

Option Arts Plastiques

INSPIRER / EXPRIMER

SUJET 3

Virginie Descamps – académie Nancy-Metz

Workshop avec des enfants à Abu Dhabi pour la production de "Reanimation Painting (Portrait of Fayoum)" 2019 © Oliver Beer Studio

Olivier BEER

« Reanimation Paintings : A Thousand Voices* » au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris

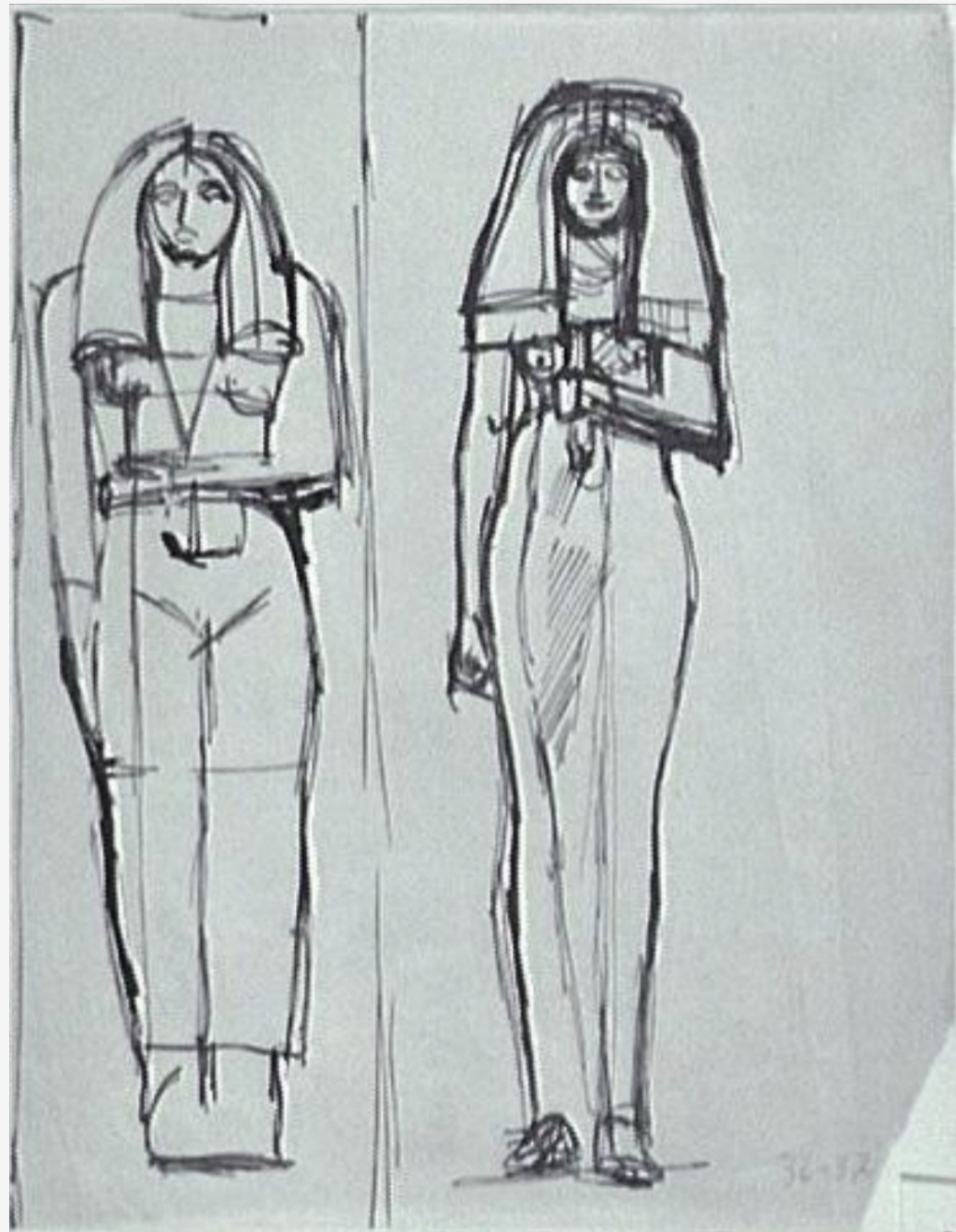
INSPIRER / EXPRIMER

Si la copie relève d'une histoire du faux, elle est étroitement liée à celle de la production artistique et sa diffusion. L'**art de la copie** a toujours existé.

De nombreux peintres et artistes ont commencé par exercer leur art par la copie des grands maîtres. **Copier** c'est mieux voir, mieux comprendre.

Cette séquence a pour objectif de questionner la copie et de l'aborder sous l'angle de la **confrontation**.

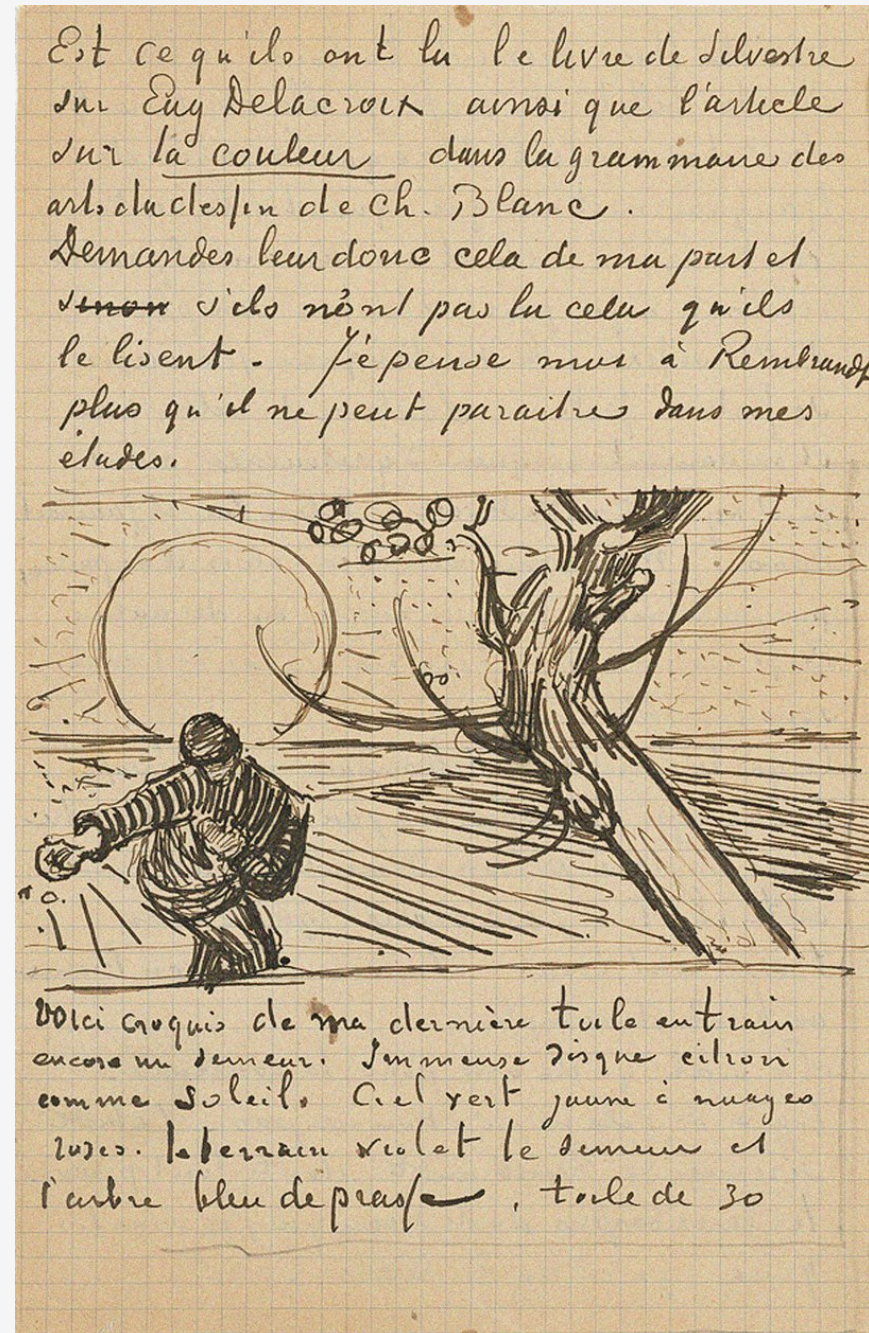
admirer, apprendre, comprendre

L'apprentissage par la copie a longtemps été l'étape incontournable de l'enseignement académique. Copie de dessins de maîtres, de bustes antiques afin de maîtriser les outils graphiques et les techniques. C'est assez naturellement que l'on se tourne vers la copie pour apprendre à dessiner à partir de modèles, que l'on cherche dans les œuvres existantes des sources d'inspiration plus ou moins avouées.

L'admiration pour un artiste, l'engouement spontané pour une image, sont des moteurs puissants de mise en pratique pour les artistes

Alberto GIACOMETTI, étude d'après
Nesa et la Dame Touy, Paris, MNAM-CCI

Vincent VAN GOGH,
lettre à son frère Théo, 1872-1890

diffuser, partager

Connaître une œuvre par cœur, comme on connaît une chanson ou un poème, c'est une garantie de ne jamais l'oublier. Ainsi copier une œuvre peut être un moyen de s'en souvenir, voire même de la comprendre. Le croquis d'après le tableau, parfois demandé à l'appui d'une analyse méthodique est un véritable outil de connaissance et de communication. Ici l'exactitude de la copie est moins une finalité qu'un moyen. Des dessins simplifiés assortis d'indications supplémentaires, de notes ou de légendes peuvent suffire. On s'éloigne de la copie comme imitation fidèle, on garde la trace de ce qui semble important, ou de ce qui permet de classer, répertorier.

Marcantonio RAIMONDI,

gravure de Raphaël, *Le Jugement de Pâris*, entre 1514 et 1518, BNF

conserver, mémoriser

Longtemps, avant le recours à la photographie, les peintures ont été recopiées par des graveurs afin de les diffuser. C'est parfois même la seule trace qu'il nous reste de chef d'œuvres détruits. Certaines œuvres à caractère religieux ont été intentionnellement copiées à l'identique pour être placées dans des églises. La célébrité de l'œuvre copiée est ici primordiale, soit qu'elle soit déjà acquise, soit que l'on souhaite qu'elle devienne "virale", comme les posts sur les réseaux sociaux. On touche alors à la question de la mode, de la culture populaire et du patrimoine culturel.

=> Tableaux vivants à partir d'œuvres célèbres : *cosplay*.

INSPIRER / EXPRIMER

Manet, *Le Déjeuner sur l'herbe*, 1863 - Paris, Musée d'Orsay

Cette copie inspirera à leur tour Manet, pour *Le Déjeuner sur l'herbe* en 1863.

Picasso, *Les Femmes d'Alger (O Version O)*, 1906-1907 - New York, Museum Of Modern Art

Et Picasso, en 1906-1907 pour *Les Femmes d'Alger (O Version O)* (image inversée en miroir).

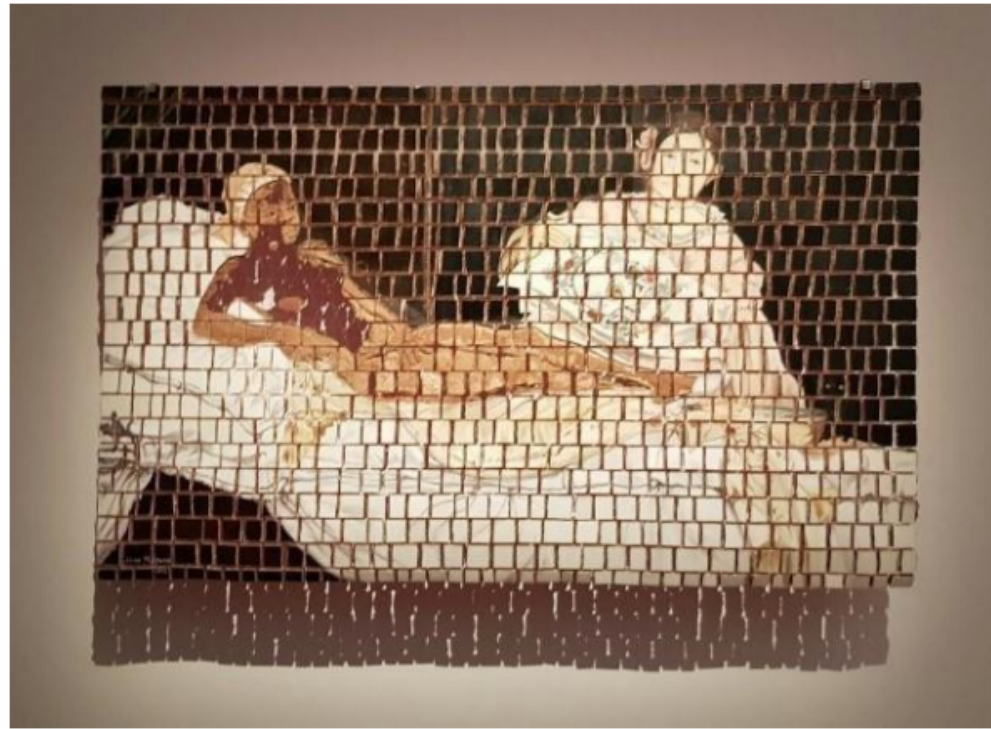
Henri Matisse, *La blouse roumaine*, 1940 et Yves Saint Laurent, collection haute couture automne-hiver 1981

citer, utiliser

L'utilisation de la célébrité des tableaux à des fins satiriques ou publicitaires est connue. On peut citer, dans l'industrie de la mode, la collection "peintres" d'Yves Saint Laurent ou les silhouettes de Watteau revisité par Karl Lagerfeld.

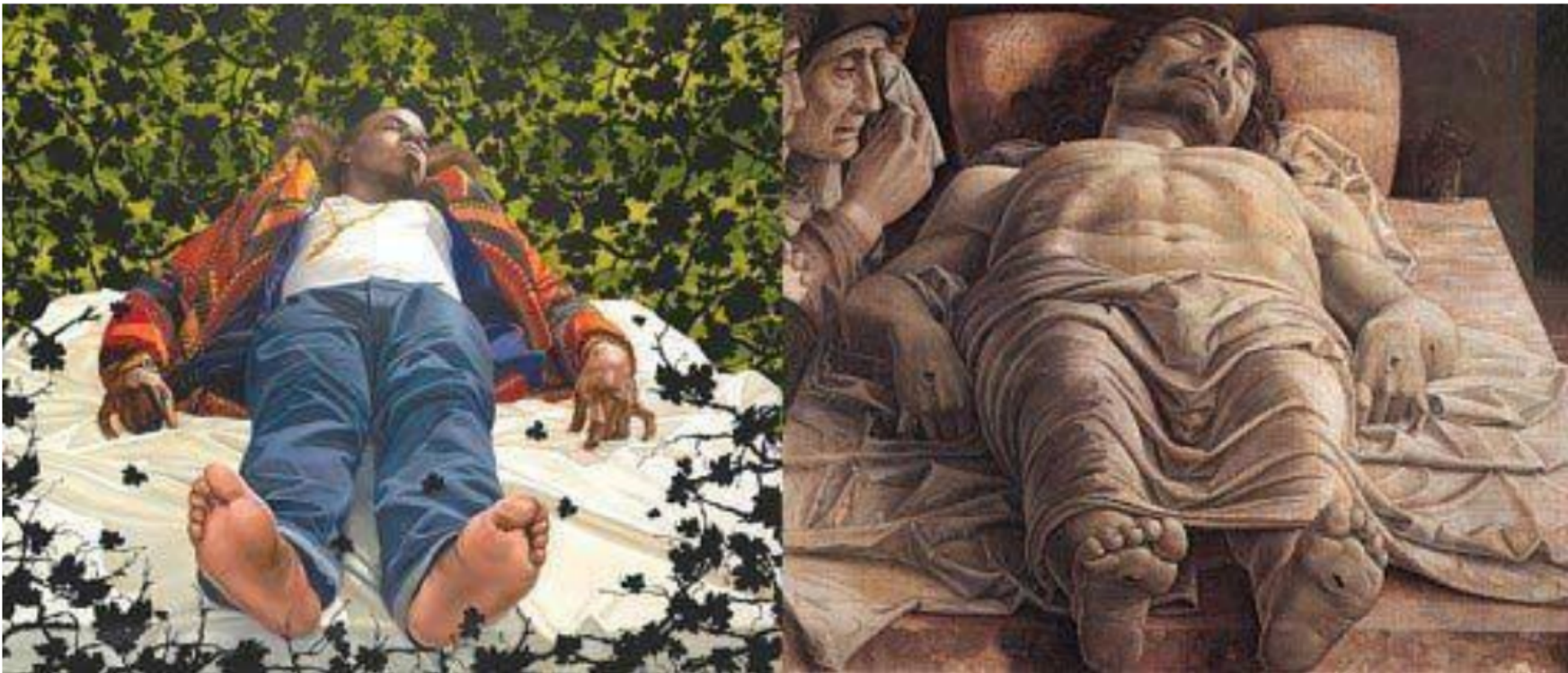
Yves Saint Laurent, collection *Mondrian*, 1965

Aimé Mpane, *Olympia II*, 2013, Collection Gérard Valérius.

Larry Rivers, *I like Olympia in black face*, 1970 - Paris MNAM-CCI.

Kehinde Wiley, *The Lamentation over the Dead Christ*. 2008

Andrea Mantegna, *Lamentation sur le Christ mort*, 1470 - Milan, Pinacothèque de Brera

citer, utiliser

Les multiples reprises de l'*Olympia* de Manet par les artistes contemporains, comme Aimé MPANE ou Larry RIVERS, échantent les rôles et déconstruisent la hiérarchie des figures noires et des figures blanches.

Pendant ses études, l'artiste Kehinde WILEY a reproduit les œuvres des grands maîtres dans les musées. En mettant en scène des inconnus dans des compositions directement empruntées à ces chefs d'œuvres, il corrige une injustice.

Jean-Michel BASQUIAT,
Mona Lisa, 1983
private collection

déformer, détruire

Devenir iconoclaste : Copier avec la ferme intention de nuire, de déformer, d'enlaidir, de saccager, de dégrader, c'est avant tout une occasion d'interroger nos critères de jugement, nos catégories de goût et de représentations. Dans un sens récent (fin du XIXe siècle), le terme **iconoclaste** désigne une attitude ou un comportement d'hostilité manifeste aux interdits, normes et croyances dominantes ou autres valeurs « intouchables ».

On pourrait citer Daniel Spoerri détournant des reproductions de tableaux, Martial Raysse, Combas, Erro, Basquiat... Marcel Duchamp, l'une des figures phares du mouvement Dada, inventeur du ready-made et inspirateur du Pop art.

Faith Ringgold,
Picasso's Studio: The French Collection Part I, #7
1991
Worcester Art Museum

Copier / créer

Un sujet pour tous les élèves de l'Option Facultative avec des incitations différentes pour chaque niveau :

Première

Révolution

Seconde

Collection

- Première : "Révolution"
- Seconde : "Collection"

Appropriation : procédé qui consiste à utiliser une œuvre existante, un objet, une démarche, etc. voire à les citer.

Citation : pratique d'un artiste qui consiste à se tourner vers l'œuvre d'un autre artiste pour nourrir sa réflexion, sa démarche et sa pratique.

Copie : imitation, reproduction en un ou plusieurs exemplaires d'une image, d'un objet. La copie peut avoir un côté négatif dans le monde artistique.

Détournement : procédé artistique qui consiste à s'approprier une œuvre ou un objet et à l'utiliser pour un usage ou une représentation différents de l'usage ou la représentation d'origine.

Imitation : action de reproduire volontairement ou de chercher à reproduire une apparence, un geste, un objet, un acte ou une personne. Opération qui consiste à répéter un motif sur un support (tissu, papier, etc.).

Réplique : reproduction, copie, double d'un objet -généralement artistique ou esthétique- exécutée par l'artiste.

Reproduction : copie à l'identique ou ressemblante d'un "original" (peinture, image, sculpture, etc.) en un ou plusieurs exemplaires par un procédé technique particulier comme la photographie, la photocopie, la sérigraphie, le moulage, le copier coller en informatique, etc.

Variation: procédé qui consiste à utiliser un même motif en le transformant de diverses manières, de façon qu'il demeure toutefois identifiable (séries de Marilyn par Warhol).

Vous questionnerez l'idée d'appropriation (procédé qui consiste à utiliser une œuvre existante, un objet, une démarche, etc. voire à les citer) à travers une production plastique bidimensionnelle ou tridimensionnelle qui témoignera d'un nouveau regard sur l'œuvre retenue.

Votre travail devra montrer que vous avez observé, étudié et collecté des éléments (formes, textures, gestes, matériaux, procédés, etc.) chez d'autres artistes pour nourrir votre propre création.

Problématique : Comment marquer sa différence tout en empruntant aux oeuvres d'autrui ?

- Travail individuel ou collectif
- Technique libre : vous traiterez le sujet avec la (les) technique(s) de votre choix : dessin, peinture, collage, photo, vidéo...

Questionnements :

- La représentation, ses langages, moyens et enjeux plastiques
- La figuration et l'image
- La présentation de l'œuvre

Votre création devra **bousculer, transformer ou réinventer l'œuvre d'origine** en exprimant **une rupture, une contestation ou une transformation radicale**.

Ce travail devra s'appuyer sur une collection indicielle prélevée chez d'autres artistes : formes, gestes, matériaux, procédés ou idées qui témoignent d'une réflexion nourrie par différentes pratiques artistiques.

Problématique : Comment exploiter la force iconographique d'une œuvre ?

- Travail individuel ou collectif
- Technique libre : vous traiterez le sujet avec la (les) technique(s) de votre choix : dessin, peinture, collage, photo, vidéo...

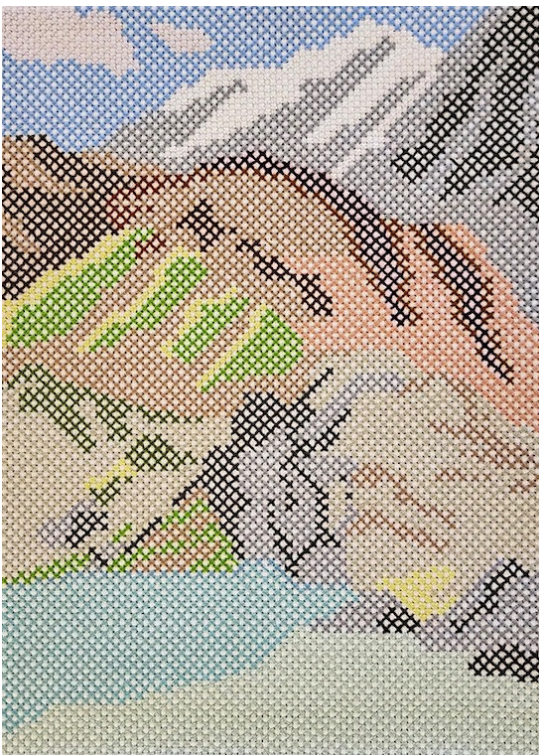
Questionnements :

- La représentation, ses langages, moyens et enjeux plastiques
- La figuration et l'image
- La présentation de l'œuvre

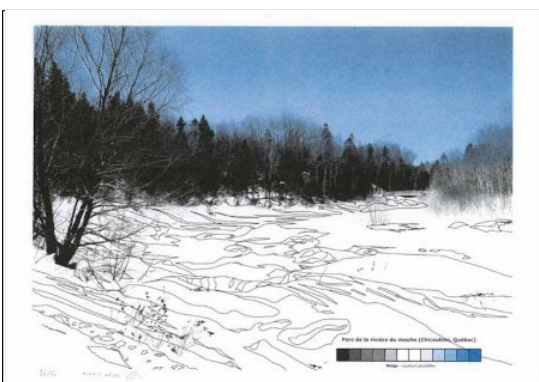
Artothèque Grand Est/plus vite

À l'orée - Anne Brugni
Sérigraphie - 2022 - 50x 70 cm

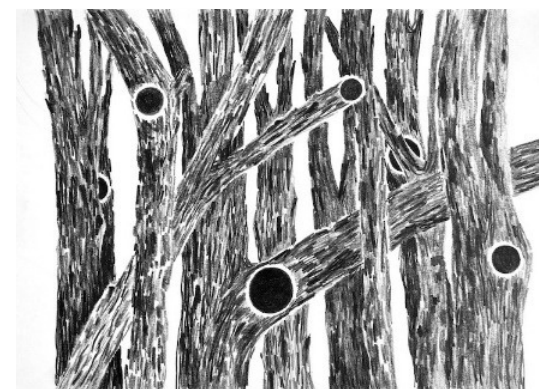
Pointer l'instant - Niloufar Bairi
Estampenumérique - 2023 - 28,5x 21 cm

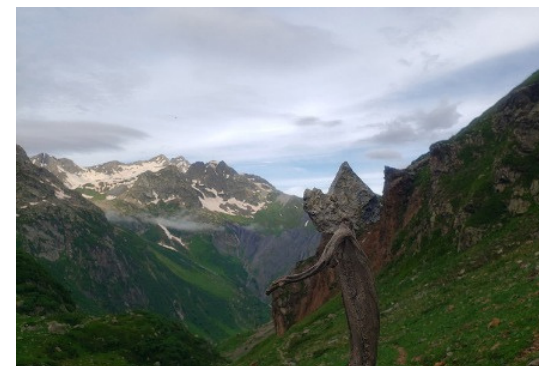
Les couleurs de la neige - Donald Abad
Risographie - 2023 - 29,7x42cm

À travers serres, Caen - Sarah Fouquet
Risographie - 2025 - 29,7x21cm

Forêt - Carolina Fonseca
Dessinaugraphite - 2021 - 21 x 29,7 cm

Le Mont Vagabond - Cécile Beau
Estampenumérique - 2024 - 20x30cm