

Niveau : Seconde générale

Arts plastiques – La représentation du corps : pluralité des approches et partis-pris artistiques, incidences sur l'idée de portrait.

– Introduction de la séance : La pratique artistique

Incitation : « Ma tribu, portrait de groupe »

Sujet : Montrez-vous au sein de votre tribu.

Techniques libres, support au choix.

Enjeux :

- Comment représenter un portrait de groupe ? Quels effets seront produits par le format, la ou les techniques utilisées, la composition, le choix du support, le rapport au fond ?
- Comment marquer plastiquement l'identité du groupe, ce qui le rassemble ?
- Quels rapports plastiques entre le groupe et les individus ? Quelle place dans le groupe pour l'élève créateur de l'image ?

Ce travail se déroulera en trois étapes distinctes :

1^{ère} étape : Phase de projet.

Objectif de l'étape 1 :

Savoir faire émerger des pistes de réalisations et les développer.

Temps de travail indicatif :

1 heure

Méthodologie :

Dans votre carnet de travail, faites votre recherche en gardant trace de toutes vos idées. Cette recherche peut mélanger textes et images (développement de vos idées à l'écrit et réalisation de croquis).

Vous devez d'abord choisir la tribu, le groupe (réel ou imaginaire) que vous voulez représenter et auquel vous appartenez réellement ou auquel vous souhaiteriez appartenir. Puis, en fonction du groupe choisi vous allez chercher et développer des idées sur votre carnet de travail. Il faut travailler la mise en valeur de la notion de groupe au niveau plastique : formes, matières, couleurs, support, choix des outils, composition... Vous apporterez une attention particulière à votre place au sein du groupe représenté.

Conseils :

Ne vous arrêtez pas à la première idée qui vous vient à l'esprit. Cherchez plusieurs possibilités, sans vous soucier de la faisabilité dans un premier temps.

Puis, choisissez l'idée qui vous semble la plus intéressante au regard des enjeux de la séquence. Ensuite faites évoluer celle-ci, cherchez des variantes plastiques afin de l'enrichir.

2^{ème} étape : Phase de réalisation.**- Objectif de l'étape 2 :**

Passer de la phase de projet à la phase d'effectuation. Développer l'idée initiale.

Temps de travail indicatif :

2 à 4 heures selon votre projet.

Méthodologie :

Dans la phase de réalisation, vos idées initiales vont encore évoluer par la pratique. Soyez attentif à ce que vous n'avez pas prévu, aux idées qui émergent par le travail concret.

Dans votre carnet de travail, reproduisez le tableau ci-dessous afin de garder trace de vos recherches. Notez vos observations.

Je définis l'identité du groupe représenté :	
J'explique par quels moyens plastiques les individus représentés sont identifiables en tant que groupe :	
J'indique comment mon rapport au groupe est exprimé plastiquement :	

3^{ème} étape : Références artistiques.**- Objectif de l'étape 3 :**

Analyser des réalisations plastiques en fonction des enjeux de la séquence.

Temps de travail indicatif :

2 heures approximativement.

Méthodologie :

Vous pouvez répartir le temps de travail sur les références plastiques comme des pauses pendant la phase de réalisation plastique, elles pourront ainsi éventuellement vous apporter de nouvelles idées et nourrir votre réalisation.

A- Le rapport de l'individu au groupe.

Raphaël (1483-1520), [*Sainte Famille avec Sainte Elisabeth et Jean-Baptiste*](#), 1507-1508, huile sur toile, 131 x 107 cm.



Franz HALS (1582-1666), [*Le banquet des officiers de la compagnie de St Georges*](#), 1616, huile sur toile, 175 x 324 cm, musée Frans Hals, Pays-Bas.

Voir : [Garde civile de Haarlem](#)

Sur votre carnet de travail, indiquez, pour les deux œuvres ci-dessus ce qui unifie les personnages en tant que groupe et ce qui les individualise.

- Un personnage peut-il être identifié comme personnage principal de ces groupes ?

Toujours sur votre carnet de travail, réalisez un croquis de ces œuvres afin de mettre en évidence sa composition (Organisation des formes dans les limites de l'image).

Conseils :

Commencez par tracer un cadre correspondant au format de l'image.

Ne cherchez pas à tout représenter. Simplifiez l'image afin de rendre la composition évidente.

B- Le groupe dans l'image.



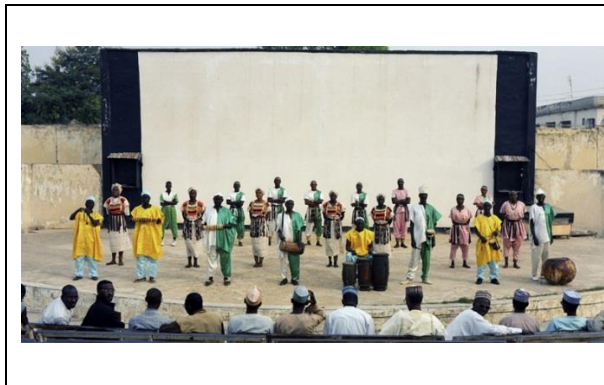
Edmund COLLEIN (1906-1992), [Portrait de groupe de Walter Gropius et ses étudiants dans le studio de Gropius au Bauhaus](#), 1928, photographie, Allemagne.

Walter Gropius (1883-1969) était le directeur de l'école d'art du Bauhaus. Il pose ici avec ses étudiants.



Candice BREITZ, [Abba monument Berlin June 2007](#), photographie, 180 x 358.4 cm, 2007.

Candice BREITZ photographie des fans du groupe Abba.



Guy HERSANT (1949-), [Musiciens et danseurs traditionnels Haoussas, ville de Kano, Nigéria](#), photographie, 2000.

Guy HERSANT photographie un groupe de musiciens avant une représentation.

Sur votre carnet de travail :

- Expliquez pour chaque œuvre les rapports qu'entretiennent ces groupes avec ce qui les entoure.
- Qu'en est-il des contrastes de formes, de couleurs ?
- L'espace environnant renforce-t-il l'homogénéité du groupe ou bien met-il en avant les individus ? Si oui, comment ?

Candice BREITZ :

La série photographique "*Monuments*" présente des photos de groupe de fans d'idoles pop/rock aussi différentes qu'ABBA, Grateful Dead, Iron MAIDEN ou Britney SPEARS. Le mot "monument" évoque les sculptures commémoratives que l'on trouve dans l'espace public - mais dans cette série, le concept a été réinterprété par des êtres humains. Les fans reproduisent les attitudes, costumes de leurs idoles apportant une dimension humoristique à l'œuvre et créant l'identité du groupe.

C- L'importance des choix techniques.



Ai WEIWEI (1957-), [Reestablish memories](#) (Rétablir les mémoires), série de 43 portraits en Lego, 2019.

Ai WEIWEI réalise avec des briques Lego les portraits de 43 étudiants mexicains enlevés et probablement assassinés en 2014.



Richard PRINCE (1949-), [New portraits, impression sur toile](#), série de 38 portraits, 167 x 123,8 cm chacun, 2015.

Dans le lien ci-dessus, voyez plus particulièrement la vidéo.

Richard Prince imprime sur toile des posts récupérés sur son fil Instagram.

Au sujet de Ai WEIWEI :

Évoquant la forme de son œuvre, Ai WEIWEI a indiqué qu'il voyait le Lego comme un moyen de communication « démocratique ». « *Tout le monde peut l'utiliser, tout le monde le reconnaît (...) C'est très efficace et j'adore cette impression de pixel.* »

Au sujet de Richard PRINCE :

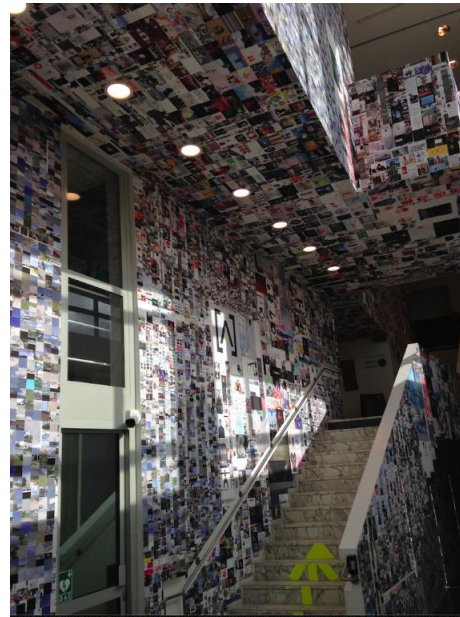
« Dans une certaine mesure, je suis intéressé par ce que nous produisons et ce que nous consommons... Je suis intéressé par ce que certaines de ces images (qui apparaissent parfois dans les sections publicités des magazines) s'imaginent. » [Fictionnaliser le réel, travailler sur la culture de masse et ses stéréotypes, ses icônes – tel est le propos de Richard Prince.](#)

Sur votre carnet de travail, expliquez pour chaque œuvre en quoi les choix techniques sont liés aux intentions des artistes.

D- L'importance du choix du mode de présentation.



Vanessa BEECROFT (1969-), [B61, Still Death! Darfur Still Deaf ?](#) (Toujours Mort! Darfour toujours sourd ?), 2007, [performance](#), Biennale de Venise.



Evan ROTH (1978-), [Since you were born](#) (Depuis que tu es née), 2019, installation, impression d'images sur vinyle.

Au sujet de Vanessa BEECROFT :

Lors de la 52e Biennale de Venise en 2007, Vanessa BEECROFT met en scène *B61, Still Death! Darfur Still Deaf ?*, l'une de ses plus célèbres performances, en réponse au génocide du Darfour. Une trentaine de femmes soudanaises à la peau teinte en noir sont allongées sur une toile blanche au sol : face contre terre, comme des cadavres, empilées les unes sur les autres. Leurs yeux sont fermés et leurs corps sont immobiles, il n'y a ni parole ni son. De la peinture rouge est projetée sur la toile et les corps des femmes.

Au sujet de Evan ROTH :

Evan ROTH présente une vue introspective de ses propres données de navigation sur Internet pour créer une installation dynamique spécifique à un site d'images saturées qui sont à la fois personnelles et universelles. Remplissant entièrement l'espace d'exposition, la cache Internet de ROTH capture quatre mois d'historique de recherche à partir du jour où sa deuxième fille est née le 29 juin 2016. Des visages d'"amis" issus des médias sociaux y côtoient des logos d'entreprises, des fragments de Google maps, des photos de famille et des bannières publicitaires, autant de récits perdus dans les interactions en ligne de ROTH ».

Sur votre carnet de travail, décrivez puis expliquez pour chacune de ces œuvres l'importance du dispositif de présentation.

– **Conclusion :**

Vous avez terminé ce travail.

En appui sur des références artistiques, cette séquence vous a invité à engager une réflexion sur les représentations du corps dans l'art.

Elle vous a permis de comprendre que selon les actions plastiques engagées (performance, couleurs, rapport au réel, l'œuvre véhicule sens et message.

Elle vous a amené à vous interroger sur l'identité ou le portrait en tant que tel et sur ce qu'il peut donner à voir au spectateur.