

Détourner ! Les emprunts Cycle 1

Rencontres
Pratiques
Connaissances

Transformer

Des pratiques

En amont :

-Matériel : reproduction de l'œuvre en grand format (poster ou image vidéoprojetée).

- faire décrire l'œuvre (ce que l'on voit, comment elle est faite). Observer les détails : le portrait en buste, la description du visage, son expression, la position des mains, les vêtements, le décor en arrière-plan, les couleurs.

- solliciter le ressenti des élèves : est-ce que l'œuvre leur plaît ? pourquoi ? est-ce qu'ils ne l'aiment pas ? pourquoi ? à quoi ou à qui pensent-ils en la regardant ?

Œuvre de référence

Léonard de Vinci, *La Joconde*, 1503-1506

Après les échanges : enlever la reproduction et montrer la photocopie A3 de l'œuvre, faire verbaliser ce qui change (noir et blanc, nuances de gris).

-donner des craies grasses et demander de mettre en couleurs, tout ou en partie selon leur choix.

-afficher et échanger autour des productions. Discuter des choix opérés.

Ce que les élèves ont appris

- Adapter leurs gestes aux contraintes des différents outils.
- Connaître les mots spécifiques aux arts plastiques
- Connaître des artistes.
- Décrire une œuvre.
- Exprimer leur ressenti à propos d'une œuvre.
- Faire des choix (de couleurs, d'images)
- Parler de leur travail, constater des effets.
- Etablir des rapprochements entre leurs productions et l'œuvre observée.

Pour aller plus loin

- Ne proposer que des craies grasses noires et blanches, laisser les élèves faire leur choix quant à ce qu'ils colorient.
- **Transformer par collage** : à partir de découpages dans des magazines, coller d'autres yeux sur ceux de la Joconde, une autre bouche, etc., sans se soucier de la taille des éléments choisis. Discuter ensuite des effets produits (souvent amusants).
- **Transformer par ajouts** : toujours dans des magazines, chercher des accessoires à ajouter (lunettes, bijoux divers, chapeau, ...).
- Au lieu de coller des accessoires, les **dessiner** sur l'image.
- **Froisser** l'image puis la lisser. Frotter à la craie : les plis sont ainsi mis en évidence. Passer le tout à l'encre (qui fixe la craie tout en la révélant différemment)
- **Reprendre** ces propositions avec d'autres œuvres.

D'autres œuvres et des productions

Asbjorn Lonvig,
Mona-X, 2003

-utiliser deux couleurs très contrastées

Marcel Duchamp,
LHOOQ, 1919

-dessiner sur l'image

Production

-ajouter des éléments collés

Production

-déchirer et recomposer sur un format plus petit (superposition, pliage, ...)

Des lieux

- MAM, Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, 16ème arrondissement.
- Centre Pompidou, Paris, 4ème arrondissement.
- Lien vers les lieux culturels de Seine-et-Marne : <http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls>

Détourner ! Les emprunts Cycle 2

Rencontres
Pratiques
Connaissances

Faire référence à,
citer

Des pratiques

En amont :

-Matériel : reproduction de l'œuvre en grand format (poster ou image vidéoprojetée).

- ne pas donner le titre et faire décrire l'œuvre (ce que l'on voit, comment elle est faite). Observer les détails : reconnaît-on quelque chose ? la Joconde (certains peuvent l'avoir déjà vue), des clés, des formes géométriques, des lignes droites ou courbes, des couleurs sous forme de taches, un poisson (une boîte de sardines selon l'artiste). Parler de la composition (organisation des éléments sur la toile)

- solliciter le ressenti des élèves : que pensent-ils de l'œuvre et pourquoi ? Pourquoi selon eux l'artiste a-t-il associé ces éléments ?

Œuvre de référence

Fernand Léger, *La Joconde aux clés*, 1930

Après les échanges : proposer aux élèves des photocopies d'œuvres variées. Leur demander de choisir et découper un élément caractéristique de leur image (personnage, monument, ...) pour l'inclure dans leur production.

Dans un deuxième temps les faire réfléchir à un titre mettant en lien le détail choisi et les éléments dessinés ou peints (par ex. La liberté guidant la course, La jeune fille à la fête, La Tour Eiffel à la campagne, ...)

Ce que les élèves ont appris

- Connaître des mots du lexique des arts plastiques.
- Connaître des artistes et des procédés.
- Faire des choix (de couleurs, d'images).
- Associer des éléments.
- Donner un titre à leur production.
- Parler de leur travail, constater des effets.
- Décrire une œuvre.
- Exprimer leur ressenti à propos d'une œuvre.
- Etablir des rapprochements entre leurs productions et l'œuvre observée.

Pour aller plus loin

- **Trier** les productions selon l'œuvre de départ (d'où viennent les détails utilisés), demander à chacun de présenter son travail par son titre, échanger autour des choix effectués.
- Faire référence à un artiste par **la copie** : essayer de reproduire une de ses œuvres en lui étant fidèle, portrait ou paysage.
- **Utiliser** « le style » d'un artiste, son vocabulaire plastique, pour qu'on l'identifie à travers la production : dessiner avec les hachures de Jean Dubuffet, accumuler des petits objets dans une boîte transparente comme Arman,
- **Reprendre** un personnage d'une œuvre et changer ses vêtements.
- **Habiller** des sculptures antiques (Vénus de Milo, David de Michel-Ange, ...)
- **Abîmer** l'image d'une œuvre en laissant une partie identifiable, par laceration (gratter aux ciseaux), maculation (tacher), froissage, abrasion (frotter au papier de verre), scotch collé puis arraché, ...

D'autres œuvres et des productions

Edouard Manet, *Le joueur de fifre*, 1866

Daniel Schlier, *Série « Le chien pense »*, 1999
-inclure un détail

Vincent Van Gogh, *Autoportrait au chapeau de feutre gris*, 1887-1888

Production d'enseignant
-dessiner au crayon, copier

Des lieux

- MAM, Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, 16ème arrondissement.
- Centre Pompidou, Paris, 4ème arrondissement.
- Le Musée d'Orsay, Paris, 7ème arrondissement.
- Lien vers les lieux culturels de Seine-et-Marne : <http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls>

Détourner ! Les emprunts Cycle 3

Rencontres
Pratiques
Connaissances

Changer le sens

Des pratiques

En amont :

-Matériel : reproduction de l'œuvre en grand format (poster ou image vidéoprojetée).

- faire décrire l'œuvre (ce que l'on voit, comment elle est faite). Observer les détails : reconnaît-on quelque chose ? la Joconde (beaucoup l'ont déjà vue sur différents supports), des bras levés, un appareil fixé au poignet comme une montre, des taches de couleurs, quelques éléments dessinés en arrière-plan (une tasse, ...), des doigts qui pincent un ciel étrange, etc. Quand on regarde bien, on s'aperçoit que la Joconde est devenue un visage encadré de cheveux, sur lequel l'artiste a dessiné bouche, nez, yeux, sourcils.

Œuvre de référence

Keith Haring, *Apocalypse VI*, 1988

Après les échanges : 1- demander aux élèves de choisir une image d'œuvre ou de chercher une image de leur choix dans un magazine, de la coller puis de l'intégrer dans leur dessin jusqu'à la faire « disparaître ». Elle doit devenir complètement autre chose : une Tour Eiffel tronc d'arbre dans une forêt ou fusée dans l'espace, ... Donner un titre.
2- associer plusieurs détails d'œuvres différentes, compléter au dessin pour lier et raconter quelque chose. Donner un titre.

Ce que les élèves ont appris

- Enrichir le lexique des arts plastiques.
- Connaître des artistes et des procédés.
- Analyser une œuvre, exprimer leur ressenti.
- Repérer des façons de faire et les réinvestir.
- Faire des choix et créer selon une intention.
- Associer plusieurs techniques et médiums.
- Associer des éléments divers en leur donnant un sens.
- Donner un titre à leur production.
- Parler de leur travail, constater des effets.
- Etablir des rapprochements entre leurs productions et l'œuvre observée.

Pour aller plus loin

- Présenter sa production et expliquer ses intentions, raconter l'histoire.
- Faire travailler les élèves sur le même personnage issu d'une œuvre, regrouper les productions sous forme de livre : « Les aventures de... » ou « Les voyages de... »
- **Utiliser** un fragment d'œuvre pour en faire un dessin engagé, porteur de message :

« Le cri de la terre »

D'autres œuvres et des productions

Martin Bruneau, d'après les Ménines, 2005-2006
-à partir de photocopies d'œuvres, découper des personnages, les traiter (couleurs, collage) et les coller dans un autre contexte (dans une image ou en dessinant autour) pour raconter une histoire.

Papiers collés sur la Joconde, réalisation titrée par l'élève « Le trou de serrure ».

-contextualiser un détail d'œuvre en inventant un décor qui lui donne un autre sens.
Ici : pourquoi « le cri » ?

Des lieux

- MAM, Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, 16ème arrondissement.
- Centre Pompidou, Paris, 4ème arrondissement.
- Lien vers les lieux culturels de Seine-et-Marne : <http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls>

Notions, lexique et pistes complémentaires

A travers ces recherches sur l'emprunt, les élèves aborderont les notions de **-ressemblance** et **écart** (ou différence)

° comparer plusieurs reprises d'une œuvre et chercher ce qui est différent, ce qui a été conservé, les effets produits par les changements.

-modèle et copie

° poser un objet (chaise, cruche, à la vue de tous (sur une table) et faire asseoir les élèves tout autour. Leur demander de dessiner le plus fidèlement possible ce qu'ils voient. Discuter des productions et de leur « ressemblance » au modèle : un objet commun à tous et une consigne identique pour tous, mais des résultats différents. Chercher les raisons de ces écarts : multiplicité des points de vue, changements de proportions, oublis, habileté en dessin, ...

Idem avec une œuvre peinte, une reproduction de sculpture, ...

Diego Velázquez, *Las Ménines*, 1656

Pablo Picasso, *Las Ménines d'après Velázquez*, 1957

Pablo Picasso, *Las Ménines, variation*, 1957

Equipo Crónica, *Las Meninas ou La salita*, 1970

Avec les plus grands, on pourra prolonger ce travail par une étude lexicale et aborder les nuances entre :

- semblable, similaire, proche, approchant, analogue, ressemblant, conforme, voisin, pareil, identique, ...
- différent, éloigné, autre, contraire, dissemblable, opposé, varié, distant, distinct, ...

Réunies sous le terme d'**emprunts**, on retrouve plusieurs formes artistiques : la copie, le détournement, la parodie, le pastiche, la citation. Toutes sont des sortes de réappropriation, de réinterprétation, de relecture, de réécriture.

La citation : dans une œuvre plastique, **une citation** est une référence directe à une autre œuvre, dans sa totalité ou pour partie. C'est souvent un hommage à l'artiste cité, un clin d'œil.

Roy Lichtenstein
Nature morte aux poissons rouges, 1972

citant

Henri Matisse
Les poissons rouges, 1911

La parodie : imitation burlesque d'une œuvre célèbre. Elle se fonde souvent sur l'exagération des caractéristiques du sujet. L'intention est humoristique et moqueuse. Elle existe au cinéma, à la télévision, en littérature, dans le domaine de la chanson, ...

Le pastiche : imitation de la manière d'un artiste.

C'est faire "dans le même genre", "à la manière de". La référence à l'œuvre originale reste évidente. Il se retrouve dans toutes les formes artistiques (littérature, photographie, cinéma, musique). Souvent humoristique, il a la plupart du temps une fonction d'hommage (respectueux ou non), tout en étant un véritable exercice de style.

A partir d'une œuvre et quelle qu'elle soit, les **façons de procéder** sont multiples :

- Passer de deux dimensions à trois dimensions, et inversement : dessiner une sculpture, mettre en volume une peinture.

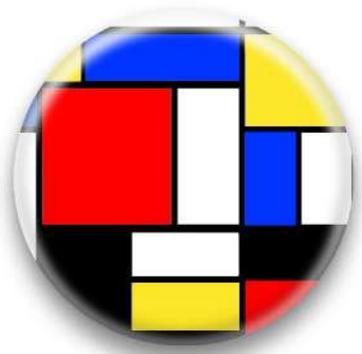

Paul Cézanne, *Pommes et oranges*, 1899

Georges Segal, *Cezanne Still Life*, 1981

- Utiliser le même graphisme qu'un artiste (par exemple les hachures de l'Hourloupe de Jean Dubuffet, les lignes et couleurs de Piet Mondrian, ...) dans une production personnelle.

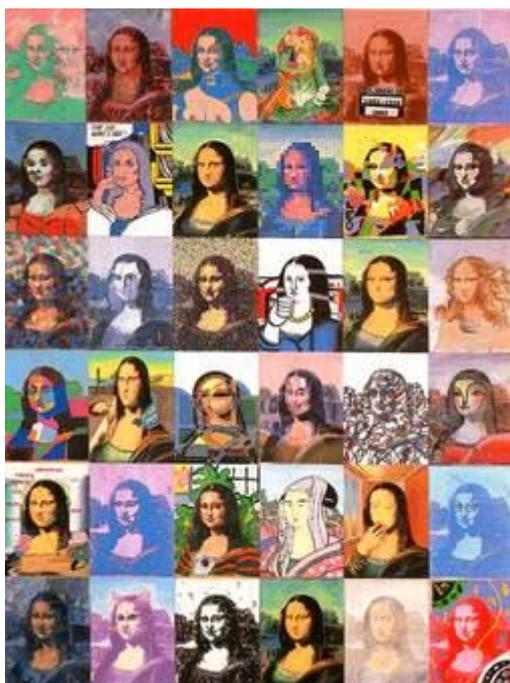

Reprise du style de Piet Mondrian sur un badge

- Utiliser le même procédé qu'un artiste, par exemple l'accumulation d'Arman pour associer des objets d'un même type.
- Changer les médiums ou matériaux : reprendre une peinture mais en collage de papiers, le quadrillage de Piet Mondrian mais en scotch, ...
- Changer les couleurs (du noir et blanc à la couleur et inversement)
- Copier en déformant
- ...

D'autres reprises de La Joconde

Deux œuvres caractéristiques ci-dessous : **Paul Giovanopoulos**, *Mona Lisa* (1988) et *Mona Lisa B* (1998). L'artiste utilise une œuvre emblématique, *La Joconde* de Léonard de Vinci, pour rendre hommage à 36 puis à 25 « grands noms » de l'histoire de l'art en la réinterprétant selon le procédé plastique propre à chacun.

Paul Giovanopoulos, *Mona Lisa*, 1988

Paul Giovanopoulos, *Mona Lisa B*, 1998

Jean-Baptiste Camille Corot,
La femme à la perle, 1868-1870

Henri Cadiou,
La déchirure Mona Lisa, 1981

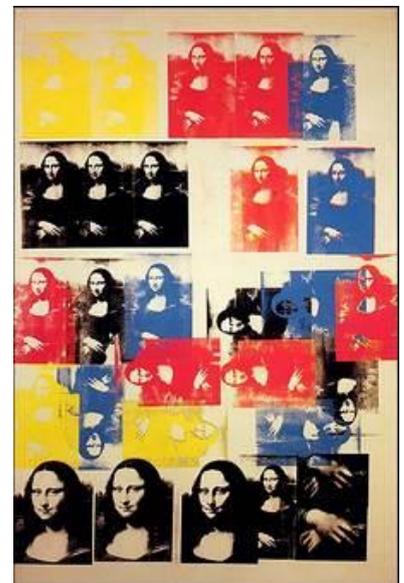
Salvador Dali,
Autoportrait en Monna Lisa, 1954

René Magritte,
La Joconde, 1962

Andy Warhol,
Thirty Are Better Than One, 1963

Andy Warhol,
Colored Mona Lisa, 1963

Asbjorn Lonvig,
Mona-VI, 2003

Fernando Botero,
Mona Lisa à l'âge de douze ans, 1959

Invader,
Space Invaders, PA_1097 (La Joconde), 2014 (mosaïque)

Jasper Johns,
Figure 7, 1968

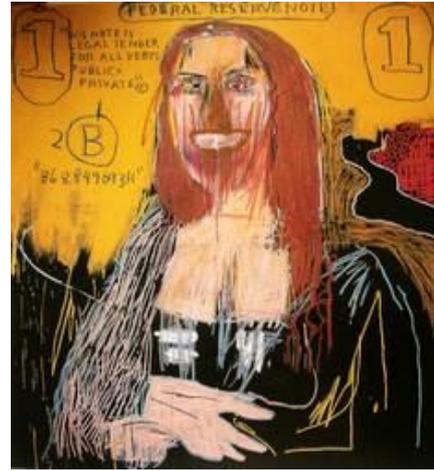
Jane Perkins,
Mona Lisa, 2013
(objets collés)

Fabio Viale,
Mona Lisa en polystyrène, 2012

Banksy,
Mona Lisa with Bazooka Rocket, 2001

Jean-Michel Basquiat,
Mona Lisa, 1983

Robert-Rauschenberg, *Pneumonia Lisa*, 1982

Vik MUNIZ, *Double Mona Lisa*, 1999
(confiture et beurre de cacahuète)

Nasa Funahara, *Mona Lisa*, 2014
(ruban adhésifs variés)

Roman Cieslewicz,
Les Mona's Lisa's, 1969

Kasimir Malevitch, *Composition avec la Joconde, éclipse partielle*, vers 1914

Robert Filliou,
La Joconde est dans les escaliers, 1969

Roman Cieslewicz,
Mona-Tse-Toung, 1977

Publicité (café)

Publicité (thé)

Publicité (shampooing)

Quelques reprises d'autres œuvres

Claude Monet, *La cathédrale de Rouen*, 1892-94

Roy Lichtenstein, *La cathédrale de Rouen*, 1968

Jean Auguste Dominique Ingres, *La Grande Odalisque*, 1814

Martial Raysse, *Made in Japan, La Grande Odalisque*, 1964

Eugène Delacroix,
Femmes d'Alger dans leur appartement, 1834

Pablo Picasso,
Les femmes d'Alger (d'après Delacroix), 1955

Jacques Louis David,
Madame Récamier, 1800

René Magritte,
Perspective : madame Récamier de David, 1951

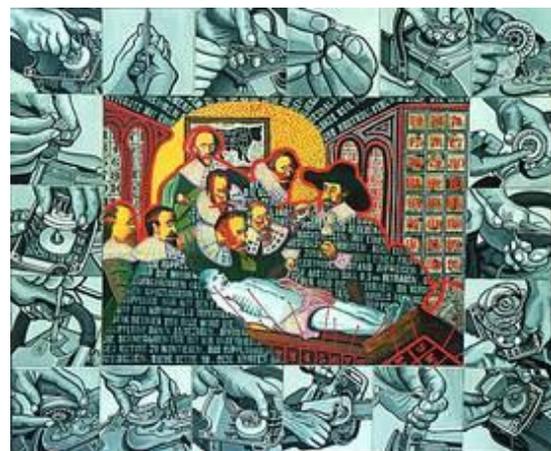
Johannes Vermeer,
La Jeune Fille à la perle, 1665

Yannick Robert,
La jeune ogresse à l'os, 2009

Rembrandt,
La leçon d'anatomie du docteur Nicolaes Tulp, 1632

Francis Moreau,
Instandhaltung, 1993

L'Olympia au fil du temps...

Giorgione, *la Vénus endormie*, 1510

Le Titien, *la Vénus d'Urbino*, 1538

Francisco de Goya, *La Maja nue*, 1795-1800

Edouard Manet, *Olympia*, 1863

Cham, *caricature de l'Olympia*, 1865

Léonard Foujita, *Nu couché à la toile de Jouy*, 1922

Oneika Russell, *Olympia série*, 2008

Nicolas Cluzel, *Olympia dans tous ses états*, 2015

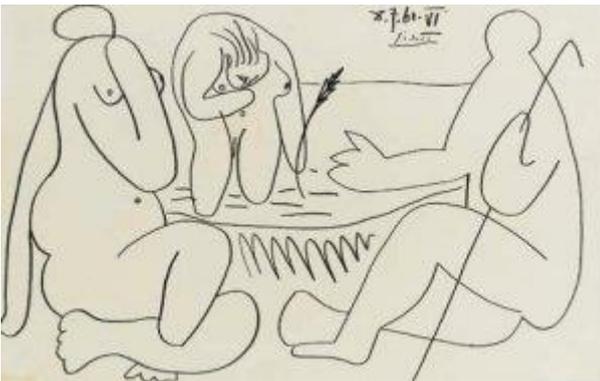
« Déjeuners » sur l'herbe

Edouard Manet, *Le déjeuner sur l'herbe*, 1863

Pablo Picasso, *Le déjeuner sur l'herbe*, 1960

Pablo Picasso, *Le déjeuner sur l'herbe*, 1961

Alain Jacquet, *Le déjeuner sur l'herbe*, 1964

Francis Moreau, *Le déjeuner sur l'herbe*, 1987

Seward Johnson, *Déjeuner déjà vu*, 1994 (sculptures)

Détourner ! Les emprunts

<p>C1</p>	<p style="text-align: center;"><i>Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques</i> Les productions plastiques et visuelles</p> <p>Dessiner S'exercer au graphisme décoratif Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume Observer, comprendre, transformer des images</p> <p>Attendus de fin de cycle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant. • Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une consigne et les utiliser en adaptant son geste. • Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des graphismes nouveaux. • Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et en combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés. • Décrire une image et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté.
<p>C2 C3</p>	<p style="text-align: center;">Quatre compétences communes aux deux cycles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expérimenter, produire, créer • Mettre en œuvre un projet artistique • S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité • Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art
<p>C2</p>	<p style="text-align: center;">Arts plastiques</p> <p>Trois grandes questions : La représentation du monde L'expression des émotions La narration et le témoignage par les images</p> <p>Attendus de fin de cycle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses. • Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif. • Coopérer dans un projet artistique. • S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art. • Comparer quelques œuvres d'art.
<p>C3</p>	<p style="text-align: center;">Arts plastiques</p> <p>Trois grandes questions : La représentation plastique et les dispositifs de présentation Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre</p> <p>Attendus de fin de cycle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réaliser et donner à voir des productions plastiques de natures diverses suivant une intention. • Dans un projet artistique, repérer les écarts entre l'intention de l'auteur, la production et l'interprétation par les spectateurs. • Formuler ses émotions, argumenter une intention. • Identifier et interroger les caractéristiques plastiques qui inscrivent une œuvre d'art dans des repères culturels historiques et géographiques.