif
- Homogénéité des tons

Image publicitaire MAGGI

Raisons de ce choix

- Formes simples
- Bichromie - Echo formel texte/forme lunaire
- Importance de l'espace occupé par le texte

Edward Weston, Cabbage Leaf, 1931

Raisons de ce choix :

- Forts contrastes lumineux
- Effets de texture, matière (plis)

Consigne : Avec le matériel à disposition sur l'îlot, vous proposerez une production s'inspirant de l'image distribuée par le professeur.

Délai de pratique: 10-15mn (court délai afin d'inciter l'élève à traiter la composante plastique l'ayant le plus interpellé)

Temps de verbalisation : accrochage des travaux par groupe d'images (comparer les différentes approches, spécificités des médiums choisis). Il peut être intéressant de proposer aux élèves de catégoriser différemment les productions en leur laissant libre choix des critères de classification. Je pourrais ainsi vérifier s'ils prennent conscience des spécificités du médium choisi (relations médium ↔ effet visuel obtenu et/ou souhaité), et l'avancement de leur réflexion concernant l'exploitation et l'appropriation des propriétés plastiques des images distribuées

Vocabulaire plastique : inhérents aux textures et effets de matière (à adapter selon les productions des élèves) , aux effets de la lumière (contrastes colorés, clair-obscur), à la composition (lignes de force etc.) abstraction/figuration

Notions abordées : Composition et organisation, espace/forme/lumière

Références (visualisées après la verbalisation de fin de séance) :

J'ai fait le choix de références les incitant à explorer des médiums autres que picturaux, et ne pas se restreindre au bidimensionnel (photographie, vidéo, structure, installation etc.), en évitant qu'elles soient modélisantes.

**Thomas RUFF (1958 -), JPEG ny02, 2004, chromogenic print 269 x 364 cm.
Metropolitan Museum of Art, New York.**

Points à aborder :

- Processus de construction/déconstruction mis en place par l'artiste
- Altération de l'image par une simplification formelle
- Conservation des contrastes lumineux et de la répartition des nuances de gris ; volonté à faire appel à la capacité de reconnaissance du spectateur.
- Degré d'iconicité

- **TINGUELY Jean (1925-1991), *Méta-Kandinsky I*, 1956, relief en métal polychrome. 39,8 x 103,2 x 33 cm, Bâle, Musée Jean Tinguely.**

Points à aborder :

- Effets de transposition. Adoption du vocabulaire formel et coloré de Kandinsky.
- Prise en compte de la composition et organisation de l'œuvre référente.
- Formes géométriques sont animées par un moteur situé à l'arrière du tableau (le mouvement suggéré par Kandinsky devient mouvement réel).
- Passage d'une pratique/médium à un autre (pratique picturale → pratique sculpturale),
- Passage du bi-dimensionnel au relief/volume (tri-dimensionnel).

Durant ce temps de verbalisation, j'aborderai également la notion de la citation plastique, totale ou partielle et ferait prendre conscience aux élèves que l'Histoire de l'Art peut aussi être un matériau de l'Art.

Fin de séance : Annonce de la consigne de la séance précédente « *A partir de l'image choisie, vous réaliserez six productions qui en interrogent le sens ; en variant : médium, outil, support (libre), technique. L'image doit être reconnaissable. Attention il ne s'agit pas de copier.* » et demande d'apport du matériel nécessaire à la pratique plastique de la séance suivante.

SEANCE 2 : pratique

Rappel de la consigne : « *A partir de l'image choisie, vous réaliserez six productions qui en interrogent le sens ; en variant : médium, outil, support (libre), technique, dimensions. L'image doit être reconnaissable. Attention il ne s'agit pas de copier.* »

Termes à aborder durant la verbalisation (à moduler selon les productions des élèves)

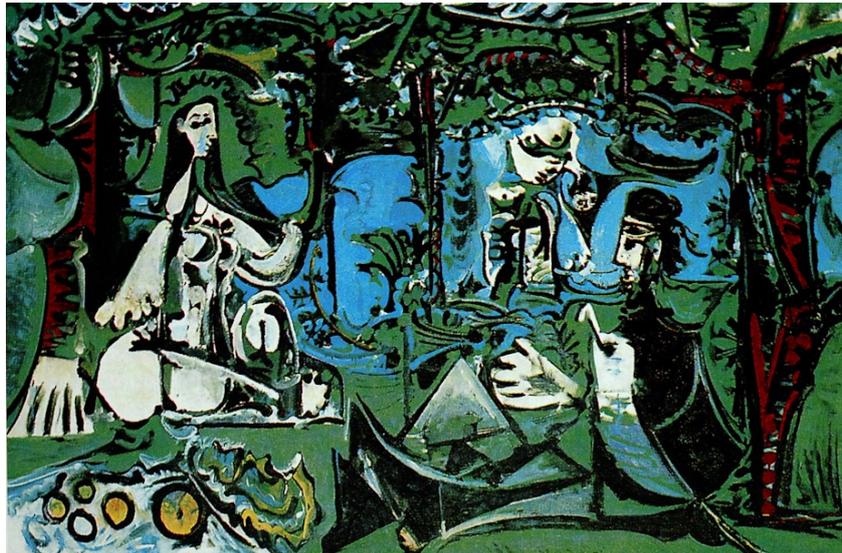
- Composition/organisation (lignes de force) etc
- Reproduction
- Citation plastique, emprunt
- Série, variation
- Abstraction/Figuration
- Altération de l'image, simplification formelle
- Jeux entre fond/forme
- Motif
- Contrastes colorés, contrastes lumineux

- Vocabulaire inhérent aux textures et effets de matière
- Mise en scène
- Bi-dimensionnel / Tri-dimensionnel
- Installation, assemblage, structure

Références artistiques : A adapter selon les productions des élèves.

- Les nombreuses variations de Pablo Picasso d'oeuvres d'art de Manet, Cranach, Poussin, Vélázquez, Rembrandt, David, Delacroix, Courbet etc.

Pablo Picasso, Le Déjeuner sur l'herbe d'après Manet, Huile sur toile, 1960. 130 x 195 cm. Musée National Picasso-Paris- Exploitation de la tonalité de l'oeuvre (nuances de bleu et vert)

Pablo Picasso, Las Meninas, série de 58 toiles, 1957

- processus de construction/déconstruction (exploration des possibilités du tableau de Velázquez)
- accentuation et renforcement d'un élément du tableau, appropriation, citation plastique
- cadrage
- Simplification formelle

- Variations de Vera Molnar, d'après la série Les Meules de Monet

« Entre la meule et le fond, il n'y a qu'une certaine différence de **désordre** et de **densité**. D'emblée le **motif** suggère à l'artiste ses immenses possibilités. Elle l'étudie et le travaille sur plusieurs décennies avant d'y ajouter des **variations de couleur**, qui produisent inmanquablement des **effets atmosphériques** et font penser à la série de Monet. En noir sur une toile blanche, trois zones remplies par les mêmes petits traits, dont seules les **inclinaisons** varient, composent le sol, la meule et le fond. Le passage d'une zone à l'autre est imperceptible si l'on regarde de trop près, il s'affirme avec le recul. Les innombrables petits **segments**, qui sont la **forme la plus abstraite**, la plus **minimale**, la plus **inexpressive** que l'on puisse imaginer, apparaissent aussitôt comme autant de fétus de paille joyeusement entremêlés. Dans l'exposition *Lignes ou meule ?*, tantôt les formes sont simplifiées à outrance, le motif de la meule au milieu de son champ se réduisant à trois rectangles superposés, tantôt les couleurs sont réintroduites mais aléatoirement réparties et sans rapport avec le sujet. » **Galerie Oniris, Rennes**

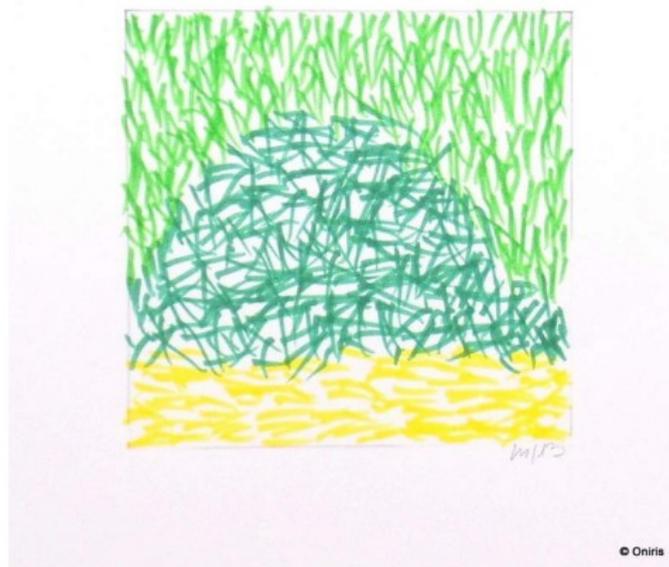

© Oniris

Meules, en hommage à Claude Monet (étude noir /2), 2013 - 25 x 25 cm - gouache sur papier - oeuvre unique

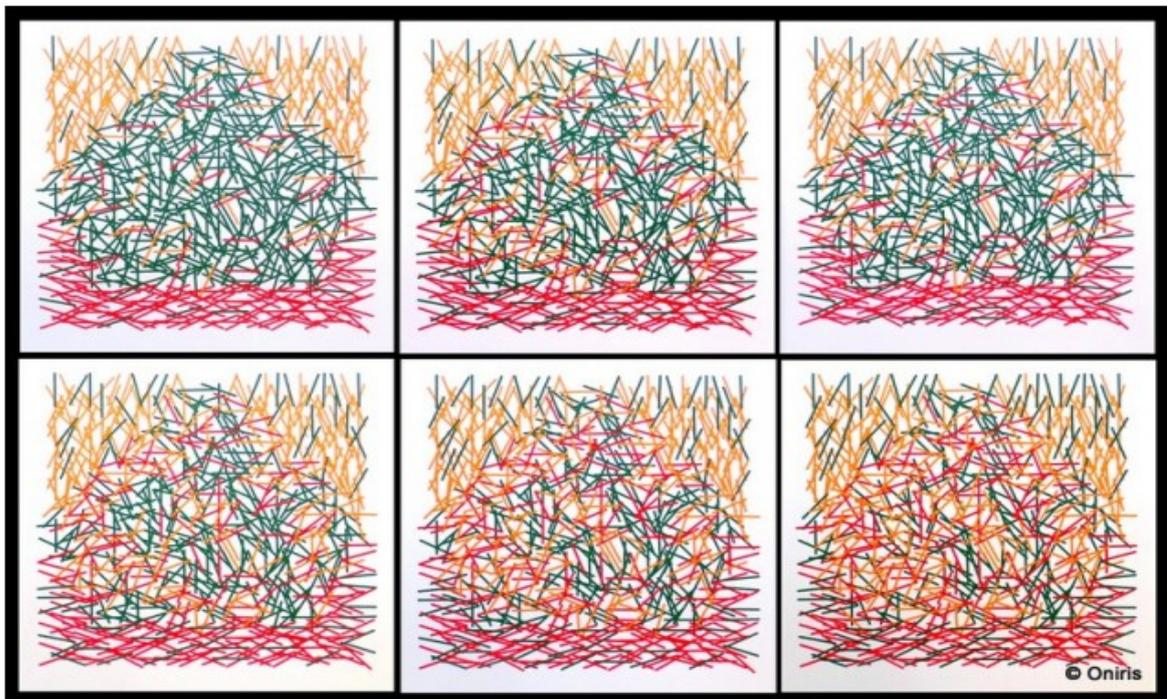

Meules en hommage à Claude Monet (B), 2013 - 80 x 80 cm - acrylique sur toile oeuvre unique

© Oniris

Meules en 3 couleurs (3 sur 6) / 5, 6, 1 2013 - 25 x 25 cm - feutre sur papier - oeuvre unique

Meules (dispersion des couleurs en 6 étapes), 2013 - 6 feuilles de 50 x 50 cm
jet d'encre tirage 1/2

Meules n° 0 à 11 - 2013 - ensemble de 12 photographies de 22 x 15 cm - tirage 1/5
En 2013, ce ne sont plus des meules mais des « balles rondes ».

Critères d'auto-évaluation :

J'ai su :

- Varier mes choix plastiques et à les adapter selon mes intentions
- Exploiter plastiquement l'image choisie
- Aborder les fonctions de l'image en faisant la différence d'intention selon sa nature.
- Utiliser un vocabulaire spécifique pour décrire ma production et celle de mes pairs
- Participer à l'un des temps de verbalisation durant la séquence
- Répondre à l'ensemble des demandes du professeur

Ouverture aux emprunts à l'Histoire de l'Art et au détournement de l'œuvre d'art dans d'autres domaines artistiques/créatifs :

Cinéma

John Everett Millais, Ophelia, huile sur toile, 1851 // Melancholia, Lars Von Trier, long-métrage, 2h16m, 2011

Publicité

