

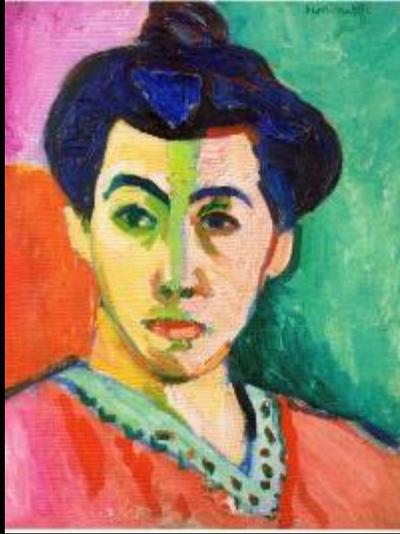
Etranges personnages

Arts plastiques et visuels

Béatrice BARETTE & Philippe VIRMoux – CPAP - DSDEN76

XXème siècle : l'explosion de la représentation humaine

Henri MATISSE

Otto DIX

Georges BRAQUE

Marcel DUCHAMP

Andy WARHOL

XXème siècle : l'explosion de la représentation humaine

Photographie
Man RAY

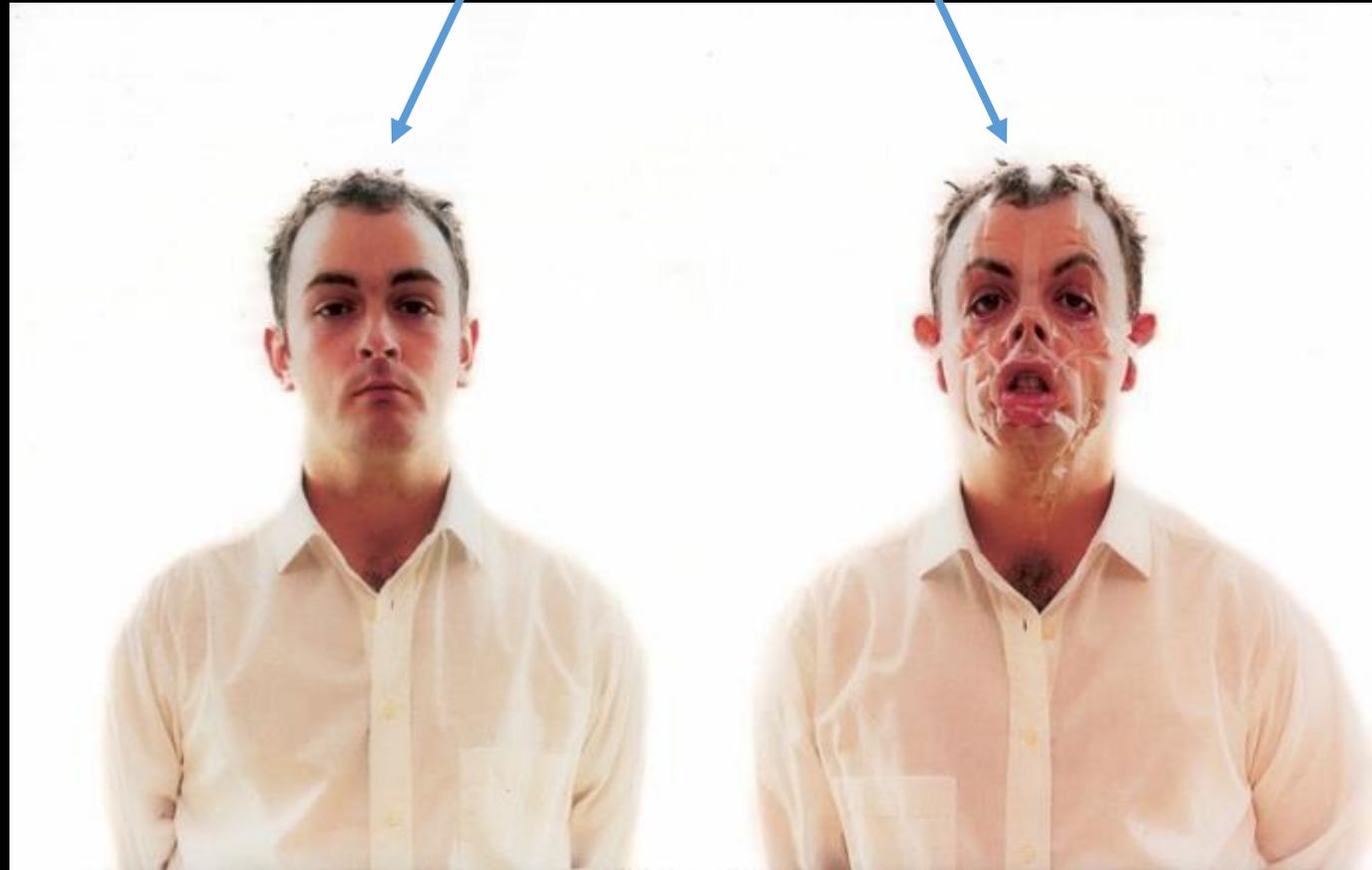
Sculpture
Pablo PICASSO

Installation
Bernard PRAS

De la personne au personnage

Douglas GORDON,
Monster,
1997

Une personne est réelle, un personnage est fictif ; le projet est de passer de la personne au personnage étrange par des actions plastiques ou des mises en scène incongrues.

QU'EST-CE QU'UN ETRANGE PERSONNAGE ?

Un personnage est étrange

- Parce que son **apparence** est étrange
- Parce que son **accoutrement** est étrange
- Parce que sa **posture** est étrange
- Parce que son **comportement** est étrange

Un personnage est étrange :

→ Parce que son apparence est étrange

- La figure du monstre

Affronter ses peurs

Jean COCTEAU
La Belle et la Bête
1946

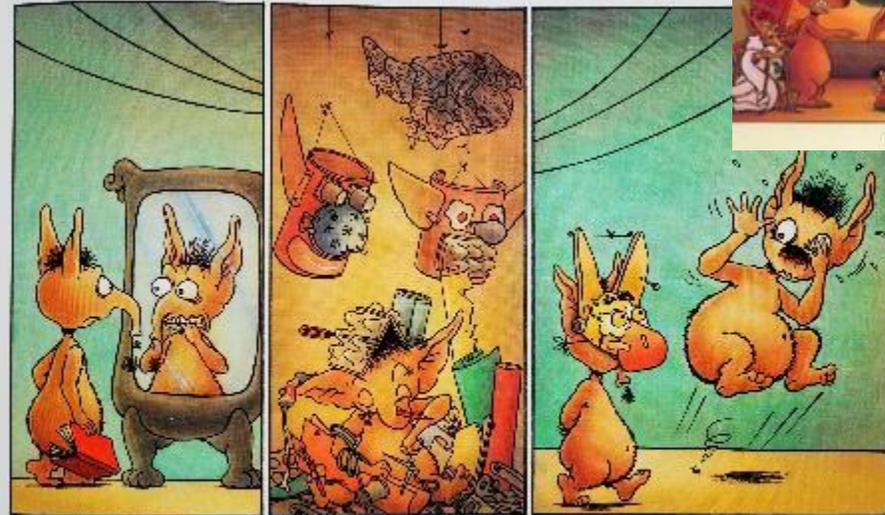
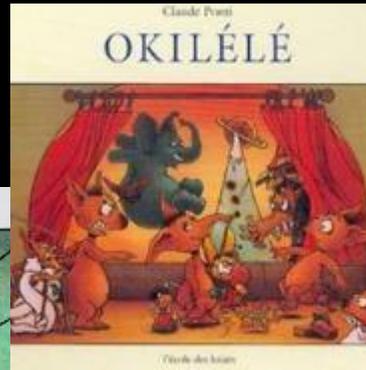
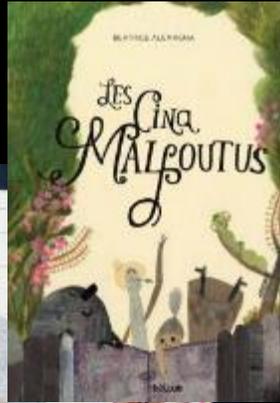

Interroger l'humanité dissimulée
derrière l'apparence

Un personnage est étrange :

→ Parce que son apparence est étrange

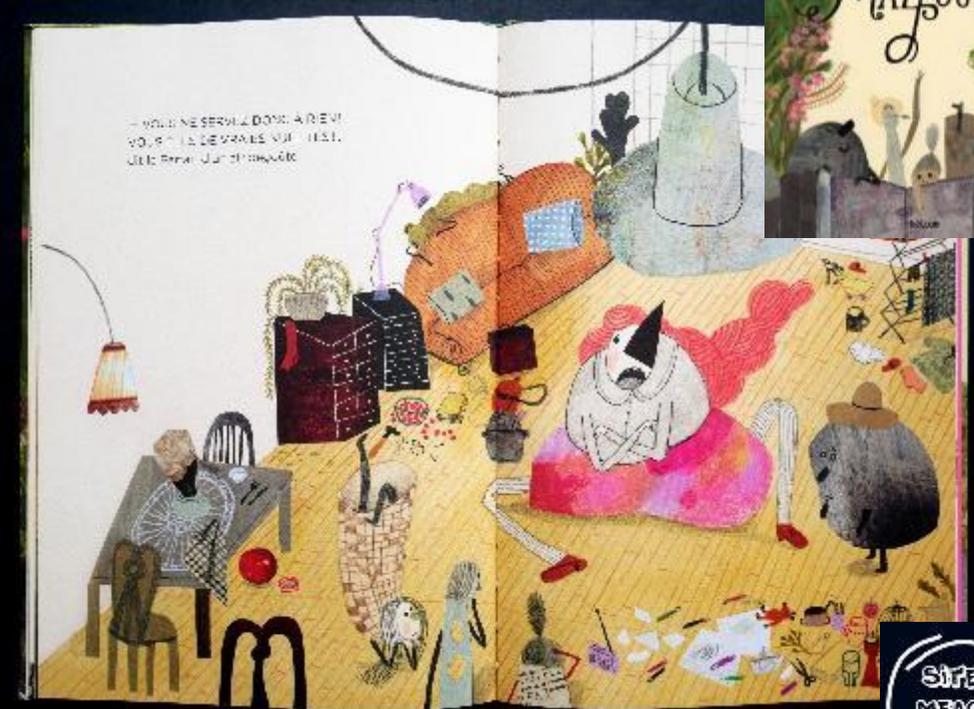
- Qu'est-ce que la beauté ?
- Qu'est-ce que l'humanité ?

Un jour, il vit et il n'avait pas la même tête que les autres.

Il décida de se fabriquer un masque...

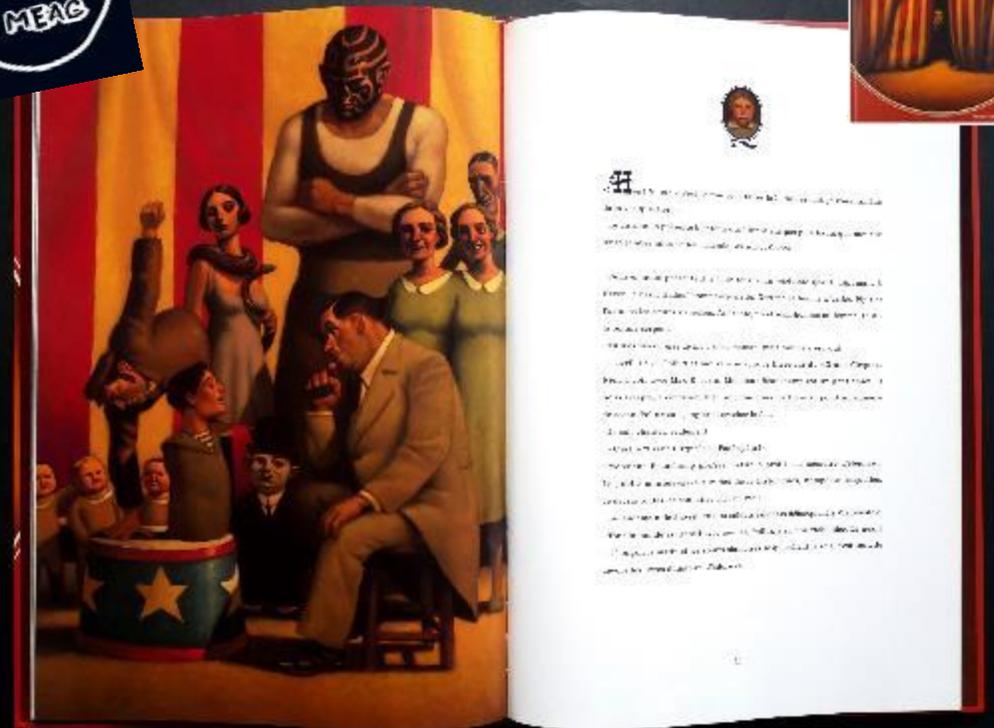
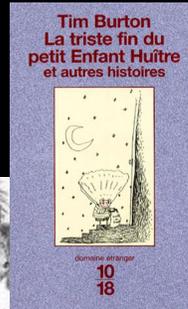
... pour être comme tout le monde.

Un personnage est étrange :

➔ Parce que son apparence est étrange

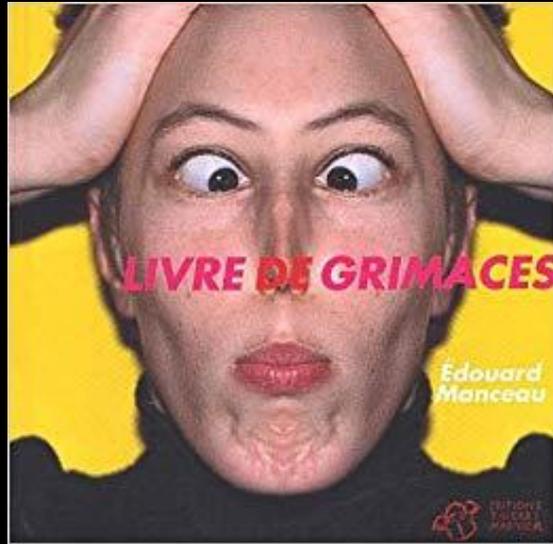
- Qu'est-ce que la beauté ?
- Qu'est-ce que l'humanité ?

Un personnage est étrange :

→ Parce que son apparence est étrange

- La figure du monstre

Jouer sur la déformation

Partir du corps

Un personnage est étrange :

→ Parce que son apparence est étrange

- La figure du monstre

Jouer sur la
déformation

Douglas GORDON
Monster
1997

Wes NAMAN
Rebekah
2012

Jouer sur la
déformation

Mettre en scène son image : rendre son image étrange par des jeux de lumière.

Utiliser les ombres et la lumière comme matériaux d'expression.

Eugène DELACROIX
Autoportrait
1816

Déformer un portrait en froissant

Jouer sur la
déformation

Jiří KOLÁŘ
Two Ladies,
1985

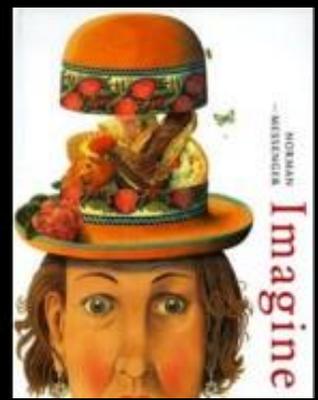
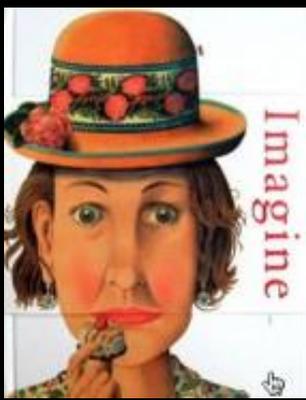
Olya OLEINIC
My friend
2010
Photographie froissée et
collée

Jouer sur la fragmentation et la recomposition

Déformer un portrait par découpage et recomposition

SITE MEAG

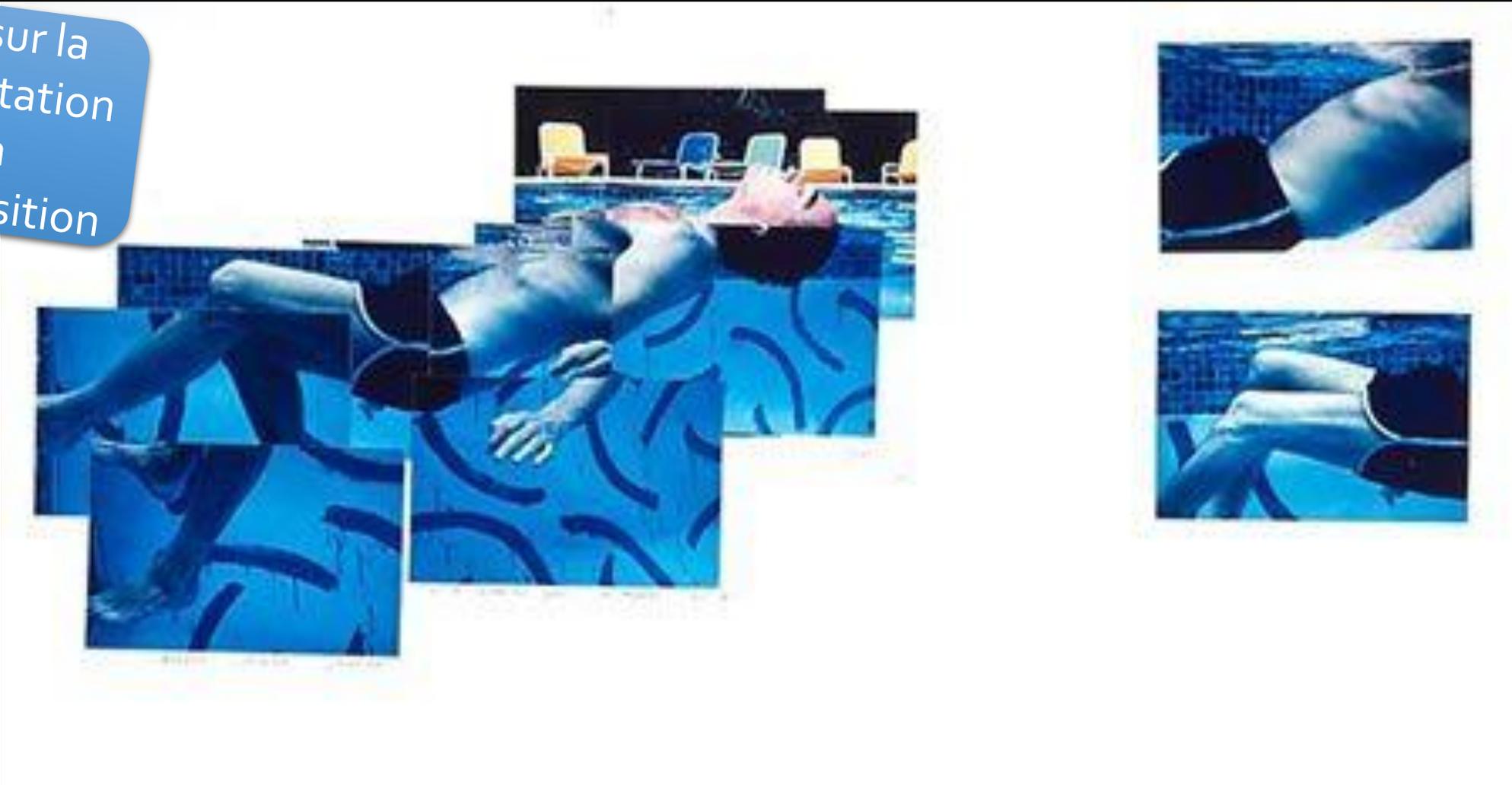

Oser aller vers d'autres types de recomposition

Justine KHAMARA
Vertical alliteration
2013

Jouer sur la fragmentation et la recomposition

David HOCKNEY,
*Bob Littman floating in
my pool,*
1982

Jouer sur la
fragmentation
et la
superposition

Dessiner des détails du visage avec des outils différents
(fusain, crayon, stylo bille...).

Assembler les dessins originaux et leurs photocopies
agrandies pour former un seul personnage en volume.

Jouer sur la
fragmentation
et la
superposition

S'inspirer de la démarche cubiste, face et profil sur la même image.

Pablo PICASSO
Portrait de Marie-Thérèse
1937

Saul STEINER
Double Face

Pablo PICASSO
Tête de femme
1957

*Jouer sur la
superposition*

Faire poser un élève.

Projeter une image issue de l'Histoire des Arts sur son visage pour créer un personnage étrange par superposition.

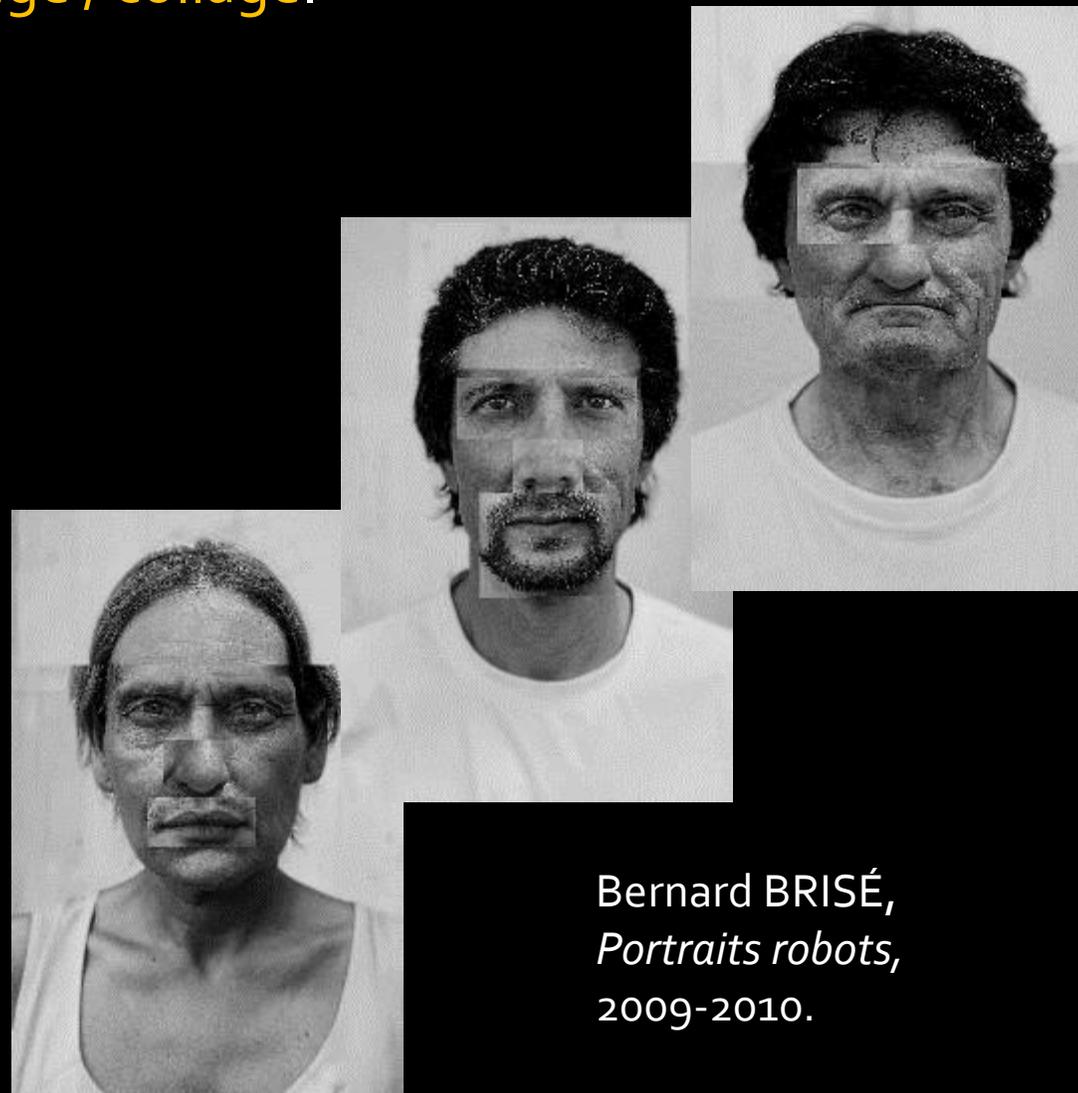

Jouer sur la
superposition

Jouer des associations d'éléments

Rendre insolites les différents éléments du personnage par **découpage / collage**.

Jouer des
associations
d'éléments

Assembler des **objets** pour créer un étrange personnage.

Raoul HAUSSMANN,
L'esprit de notre temps,
1919

Jouer des associations d'éléments

Photomontage : découper différents portraits d'une même personne pour en former un portrait insolite.

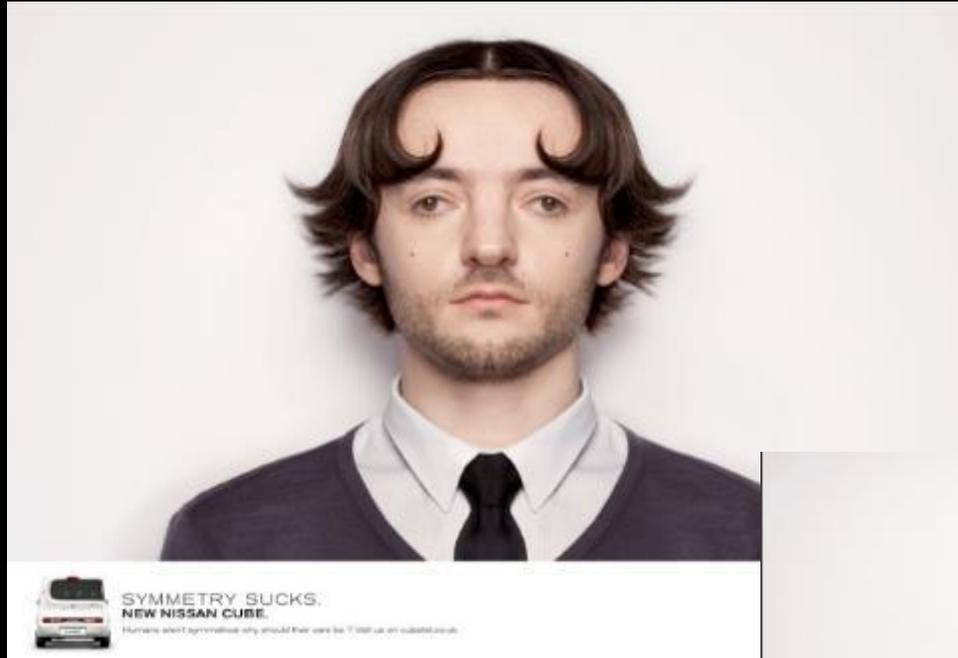
Giulio ROSSI
How I Destroy A Mith

Associer différentes techniques pour représenter un même personnage

Allan D'ARCANGELLO,
Self-portrait (smoke dream),
1964

Créer un portrait symétrique : les deux parties sont identiques et inversées.

Créer un
personnage
hybride

Créer un personnage étrange en remplaçant ou prolongeant une partie du corps par des éléments évocateurs.

Tim BURTON,
Edward Scissorhands,
1991

Créer un
personnage
hybride

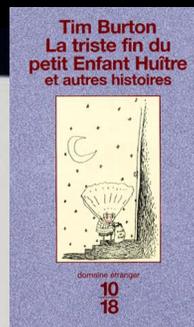
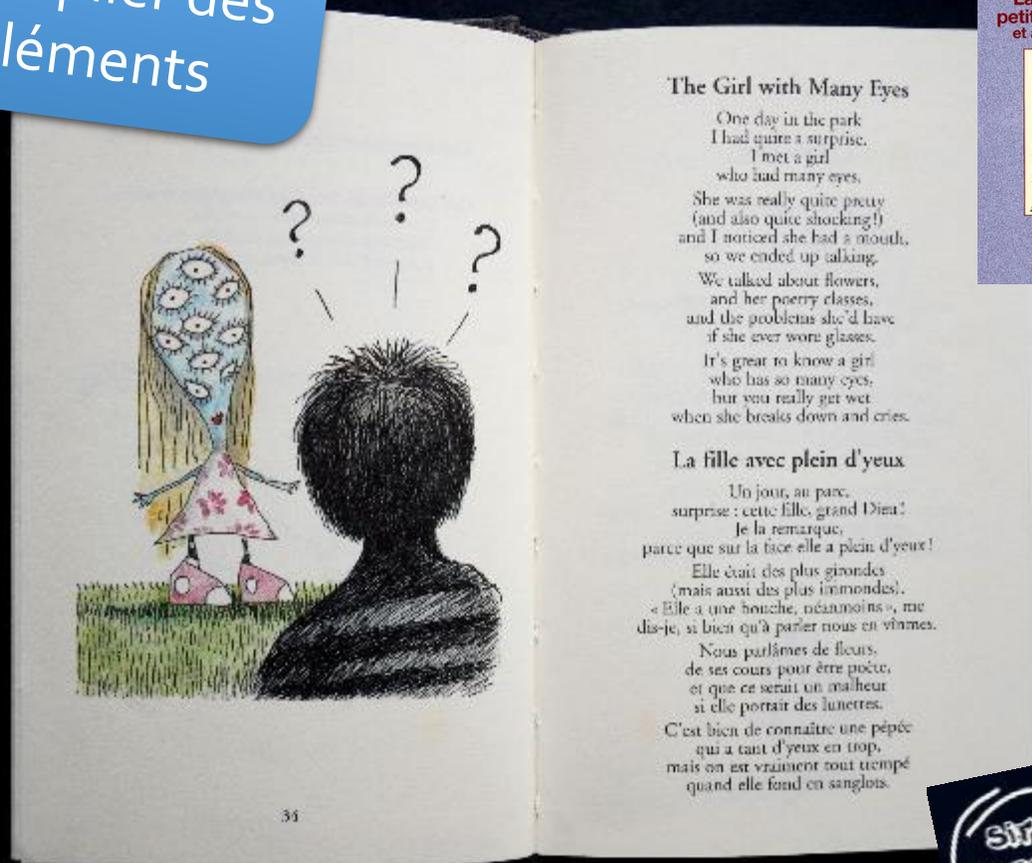
Créer un personnage étrange en remplaçant ou prolongeant une partie
du corps par des objets évocateurs.

Sani LATIHNEN
Chest of drawers
2011

Ajouter ou multiplier des éléments

Multiplier par le dessin ou le collage un détail du visage ou du corps pour créer un étrange personnage.

Tim BURTON,
La fille avec plein d'yeux,
In La Triste fin du petit enfant huître
10/18

Wang QINGSONG
Requesting Buddha n°1
1999

Ajouter ou multiplier des éléments

Superposer les ombres de plusieurs personnages pour créer un personnage étrange.

Jouer avec les ombres

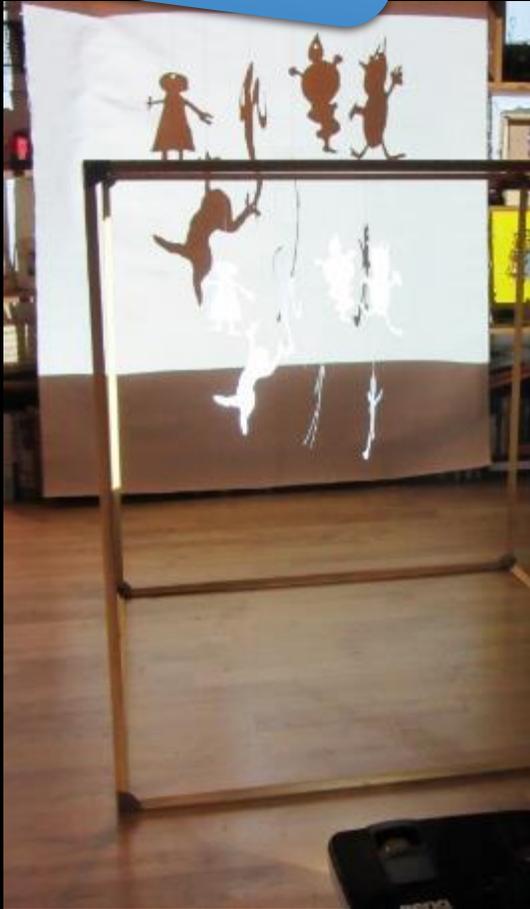
Dissocier l'ombre de la personne pour créer un personnage :
Créer une silhouette noire.
Se placer devant cette silhouette posée au sol dans une posture différente.

Philippe RAMETTE,
L'ombre de moi-même,
1975

Jouer avec les ombres

Créer des personnages étranges par projection de lumière sur une installation de petits personnages sur un support.

Christian BOLTANSKI,
Théâtre d'ombres,
1985-1990

Retirer des
éléments

Recouvrir un portrait d'aplats de couleurs pour en faire disparaître les détails.

Retirer des
éléments

Anne DELEPORTE,
I.D. Stack,
1992

Jean-Christophe
MASSINON,
Marie-Claude BEAUD,
2006

Dissimuler des
éléments

Dissimuler son visage en utilisant des
matériaux divers ;
Réaliser un selfie ou se faire prendre
en photo.

René MAGRITTE
Le fils de l'homme
1964

Valentin ABAD
Julien DHIVERT
Sébastien RIVERON

Heinrike STAHL
Sans titre
2006 – 2011
Photographies peintes

Un personnage est étrange :

→ Parce que son accoutrement est étrange

S'inspirer des
formes
évocatrices
des vêtements
et accessoires

GNEBORG
(Geoffrey Cotenceau et
Romain Rousset)
Série animaux
2001

Créer
d'étranges
vêtements

Jouer sur les lignes et formes pour créer des personnages extraordinaires.

Yegor ZAITSEV

Oser aller
vers
l'exagération
et la
démensure

VIKTOR & ROLF

SITE
MEAG

Charles FREGER,
Wilder mann,
2010

Erwin WURM,
Untitled,
2017

Habiller des portraits de l'Histoire des Arts de manière étonnante pour créer un personnage décalé.

GOTSCHA

Habiller, c'est
sortir du cadre !

Un personnage est étrange :

→ Parce que sa **posture** est étrange

Prendre des postures insolites, en s'aidant ou non d'accessoires pour créer des sculptures éphémères burlesques dont on garde la trace par le biais de la photographie.

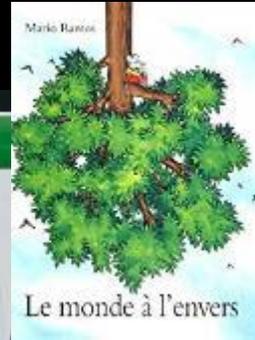
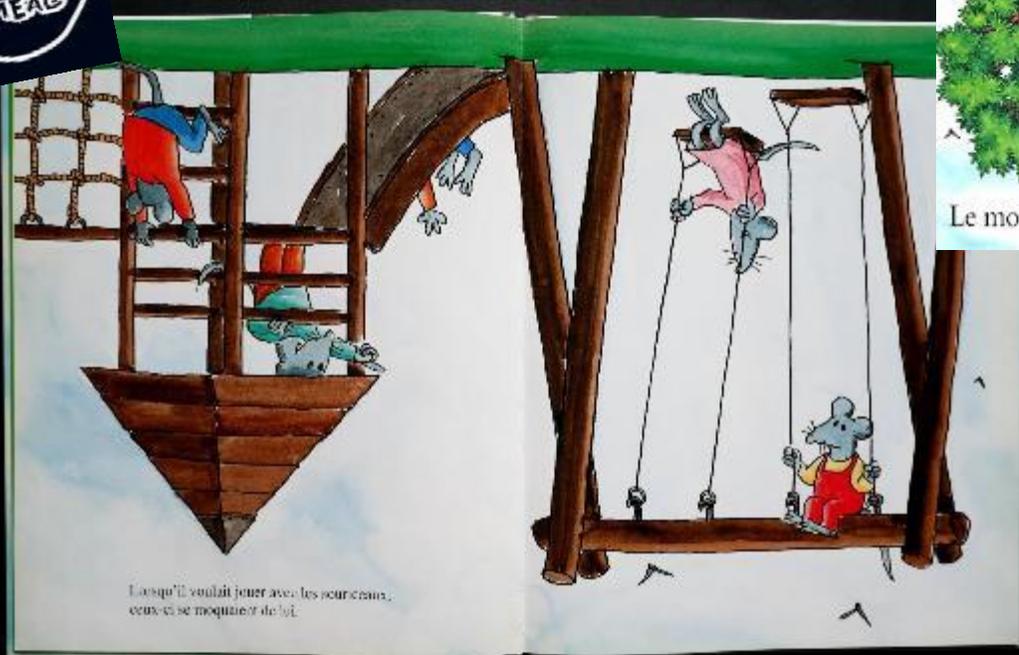
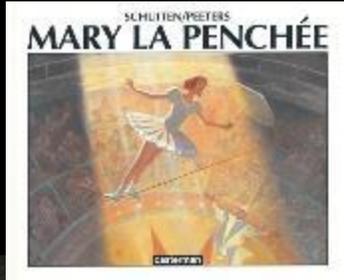

Les amoureux de Doudeville

Erwin WURM
Instant sculptures

Placer une personne dans une situation non conventionnelle par photomontage ou dessin pour en faire un personnage qui sort de la norme.
En imaginer l'histoire.

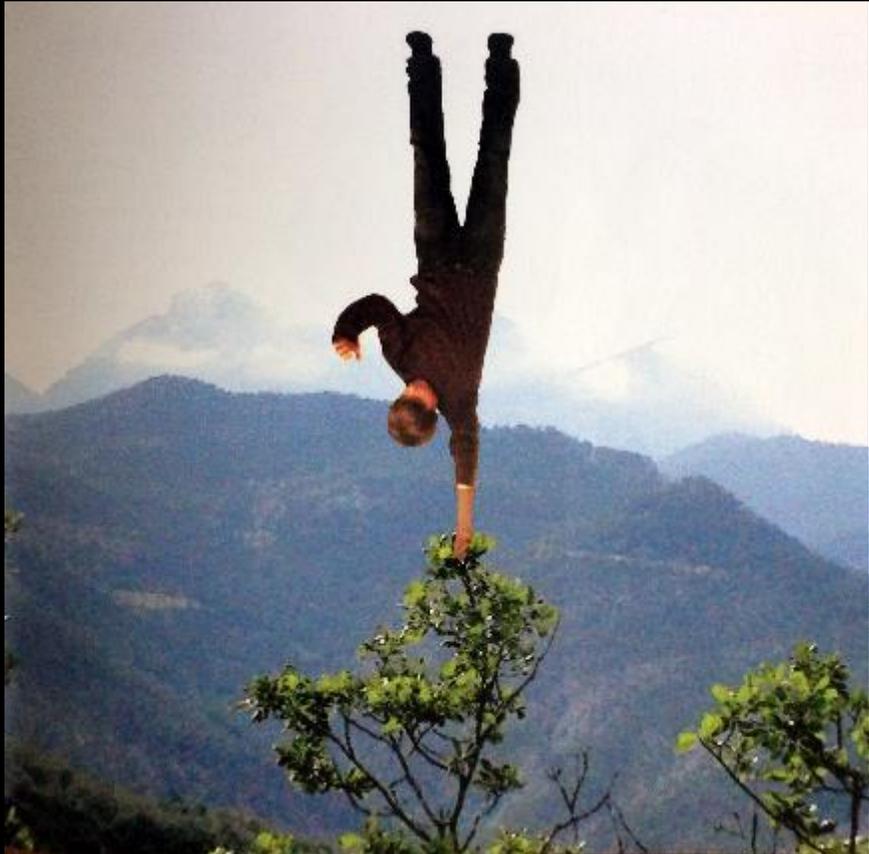
Mario RAMOS,
Le monde à l'envers
Pastel

– Soyez tranquilles, nous la retrouvons sur le droit chemin, a-t-il dit la directrice, une femme maigre et sèche que Mary avait détestée au premier regard.
Le premier cours fut éprouvant. Mary n'était pas assise depuis dix minutes que la maîtresse l'appela au tableau.
– Alors, Mademoiselle, un petit effort ! Vous êtes pourtant bien placée pour résoudre ce problème !

SCHUITTEN & PEETERS,
Mary la penchée
Casterman

Philippe RAMETTE
Promenade irrationnelle
2005

Un personnage est étrange :

→ Parce que son comportement est étrange

Inventer
d'étranges
mimiques

Charlie CHAPLIN

Jacques TATI

imgflip.com

Roman SIGNER

Oser aller vers
l'absurde

Traîner des casseroles

Estelle SAVASTA
Le préambule des étourdis
2013

Avoir deux mains gauches

Représenter au
pied de la lettre
des expressions
de la langue
française