

Métamorphoses Arts Plastiques

Métamorphoses et mythologie

Changement de forme par passage ou hybridation animal/végétal/humain/objets

Victor Brauner (1902-1966)

Loup-table

Le bassin du Château de Versailles est consacré au mythe de Latone, mère d'Apollon et de Diane, et représente sa rencontre avec des paysans de Lycie. Lors de cet épisode rapporté par Ovide dans ses Métamorphoses, Latone condamne des paysans qui l'avaient outragée à être changés en grenouilles.

Apollon et Daphné transformée en laurier,
Christine de Pizan
(v.1364- v .1431)

Métamorphoses et mythologie

Changement de forme par passage ou hybridation animal/végétal/humain/objets

Métamorphose d'un « petit rien »

Un morceau de bois flotté se transforme en elfe, en être féerique, par ajout de matériaux et objets divers

Un morceau de gaze se transforme en animal des abysses

Une boule de polystyrène se transforme en animal des ténèbres

Cadavre exquis : par le dessin, créer des monstres, des êtres hybrides (humain/animal/végétal).

Pablo Picasso, Verre d'absinthe, 1914

Métamorphoses et mythologie

Changement de forme par passage ou hybridation animal/végétal/humain/objets

La métamorphose : « Changement d'un être en un autre, transformation totale d'un être au point qu'il n'est plus reconnaissable » définition du Larousse .

Dans le cadre de propositions de pratiques plastiques, cette définition peut s'étendre au monde des objets, ou du paysage et s'assimiler pourquoi pas au détournement de sens, au fantastique, ou encore à l'anachronisme.

Métamorphoses d'un objet :

A partir d'un objet choisi, collage et assemblage d'autres objets (ou de fragments), ou des petits éléments divers pour créer des monstres, des objets et animaux imaginaires ou toute autre invention personnelle.

Métamorphoses de paysages :

A partir de la photographie d'un paysage proche de l'école, réaliser par des ajouts (technique du photo- montage) un site paysager métamorphosé, voire surréaliste. On peut aussi réaliser une collection de photos d'éléments de sa ville ou de son village. Assembler ces images dans un espace réduit (par la technique du photomontage) pour créer un nouvel espace. On peut aussi transformer/modifier les images avant l'assemblage.

Métamorphoses fantastiques:

A l'aide d'éléments photocopiés divers, d'images de magazines, ou de dessins, réaliser des compositions imaginaires évoquant la métamorphose de machines en animaux fantastiques, ou l'inverse.

Métamorphoses et mythologie

Changement de forme par passage ou hybridation animal/végétal/humain/objets

**LES ENFANTS LOUPS, AME & YUKI,
De Mamoru Hosoda, Japon, 2012**

**PRINCES ET PRINCESSE,
De Michel Ocelot, France, 2000**

Métamorphoses et mythologie

Changement de forme par passage ou hybridation animal/végétal/humain/objets

Levi Van Veluw est un photographe étonnant et talentueux, son travail est basé sur l'autoportrait qu'il va modifier avec comme directive artistique la nature... Né en 1985 à Hoevelaken aux Pays-Bas, Levi Van Veluw est un artiste multidisciplinaire qui vit et travaille toujours dans son pays d'origine.

Morphing : Lawick/Müller travaillent plus particulièrement autour des couples d'artistes et de ce qui fait cette spécificité : être deux dans une création où le nom de l'artiste (Lawick/Müller) est déjà un être mixte. La série La Folie à Deux, (1992-1996) se présente sous forme de tableaux composés de douze ou seize images qui sont alignées selon plusieurs registres superposés. L'un des deux artistes du couple occupe la première place en haut à gauche et l'autre la dernière en bas à droite.

Métamorphoses et jeux d'échelle

Claes Oldenburg,
Spoonbridge et Cherry,
1988, Minneapolis ,
Minnesota

Ron Mueck , Boy, en 1999,
Musée d' Art Aarhus au
Danemark.

Exposition Tomoaki Suzuki,
CAPC de Bordeaux, 2014

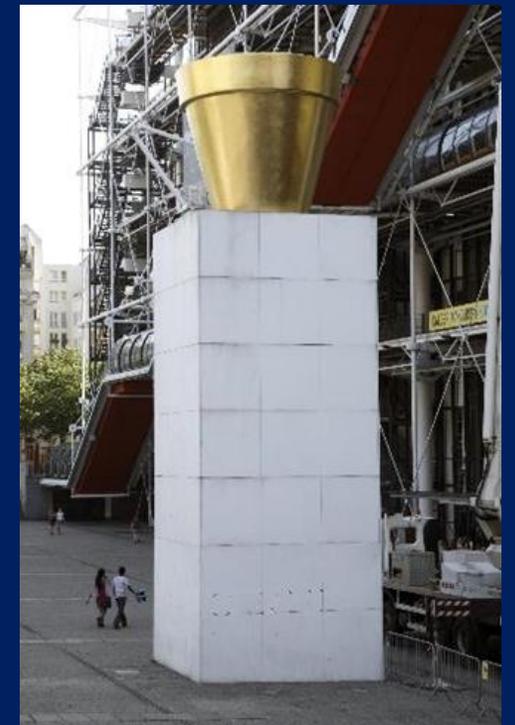
Métamorphoses et jeux d'échelle

César, Le Pouce, bronze poli, ciré et verni. Installé en 1994, La Défense

René Magritte, Les valeurs personnelles (1952)
Huile sur toile, 77,5 x 100 cm

**Jean-Pierre Raynaud, Le Pot doré, 1985
Pompidou 1998-2009**

Métamorphoses et jeux d'échelle

Créer des univers jouant sur la notion d'échelle

« Choisir un ou plusieurs personnages et le (les) mettre en scène avec des objets et/ou d'autres personnages pour le (les) faire apparaître monumentaux ou minuscules »

Incitations possibles : « Les objets se rebellent », « Etre très grand (ou très petit) dans un monde trop petit (ou trop grand) », « Les humains ont rétréci », « Les objets dominant le monde », « Un géant envahit l'espace », « Tu es un géant », « Viens en aide aux minuscules », etc...

- Changer le regard des choses en utilisant une loupe, un cylindre de papier, des miroirs déformants... Utiliser la photocopieuse, le projecteur diapos pour agrandir ou diminuer. Prendre des photos en jouant sur les cadrages et les points de vue pour accentuer les effets produits.
- Assembler pour construire un géant avec divers objets, du carton, du papier journal, du fil de fer, du fil électrique, du tissu... Comment voit-on qu'il s'agit d'un géant ? Inversement, créer des personnages minuscules. (travailler l'imaginaire avec Gulliver, le petit Poucet, les légendes, la mythologie...)
- Avec des objets (jouets, figurines, objets du quotidien) d'échelles différentes, réaliser des univers fantastiques, imaginaires. Par exemple : « un petit Polly Pocket veut manger la banane géante de la dînette », ou « Ton personnage nage dans un vase géant », « la grande poupée s'invite chez les Playmobil », etc....
- Construire des univers minuscules (carton, papier, pâte à modeler ou objets divers), se photographier partiellement (une main, un doigt, une partie du visage...) en interaction avec cet univers.

Métamorphoses et jeux d'échelle

Dessin, peinture, collage

- ✓ Chercher dans les publicités de magazines des exemples d'images jouant sur la différence d'échelle. Un objet vu en gros plan prend un statut différent. C'est l'occasion de travailler sur les différents plans. Se constituer un mur d'images.
- ✓ Mettre en images façon « bande dessinée » une histoire inventée sur le thème grand/petit.
- ✓ Illustrer (dessin, peinture, collage) des expressions comme : « C'est du grand art », « Mettre les petits plats dans les grands », « Se faire tout petit », « Les petits ruisseaux font les grandes rivières », « Voir les choses en grand », « Être aux petits soins », « Boire du petit lait »

Images fixes et animées

- ✓ Entrer dans l'infiniment petit: faire des relevés de matières par frottement ou photographier en très gros plan (macro) des éléments de l'environnement.
- ✓ Montrer ce que l'on ne voit pas habituellement : brins d'herbe, détails d'écorce...
- ✓ Prendre sa photo. Imprimer et réduire successivement par photocopie.
- ✓ Photographier en variant l'angle de prise de vue (plongée, contre-plongée) pour accentuer les effets de petitesse et de grandeur.
- ✓ Associer des images en jouant sur leur échelle (cf. Magritte).
- ✓ Réaliser des photomontages en jouant sur les effets produits par des jeux d'échelle. Pour cela on peut utiliser des logiciels simples et gratuits (Photofiltre, Gimp, Photo Collage). Incitation possible : « J'ai rétréci en salle d'arts plastiques »

Métamorphoses et jeux d'échelle

Exemples Grand/Petit au cinéma:

Minuscule: La vallée des fourmis perdues

Long-métrage d'animation de Thomas Szabo et Hélène Giraud, 1h29, France, 2013

Les Voyages de Gulliver

Long-métrage d'animation de Dave Fleischer, Animation, 1 h 16 min, USA, 1939

L'homme qui rétrécit

Film de science-fiction réalisé par Jack Arnold, USA, 1h21, 1957.

King Kong

Film fantastique réalisé par Merian Caldwell Cooper et Ernest Beaumont Schoedsack, N&B, 1h40, USA, 1933

Le Géant de fer

Film d'animation réalisé par Brad Bird, USA, 1h25, 1999

Arrietty et le petit monde des chapardeurs.

Film d'animation réalisé par Hiromasa Yonebayashi, Japon, 1h 34, 2010

Métamorphoses et jeux de lumière

Colette Hyvrard, artiste plasticienne installe des « objets construits » et à l'aide d'une source lumineuse (que l'on devine), qui donnent à voir des « ombres imagées ». Les traces obtenues, caressent notre imaginaire et le bousculent quelque peu...

Moins de 3000 frs par mois
(1998)
Photo noir et blanc argentique

Ombre de pinceau n°15 (1994)
Photo noir et blanc argentique contrecollée sur
aluminium

La ferme des animaux : le chien

La petite victoire, 1993,
photo noir et blanc contrecollée sur
aluminium

Métamorphoses et jeux de lumière

Jouer avec la lumière

- **Jouer avec les ombres portées d'objets ou de personnes (les élèves), les dessiner, les reproduire.**
- **Jouer sur la position et l'orientation de la source lumineuse pour faire apparaître des objets ou des personnages déformés, les dessiner, les utiliser dans d'autres réalisations en leur créant un contexte (le pays des filiformes, la planète écrasée....)**
- **Réaliser une construction à l'aide d'allumettes ou de bâtonnets, laissant des ouvertures. À l'image du claustra ou du moucharabieh, établir des vides et des pleins, créant ouvertures et fermetures, laissant ou non apparaître la lumière. Positionner cette construction sur une maquette préalablement faite. Le motif se crée de nouveau sur le support, la lumière effectue un transfert en négatif de la forme.**
- **Découper l'image d'un bâtiment ou prendre un volume réduit d'une architecture, puis l'éclairer avec plus ou moins de distance sur une feuille blanche. Dessiner, pour chaque distance, le contour de l'ombre de l'édifice qui se projette sur la feuille de papier, puis la découper. Comparer les deux projections.**

Métamorphoses et jeux de lumière

Hugues Reip

Installation *White Spirit*, carton découpé, bois, moteur, spot, écran, h 100 cm, ø 180 cm, 2005

En lente farandole semblable aux prémices du cinéma, des ombres fantastiques surgissent à la lumière.

Larry Kagan

Larry Kagan fabrique des enchevêtrements de fils métalliques qui produisent des ombres hyperréalistes d'animaux et d'objets quand ils sont éclairés avec un certain angle.

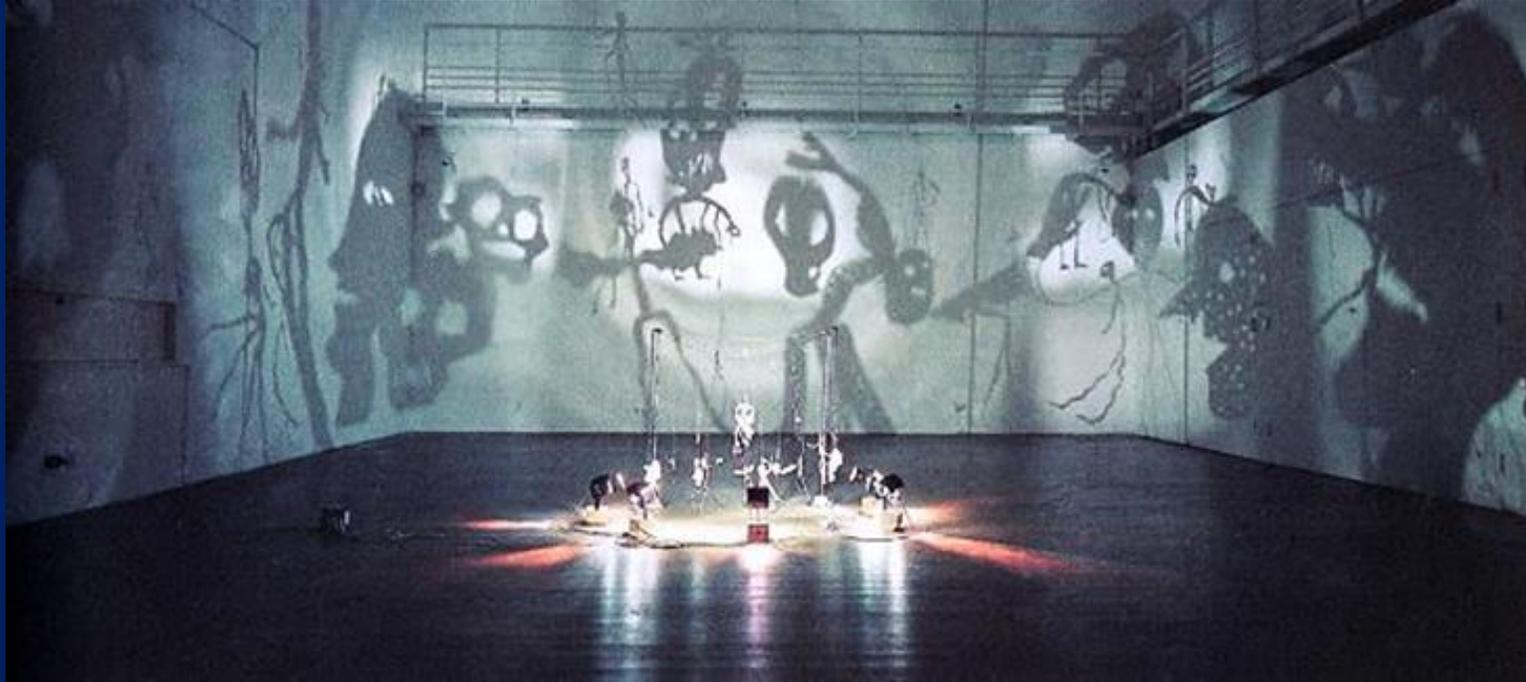
Métamorphoses et jeux de lumière

Jouer avec les ombres

Réaliser des silhouettes

- **Rechercher différents procédés pour réaliser des silhouettes**
 - **Contournement du sujet lui-même. Poser un objet sur un support, le contourner puis remplir la forme avec de la peinture ou de l'encre de Chine noire.**
 - **Contournement d'ombres portées de personnes ou d'objets avec source naturelle (soleil) ou artificielle (lampe/projecteur). Contours remplis avec du fusain, de la mine de graphite, des pastels gras noirs**
- **Réutiliser ces silhouettes dans de nouvelles réalisations, les associer à des éléments en volume dont elles seraient censées être les ombres.**

Métamorphoses et jeux de lumière

Boltanski Christian (né en 1944), Théâtre d'ombres, 1985-1990 :

Les ombres des silhouettes d'un petit théâtre de marionnettes sont mouvantes, projetées et agrandies sur le mur, elles évoquent tout aussi bien les jeux, les histoires et les peurs de l'enfance que les récits mythologiques, les danses macabres ou la tradition des théâtres d'ombres chinois et indonésiens.

Métamorphoses

Selon vos besoins, des pistes et des ressources complémentaires pourront être proposées aux enseignants participants au projet.

Je reste à votre disposition pour vous accompagner :

Florence.patisson@ac-versailles.fr