

L'AUTRE ET MOI

(Philippe AGUILAR et Annie GAUTUN)

Dix propositions autour du corps, de l'individu...

LE CORPS MORCELÉ

autour du portrait (buste, médaillon, masque)

- rôle du cadre et du cadrage, de la forme
- choix du plan ou du volume

(voir fiche "de la carte d'identité au portrait")

Autres parties du corps

- une partie seule, sortie du contexte
- pourquoi ce choix ? Comment cela devient-il une œuvre ?
- comment ? (moulage, empreinte...)

Corps morcelé

- corps puzzle
- corps décomposé, corps recomposé

Des artistes : David Hockney, René Magritte, Jean Dubuffet, Jean-Charles Blais, Gaston Chaissac, Man Ray, Auguste Rodin, Constantin Brancusi, Bruce Nauman, Louise Bourgeois, Hans Bellmer, Annette Messager, César, Arman...

LES TRACES DU CORPS

tout ou partie du corps (ex : les lèvres, les dents qui croquent...)

le corps en mouvement (ex : marche, marche quadrupédique, tourner sur soi-même... empreinte lumineuse d'un geste grâce à la photographie...)

"Les humeurs du corps" (larmes, transpiration, sang), et aussi les cheveux, les rognures d'ongles, les dents de lait...

- quelles techniques utiliser ?
- quels supports, quels dispositifs ?
- pour dire quoi ?

on peut imaginer une collection d'empreintes, avec ou sans action (empreintes, objets, images, dessins), qui serait par exemple le compte rendu d'une journée (ce que j'ai vu, ce que j'ai touché...)

à l'inverse on peut à partir de traces essayer d'imaginer des actions, de reconstituer un parcours, d'inventer une histoire...

Des artistes : Yves Klein, l'art pariétal, Giuseppe Penone, Richard Long...

LE CORPS " À L'INTÉRIEUR "

Ce qui se passe dans ma tête

- mes pensées, mes rêves, mes désirs, mes sentiments, mes émotions, mes "inventions" par exemple, comment traduire plastiquement : - mes rêves (agréable ou cauchemar) ; mes émotions (joie, tristesse, fatigue) ; etc. (bulles de BD, attitudes du corps, couleurs, matériaux, médiums, - ----
- collections d'images, d'actions, de lieux...) (voir aussi fiche "de la carte d'identité au portrait")

Ce qui se passe dans mon corps

- comment ça marche, comment il bouge, les "itinéraires intérieurs" (l'aliment, le sang, l'air...), la mécanique (la machinerie)...
- les images : radiographies, échographies...

Des artistes : Martin Jarrie, Jean Tinguely, Niki de Saint-Phalle, Man Ray, Bruegel, René Magritte, Salvador Dali, Rembrandt...

LE CORPS TRANSFORMÉ

Les actions directes sur le corps

- Sur la peau : tatouage, décalcomanie, maquillage...

références culturelles aux traditions (Indiens, Papous, Afrique...)

- Sur les cheveux : coiffures, coupe, teintures (symbolisme dans l'acte de raser le crâne de quelqu'un, de tonsurer)
- Les ongles : longs ou courts, vernis, rongés... (voir aussi fiche "de la carte d'identité au portrait")
- Réflexion sur la peau, enveloppe protectrice mais fragilité, effets du temps, des blessures (comment je me vois plus tard ?)

Ce qu'on ajoute sur le corps

- les parures : le bijou, la perruque, le vêtement (autre peau ? protection, rôle social d'appartenance à un groupe, rôle esthétique...)
 - le déguisement (on peut inventer des bijoux, habiller un nu...)
 - la mode (par ex. avec quelques coupons de tissu, plastique, papiers... créer une collection, organiser un défilé)
- (Penser à garder des traces : photos, vidéo, croquis...) voir aussi fiche "d'une image à l'autre"

Images du corps détourné

le corps devient un objet (par ex. violon pour Man Ray), une lettre de l'alphabet...

Des artistes : Man Ray, Gustav Klimt, Roman Opalka, Francis Bacon, Pierre et Gilles, Marcel Duchamp, Alberto Giacometti, Honoré Daumier...

LE CORPS EN MOUVEMENT

Toutes les actions possibles (courir, sauter, plonger, lancer...)

on peut travailler la silhouette (outil large et gouache noire, projecteur et ombres chinoises, pochoir...)

comment traduire un geste ? Traduire le mouvement par une image fixe ?

Décomposition du mouvement, séquences, code de la BD, équilibre - déséquilibre, flou (techniques du fusain, du pastel sec, feutres à l'eau, gomme...)

Le corps dans l'espace : performances, mise en scène

voir fiche "décalquer des personnages"

des artistes : Jean-Charles Blais, Giacomo Balla, Henri Matisse, Alberto Giacometti, Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Francis Bacon, Georges Seurat, Edgar Degas, Umberto Boccioni, Christian Boltanski... mais aussi Méliès, photos sportives...

LE LANGAGE DU CORPS

- les attitudes, les expressions, les sentiments (joie, tristesse, peur, fierté, timidité, lassitude...)

passer par le jeu dramatique, le langage, le dessin

- collectionner des images

- travailler avec un miroir : expression du visage, maquillage pour exprimer un sentiment, une émotion...

- travail sur le portrait (voir fiche "de la carte d'identité au portrait")

- les positions du corps, à travers le modelage, le travail du fil de fer (retrouver la ligne)...

Des artistes : Edward Munch, Auguste Rodin, Francis Bacon, Edgar Degas, Henri de Toulouse-Lautrec, Egon Schiele, Henri Michaux, Alexander Calder...

LE CORPS À CORPS

le langage relationnel des corps

les gestes, les contacts, les regards...

On peut passer par le jeu dramatique

Comment mettre en relation deux personnes, deux personnages, pour traduire : une idée, un sentiment, une action quotidienne... (mise en scène)

Quelles techniques ? (voir fiche "décalquer des personnages")

Des artistes : Ousmane Sow, Gilles Barbier, Keith Haring, Auguste Renoir, Auguste Rodin, Constantin Brancusi...

L'INDIVIDU ET LE GROUPE

- intégration ou exclusion (seul dans la foule ou relations ? lesquelles ?)
- acteur ou observateur, dominant ou dominé par ex. comment rendre ça à partir de personnages -
- découpés ou décalqués ? (voir fiche "décalquer des personnages")
- ma place dans le groupe par ex. travailler avec la photo de classe, comment je me distingue des autres ?

Des artistes : Jean Dubuffet, Paul Klee, Auguste Renoir, Fernand Léger, Bruegel...

L'HOMME ET SON MILIEU

L'homme révélé par son milieu (paysage urbain ou autre, habitat, objets du quotidien, activités humaines...)

L'action de l'homme sur son milieu (traces...)

Le milieu comme mémoire de l'homme (les traces : archéologie, paléontologie, art pariétal, les déchets... à travers l'écrit, l'œuvre des artistes, la photo, la vidéo...)

L'homme habitant de la planète... et les extra-terrestres ?

Des artistes : Fernand Léger, Edward Hopper, Peter Klasen... et aussi art pariétal, photos d'actualité, de paysages...

LE CORPS ET LE LANGAGE

travailler autour des expressions utilisant le vocabulaire du corps

(avoir le cœur gros, faire la sourde oreille, mettre les pieds dans le plat, avoir l'estomac dans les talons, lever les bras au ciel, couper les cheveux en quatre, en avoir plein le dos, avoir à l'œil, faire des pieds et des mains, avoir le ventre creux, tirer les vers du nez, perdre la tête, avoir la main verte, avoir une langue de vipères...)

Comment traduire cela plastiquement ?

On peut faire des devinettes : à quelle expression peut bien se rapporter tel dessin, telle image ?

Partir d'une expression dont on ne connaît pas le sens, comparer résultats et sens de l'expression

Des albums pour enfants :

- Ma maîtresse a dit..., Alain Le Saux, éd. Rivages
- Façon de parler, Yvan Pommeaux, éd. du Sorbier
- Au pied de la lettre, Jérôme Peignot et Robert Constantin, éd. Jean-Pierre Delarge

Quelles images détourner ?

Dessins, photos, images de magazines ou de catalogues, prospectus publicitaires, cartes postales, reproductions d'œuvres d'art, photocopies...

Quel matériel ?

Ciseaux, colle, papier calque, feutres, pastels à l'huile et craies diverses, crayons de couleur, crayons de bois, mines de plomb, fusains, encres, gouache, outils de nature à laisser des traces, papier calque, papiers et matériaux divers...

Quelles actions plastiques ?

Découper, déchirer, froisser, prélever, assembler, combiner, composer, coller, juxtaposer, colorier, gratter, griffer, trouser, laisser des traces, ajouter, soustraire, masquer, faire apparaître, souligner, cerner, dessiner, décalquer, reproduire, cloner, accumuler, inverser, désorienter, juxtaposer, déformer, mettre en scène...

Avec quel objectif ?

Traduire une idée, un sentiment, une émotion, raconter une histoire, mettre en scène, jouer, changer le regard, le point de vue...

Quelles suites possibles ?

Photocopier pour changer d'échelle, passer au noir et blanc, retravailler...

Sélectionner un détail qui plaît à l'aide d'un cadre ou d'un carton évidé, l'isoler, le montrer autrement...

Faire des séries, à partir d'une même image, ou d'une même technique, d'un même format, autour de la même idée...

Quelle présentation ?

Accrochage (surface, ligne, verticalité, horizontalité...) ou carnet de croquis, livret ; encadrement ; verbalisation ; titre, mots, texte...

Avec quels artistes ?

Jacques Prévert (collages), Andy Warhol (Marylin, Mao, Mickaël Jackson...), Philippe Cognée (Foules...), René Magritte (Le magicien...), Man Ray (Le violon d'Ingres, André Breton...), Arnold Schoenberg (portraits), Orlan (Refiguration...), Yan Pei-Ming (portraits), Arnulf Rainer (autoportraits, visages d'acteurs français...), Pierre Buraglio (dessins d'après...), Christian Boltanski (monuments), Peter Blake (Au balcon : diapo du livret rouge), Sigmar Polke (Cameleonardo da Willich : diapo du livret rouge), Roy Lichtenstein, Marcel Duchamp (la Joconde à moustaches...), Erik Boutalov (Liberté), Francis Picabia (Le sphinx, Giorgio de Chirico), Max Ernst (La chanson de la chair), Giorgio de Chirico (Le chant d'amour, Portrait de Guillaume Apollinaire), Francisco Goya (Le colosse : diapo du livret rouge)...

Voir aussi dans le **Fichier 1999** les fiches **DÉCALQUER, DE LA CARTE D'IDENTITÉ AU PORTRAIT, D'UNE IMAGE À L'AUTRE**, et leurs illustrations (en cours...)

http://annie.gautun.free.fr/detournement_images.htm