

LA COPIE ET LE DÉTOURNEMENT DANS L'ART

Copier : C'est imiter, reproduire en un ou plusieurs exemplaires, une œuvre.

Détourner : consiste à s'appropriier une œuvre ou un objet et à l'utiliser pour un usage ou une représentation différente de l'usage ou de la représentation d'origine.

Le détournement donc va plus loin que la copie dans le rapport à l'original qu'il ne se contente pas de reproduire mais qu'il rend autre, avec une autre dimension.

Le détournement peut-il être un moyen de sensibiliser un large public à une œuvre majeure du patrimoine ?

En effet, si l'on veut se familiariser avec une œuvre d'art, on peut envisager de la détourner.

La Joconde par exemple, a souvent été sujet de réinterprétation.

C'est un jeu artistique qui permet également de prendre conscience que l'art évolue, et que l'acte créatif part souvent d'un support plus ancien.

Lorsqu'on mène un projet de détournement de sa conception à sa réalisation, on donne une nouvelle vie à des œuvres qui illustrent le monde dans lequel nous vivons, l'actualité ou des événements qui nous sont familiers.

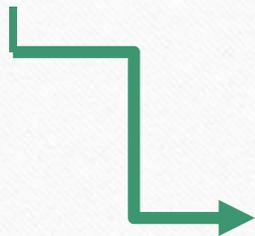
Les compétences travaillées vont permettre aux enfants de :

- S'approprier les œuvres les plus célèbres du patrimoine
- Passer de la conception à la réalisation d'un projet artistique
- Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir le projet de création.
- Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, dans la conduite d'un projet artistique.
- S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; s'ouvrir à l'altérité.
- Établir des liens entre son propre travail et les œuvres rencontrées ou les démarches observées.

Quelle démarche possible ?

1. Choisir une œuvre dans un but d'enrichissement.
2. Identifier les éléments constitutifs de cette œuvre.
3. Considérer l'œuvre comme un support et s'en servir pour créer à son tour.
4. Expérimenter, produire, créer.
5. Raconter une nouvelle histoire.

Attention, détourner une œuvre d'art, ce n'est pas :

- Travailler « à la manière de ».
- Mettre bout à bout des morceaux de l'œuvre sans projet initial.
- Replacer des éléments de l'œuvre dans un autre contexte sans savoir pourquoi.
- Ne pas laisser à l'observateur la possibilité de reconnaître l'œuvre.

Sources d'inspirations :

Détourner une œuvre en l'accompagnant d'un message est un projet qui développe l'imaginaire, l'esprit critique et les capacités d'analyse des enfants.

Mais encore faut-il trouver les **peintures, sculptures** ou **architectures** qui se prêtent à ce jeu. Pour une meilleure compréhension de l'activité, rien de mieux que montrer de nombreux exemples d'œuvres célèbres.

Les glaneuses
de Millet

La Liberté guidant le peuple
de Delacroix

Pour détourner une œuvre,
il faut d'abord connaître l'œuvre originale,
l'analyser et se l'approprier.

La nuit étoilée (Van Gogh)

La chambre de Vincent à Arles (Van Gogh)

Il est bien sûr possible de s'appuyer sur l'architecture

Différentes façons de découvrir une œuvre d'art en maternelle et cycle 2

Au cycle 1 et au cycle 2, l'approche sera sensorielle.

1- Caches ou fenêtres qui s'ouvrent : cacher ou ne dévoiler qu'une partie ; ouvrir peu à peu, deviner, émettre des hypothèses, décrire, théâtraliser.

2- Provoquer l'observation fine :

- A partir de détails reproduits soit:
 - à la même échelle
 - à une échelle différente
 - en couleurs
 - en noir et blanc
- En retrouvant un détail.
- En reconstituant un puzzle d'une reproduction avec ou sans modèle selon la difficulté et l'âge des élèves.
- En cherchant dans un nuancier telle ou telle couleur du tableau, et en identifiant les couleurs non utilisées.
- Eventuellement trouver avec quel(s) outil(s) les traces ont été produites.

} Mise en évidence des formes et des textures

3- Comparer deux œuvres selon « pareil/ pas pareil » :

Portrait de Dora Maar. Picasso

- la *Mona Lisa* de Warhol reprenant celle de De Vinci.
- une même technique très identifiable (ex vitraux, sculpture, photographie...)
- une palette de couleurs similaires
- une thématique commune : paysages, natures mortes, portraits...

4- Raconter : on peut favoriser la prise de parole en découpant les personnages dans une reproduction et en les mettant sur des bâtons à glace comme des marottes.

5- Décrire : approprié quand il y a beaucoup d'objets ; nommer, mais aussi identifier ces objets (il peut parfois être utile de montrer une photo de tel ou tel objet, voire l'objet lui-même ou un objet ayant la même fonction (par exemple pour un objet qui n'existe plus dans notre quotidien ou dont la forme a beaucoup changé).

6- Mimer : approprié pour la sculpture surtout, mais aussi pour toute figuration humaine; on peut aussi demander à un élève de « modeler » la position d'un autre.

7- Toucher (quand c'est possible ! Ex: galerie tactile du Louvre, sculptures dans les jardins ou l'espace public ; bien sûr pas dans les musées) ; toucher des matériaux et trouver l'intrus ; comparer les textures, les reliefs par le toucher.

8- Rapports aux sens : Ex: des natures mortes qui évoquent les 5 sens (on peut proposer des matières à toucher, des odeurs, des sensations de froid/chaud ; lisse/rugueux ; bruits ou sons des objets ; goûts...).

9- Croquis ou dessin de détails (en ciblant bien la difficulté ou le temps à y passer, très court).

10- Approche corporelle : changer de point de vue (avec ou sans un appareil photo), surplomber, être surplombé ; s'éloigner, s'approcher (faire un très gros plan, un gros plan, ... un plan d'ensemble), tourner autour, regarder à travers, prendre la mesure (Ex: faire le tour avec une pelote de laine, puis mesurer par rapport à une autre œuvre ; en relation avec le corps ; dire si c'est plus grand, plus petit).

Découvrir l'histoire de l'art dès le cycle 3

1. Présentation de l'œuvre et son auteur :

- L'auteur : nom et prénom date et lieu de naissance et de mort
- Le titre de l'œuvre sa date de création et provenance
- Ses dimensions (préciser s'il s'agit d'un extrait)
- La technique et les matériaux, le support : peinture ou sculpture. (Ex : huile sur toile)
- Le genre auquel elle appartient : peinture d'histoire, portrait/autoportrait (des monarques à des personnes célèbres en passant par de simples modèles anonymes), paysage, nature morte, scènes de genre (scènes d'intérieur telles que les repas ou scènes de rue)

2. Description de l'œuvre :

- Cette lecture descriptive renseigne sur ce qui est visible. Le plus simple est de procéder par plan ou en divisant le tableau en droite ou gauche, haut et bas. Il faut énoncer les éléments qui composent la scène et désigner les personnages ou les objets.

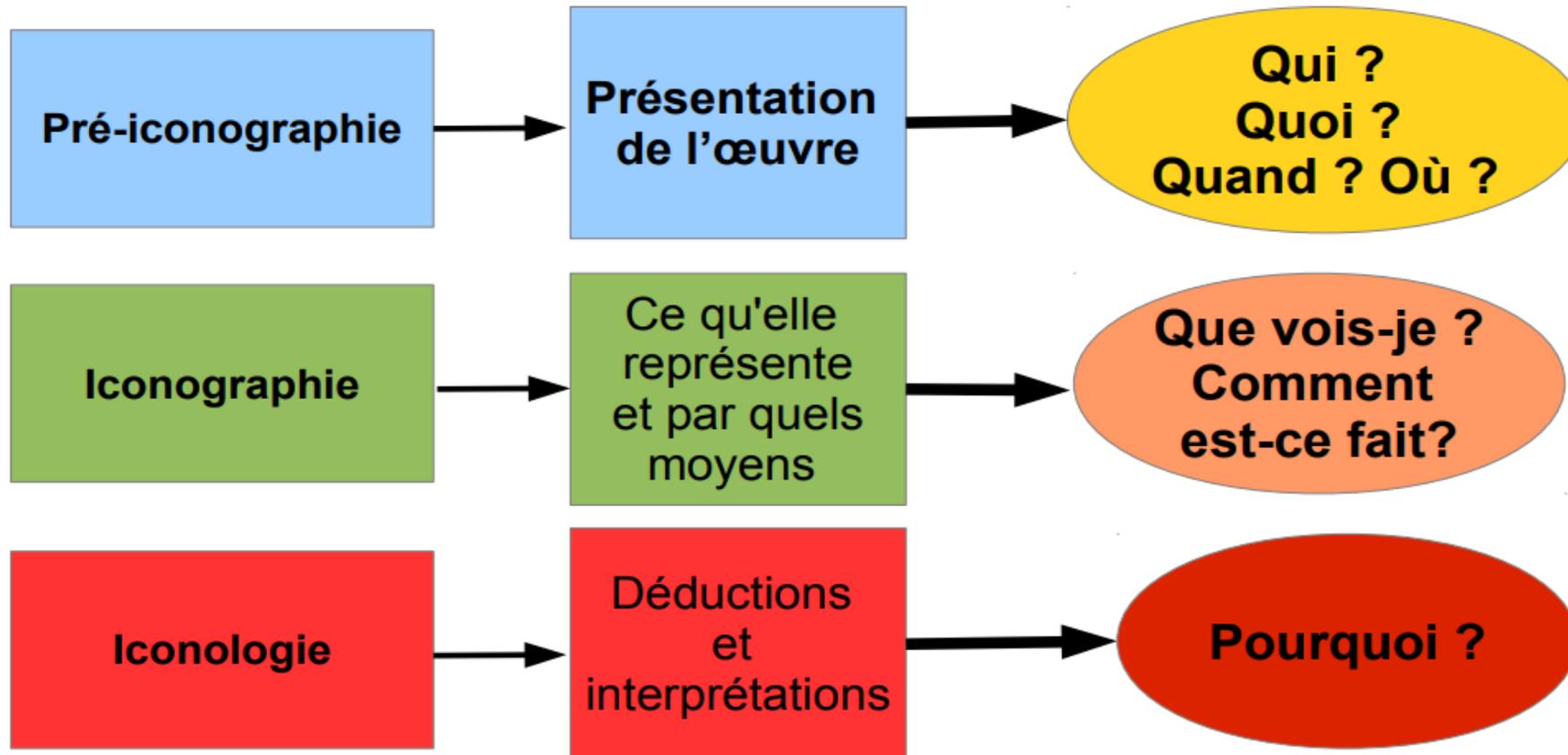
- Dans le cas d'une peinture, d'un dessin, il est utile d'évoquer la lumière (directe ou indirecte, naturelle ou artificielle),

-la couleur (dominantes chaudes ou froides, complémentaires, dégradées), le choix de la gamme colorée : tons froids (violet, indigo, bleu) ou chauds (jaune, orangé, rouge), camaïeux, tons purs, couleurs claires ou assombries, les touches de pinceau, les ombres portées.

3. Interpréter l'œuvre et lui donner du sens :

- Une œuvre est choisie pour illustrer une période, un mouvement, susciter une réflexion sur une certaine vision du monde ou de la société. Cette lecture interprétative permet d'aller au-delà de la simple description précédente et de comprendre ce que l'artiste a voulu exprimer et comment nous le recevons (en sachant que le spectateur ou commanditaire d'hier ne réagissait pas de la même façon qu'un visiteur contemporain dans un musée). Il est donc important de connaître le contexte historique et social ou culturel dans lequel l'œuvre est créée.

Méthodologie pour mettre en œuvre le détournement ?

Tous les matériaux et opérations plastiques sont a priori autorisés :
coloriage, peinture, collage, modelage, photo...

Le travail peut être individuel ou collectif.

Le travail se fait essentiellement sur la composition, sur l'organisation de l'espace de la feuille en jouant :

- sur les couleurs (passage de la couleur au noir et blanc, isoler un objet en couleur sur un espace noir et blanc, passer du pastel au vif, etc...)
- la taille des éléments dans la page
- la place qu'ils occupent dans l'espace et les uns par rapport aux autres (travail sur la notion de plan)
- les éléments qui créent du lien dans la composition (aplats de couleurs, graphies qui se répètent...)

Choix de l'œuvre

- Choix du support et des techniques
- Décalquage ou découpage des éléments
- Choix des différents agencements
- Mise en couleur ou détournement dans un autre environnement
- Proposition de consignes de détournement (environnement, actualité...)

D'autres Exemples :

A gauche, on a sélectionné une partie de l'œuvre (un personnage/un élément...)
On l'a découpée et collée sur une feuille vierge.
A l'aide de crayons de couleur on a créé un nouveau monde autour de notre élément.

A l'inverse, à droite, on a ajouté des éléments correspondant à l'actualité de la vie quotidienne.

Katsushika Hokusai, La grande vague de

A partir du *Portrait de Dora Maar*, les enfants ont réalisé des portraits sur du carton fort blanc.

Ce qui donne du volume à leurs productions qu'ils ont suspendues ou dressées dans des bacs.

On peut fournir aux élèves une dizaine de tableaux célèbres à colorier. On trouve facilement des exemplaires libres de droits sur le web.

Les élèves constituent ensuite un livret pendant plusieurs séances pour pouvoir reproduire, détourner et/ ou colorier les œuvres présentées.

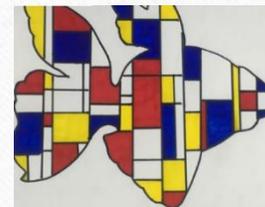
Voici une liste d'œuvres qui se prêtent facilement au détournement.

A vous de faire votre choix en fonction de l'âge des élèves.

Vermeer – La jeune fille à la perle
Seurat – Un dimanche à la Grande Jatte
Miró – Constellation
Matisse – Icare
Paul Gauguin - Arearea
Kandinski
Goya - Le pantin
Greuze - Le petit paresseux
Claude Monet – La femme à l'ombrelle
Victoire de Samothrace

Matisse – Nue bleu
Picasso – Colombe de la paix
Jardins de Versailles
La tour Eiffel
Botticelli – La naissance de Vénus
Dali – Persistance de la mémoire
Magritte – La grande famille
Monet – Les coquelicots
Mondrian – Composition avec rouge jaune et bleu

Alexander Calder
Jeff Koons - Puppy
Fernand Léger – Le cirque la parade
Munch – Le cri
Arcimboldo- les 4 saisons
Picasso – Portrait de Dora Maar
Millet – Les glaneuses
Vénus de Milo
Manet – Le joueur de fifre
Léonard De Vinci – La Joconde
Malevitch – Suprématisme

Giacometti – L'homme qui marche
Klimt – L'arbre de vie
Andy Warhol – Marilyn 641
Jean-François Millet – Angélus
Van Gogh – La chambre jaune à Arles
Klee – Deux dromadaires et un âne
Douanier Rousseau – Le rêve
Miró – Blue II
Cézanne – Pommes et oranges
Monet - Nymphéas
Van Gogh – La sieste
Matisse- Les poissons rouges

... et bien d'autres encore !

Il existe **un jeu** « Observ'Art » pour faire découvrir les plus grands chefs d'œuvres. Rendez-vous sur le blog « Après la classe » :

<http://apreslaclasse.net/index.php/2018/06/03/observart/>

Sans oublier le livre de Soledad Bravi « Ceci n'est pas un tableau ».

Prolongements :

-Connaître quelques artistes ayant pratiqué le détournement.

<https://streetarts.blog/2020/08/22/detournements/>

-Savoir que certaines œuvres sont détournées dans le cadre de la publicité.

Web pédagogique

