

HISTOIRE DES ARTS ŒUVRES EN LIEN AVEC MA PRATIQUE

N°5 « Heure de colle »
La création des images

Géralde Receveur-Ellena Arts plastiques

-
- Comment créer des images en utilisant le collage uniquement ?
 - Comment raconter une histoire avec des images ?
 - Travailler la composition.

Jacques Prévert
2

Jacques Prévert, **Le Désert de Retz**, collage sur photographie d'Izis, 50,6 x 34,6 cm, Collection privée Jacques Prévert. © Fatras/Succession Jacques Prévert

Jacques Prévert (1900-1977) est un poète français qui a écrit des scénarios et des dialogues pour le cinéma. Mais c'est aussi un artiste plasticien qui a réalisé de nombreux collages dits « surréalistes »

En 1948, il tombe d'une fenêtre et reste plusieurs jours dans le coma. Pendant sa convalescence il découpe des images mises de côté depuis des années, les assemble et les colle. Il poursuivra cette activité de **collage** jusqu'à sa mort.

“Quand on ne sait pas dessiner, on peut faire des images avec de la colle et des ciseaux.”

Jacques Prévert

Le matériel de prédilection de Prévert, utilisé pour réaliser ses collages, était les oeuvres de ses amis photographes, qu'il associait à des images glanées au fil de ses promenades ou trouvées dans des magazines. Dans ses assemblages, il recrée une nouvelle histoire, des images surprenantes.

Il les rangeait, sans hiérarchie, dans des cartons et des tiroirs : « **Quand quelque chose me plaît, je le découpe et je le mets dans un tiroir. Mais il faut que ça me plaise.** »

SURRÉALISTE : qui n'est pas réel : bizarre, grotesque

SURRÉALISME : courant littéraire et artistique du début du XXe siècle visant à libérer la création de toute contrainte et de toute logique, et pouvant utiliser l'absurde et l'irrationnel.

LE DÉSERT DE RETZ : jardin anglo-chinois du XVIIIe siècle à Chambourcy.

IZIS : de son vrai nom Israël Bidermanas est un **photographe** et photojournaliste français d'origine lituanienne.

Matisse **La tristesse du roi** 1952 papiers découpés et gouache

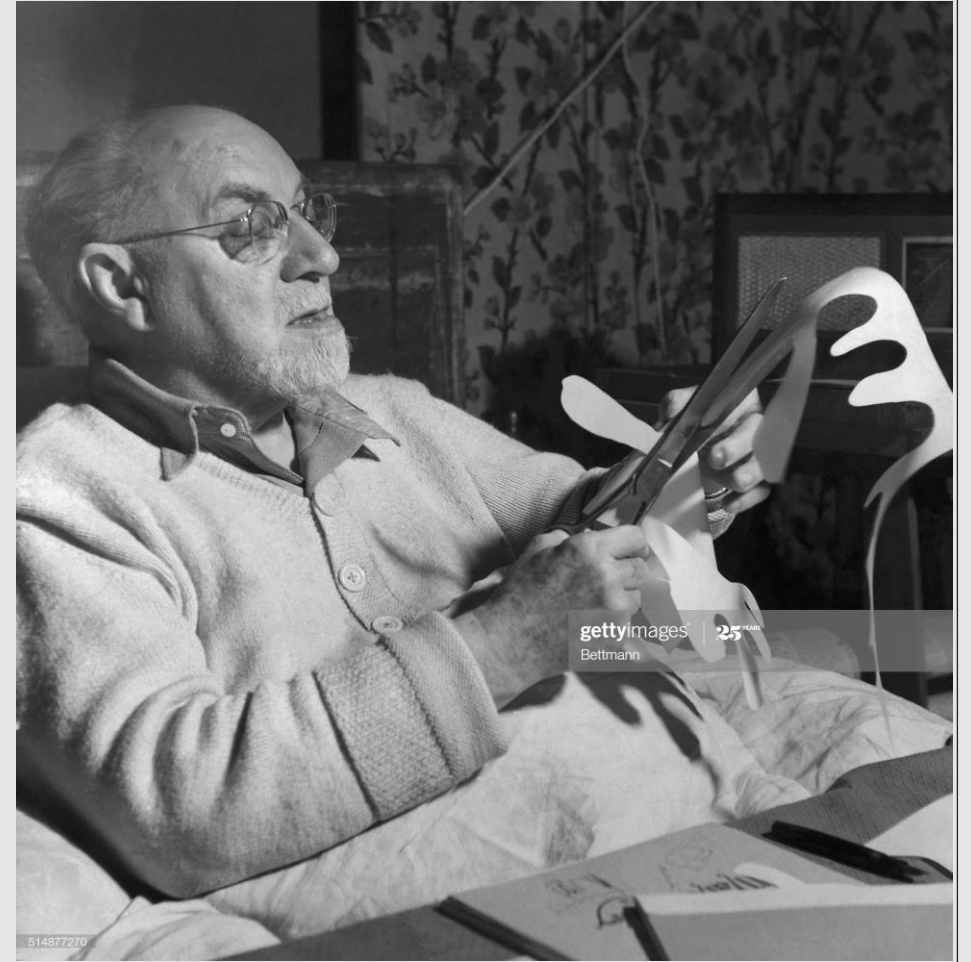
En 1946, Matisse achève la maquette de son «livre-fleur», *Jazz* - composé de vingt planches en couleurs, exécutées en gouaches découpées entre fin juin 1943 et 1944, et de pages d'écriture.

Il utilise uniquement la technique de la gouache découpée « à vif » dans la couleur. Sans passer par le dessin il découpe directement dans les feuilles colorées.

La Tristesse du roi, fait référence à un tableau de Rembrandt, *David jouant de la harpe devant Saül*, le jeune héros jouant pour distraire le roi de sa mélancolie. Dans cet ultime autoportrait, le peintre se représente sous la forme d'une image noire, semblable à sa silhouette assise dans son fauteuil. Tous les thèmes de Matisse sont réunis dans ce collage : nature, éléments décoratifs, travail de la couleur...

Rembrandt, **David jouant de la harpe devant Saül**, XVIIe siècle

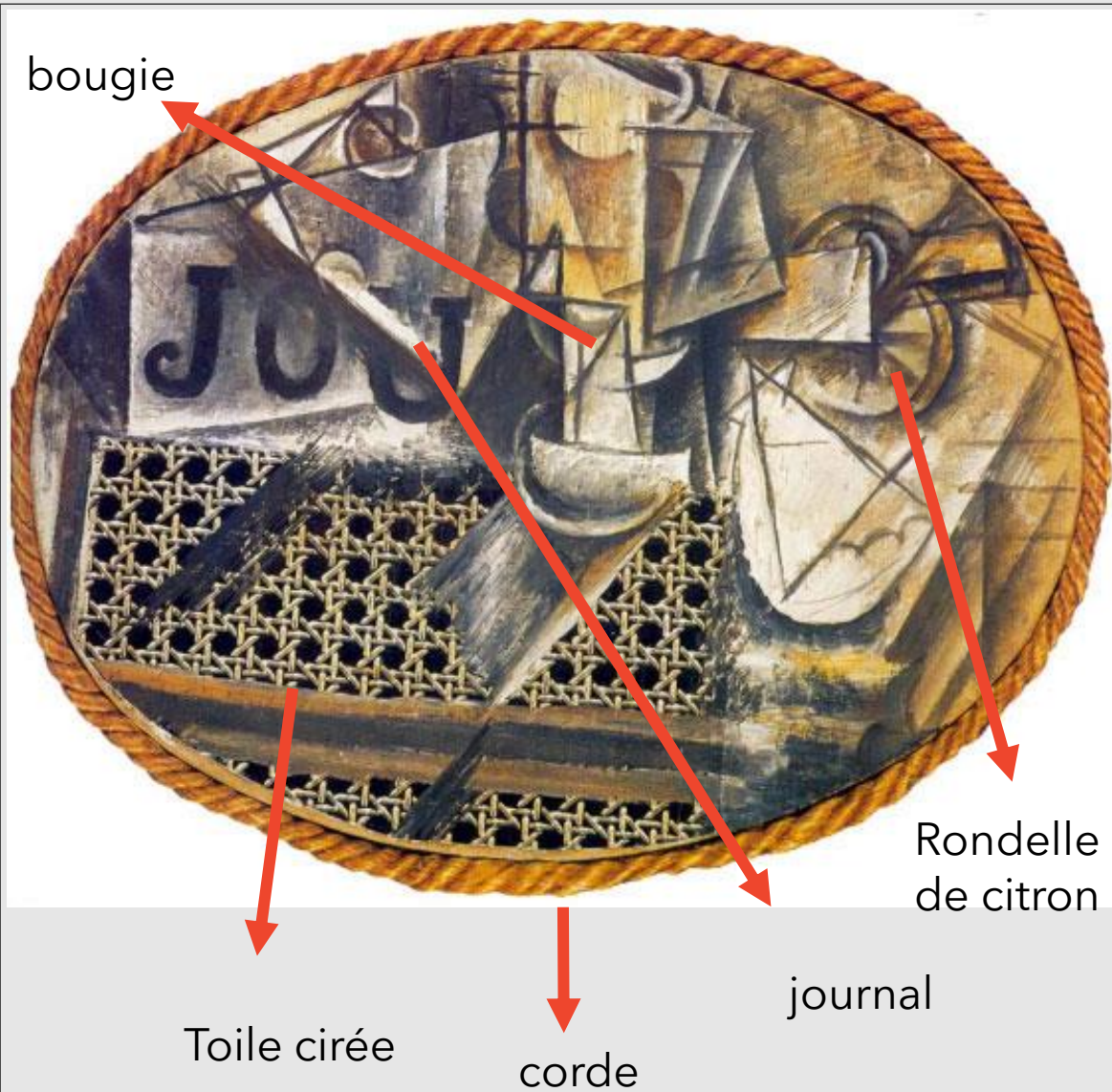
Henri Matisse dans son fauteuil préparant ses découpages

Picasso ***Nature morte à la chaise canée***, 1912
Huile et toile cirée sur toile encadrée de corde, Musée national
Picasso-Paris

Artiste espagnol du XXe siècle.

Collage : technique consistant à assembler et coller sur un support des fragments de matériaux hétérogènes (papiers, objets, etc.).
Le premier collage de l'histoire de la peinture moderne est réalisé par Picasso dans la Nature morte à la chaise canée en mai 1912.

Cette œuvre , réalisée en 1912, est révolutionnaire : il s'agit de la première utilisation de la technique du collage. De forme ovale, l'œuvre est entourée d'une **corde** qui peut faire office de **cadre**. Un morceau de **toile cirée** au motif de cannage y est intégré. Le sujet peut sembler difficile à identifier dans un premier temps. Quelques indices visuels sont reconnaissables : les lettres « **JOU** », le cannage d'une chaise, une **rondelle de citron** en haut à droite et éventuellement une **bougie** ou une **lampe à huile** au milieu de la partie supérieure. Il s'agit d'une **nature morte** pouvant évoquer les tables de bistrot parisiens, sujet souvent présent dans les œuvres de l'époque.

Nature morte : Ce dit d'une œuvre qui représente des objets inanimés (fruits, carafes, verres...) disposés sur une table.

Yves Klein **Le saut dans le vide** 1960 photographie noir et blanc truquée

Artiste français du XXe siècle.

Plusieurs sauts sont réalisés par Yves Klein qui se réceptionne sur un matelas soulevé par un groupe d'assistants, les photographes prennent ensuite des photos de la rue vide, même si un vélo apparaît parfois à droite, et les deux images sont combinées dans un photomontage réalisé en chambre noire.

La photographie est publiée dans le journal « Dimanche », créé par Yves Klein et qui n'a eu qu'un seul le numéro le 27 novembre 1960, sous le titre « Un homme dans l'Espace ! ».

Vocabulaire à recopier ou coller dans le cahier après la fiche pratique N°5

Image : C'est une représentation de quelque chose ou de quelqu'un. On distingue 2 grandes familles d'images : image fixe (dessin, peinture ...), image animée ou mobile (cinéma, vidéo ...).

Collage

Procédé apparu au début du XXe siècle consistant à fixer sur un support des fragments de matériaux, en particulier des papiers découpés, des photographies et des petits objets. L'un des premiers «collages» est une œuvre de Pablo Picasso, "Nature morte à la chaise cannée" de 1912, dans laquelle il colle un morceau de toile cirée imprimée d'un motif de cannage pour figurer le dessus d'une chaise.

Composition : Il s'agit de la position des différents éléments qui sont représentés dans une œuvre. Le choix de cette composition est très important pour la signification de l'œuvre.