Beach Boys, pochoir sur le mur de séparation israélien en Cisjordanie, 2005 par BANKSY

L'ARTISTE ENGAGÉ

s'engager, c'est revendiquer, affirmer ses idées, et inciter les autres à les adopter. C'est ainsi que l'écrivain, le chanteur ou encore le peintre, peut dans un contexte historique précis décider de mettre son art au service d'une cause. Par exemple : guerres de religion, guerres mondiales, périodes de misère sociale…

Ce sont aussi des actes ou attitudes de l'intellectuel ou de l'artiste, qui prenant conscience de son appartenance à la société et au monde de son temps, renonce à une position de simple spectateur et met sa pensée ou son art au service d'une cause.

L'artiste engagé vise à : révéler la réalité, témoigner, dénoncer/ transmettre un message d'espoir /convaincre les hommes d'adhérer à une cause, défendre des valeurs / faire agir le spectateur / mettre en garde contre l'oubli, rendre hommage.

Pour atteindre ces objectifs, il doit : toucher la sensibilité du spectateur : l'émouvoir, l'indigner / toucher l'esprit du regardeur : le faire réfléchir, l'amener à une prise de conscience.

Conception, production, diffusion, à l'ère du numérique

I. Comment l'artiste engagé peut-il porter sa cause grâce à son œuvre ?

II. Comment capter et diffuser une production filmique sous format numérique ?

« L'artiste au même titre que le penseur s'engage et se devient dans son œuvre. »

Le mythe de Sisyphe (1942) d'Albert Camus

« UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS » CONFUCIUS

PROJET 3ÈMES : « MINI FILM POUR GRANDE CAUSE »

Demande :

En suivant les étapes de travail données, vous réaliserez une création filmique présentant et défendant une cause de votre choix.

Chaque personne du groupe devra participer à l'avancement du projet qui sera enregistré par vos soins. (téléphone portable/tablettes)

Cette création filmée peut prendre des formes variées comme : mise en scène théâtrale, performance artistique, jumelage texte/image, création visuelle et sonore etc....

La vidéo devra durer entre 2 et 10 minutes maximum

Déroulé :

1/ Choisir individuellement une œuvre de référence et compléter la fiche distribuée (travail en salle info)
2/ Définir les groupes (5 personnes maximum par groupe).
3/ Lister les causes qui vous tiennent à cœur. Définir la démarche et le rendu souhaité.
4/ Commencer le projet en donnant à chacun un rôle bien défini (écriture du scénario, choix des enregistrements sonores, créations plastiques, mise en scène, choix des lieux, captation visuelle etc...)
5/ Prise de vues / montage
6/ Diffusion

Notions abordées

- L'artiste engagé
- L'œuvre et son message
- La démarche artistique (du projet à l'œuvre, de l'œuvre au spectateur)
- La création numérique et sa diffusion.
- Temporalité de l'œuvre : séquence, durée, rythme, découper, monter...
- L'art vidéo

Vocabulaire

Filmer, photographier, numériser, performer, collaborer, produire, créer, diffuser, présenter/montrer.

Outils, techniques et supports libres + APN / tablettes ou téléphone portable pour la captation.

Temps de réalisation : 8 séances

- **1 séance d'échange autour du sujet + constitution des groupes**
- **1 séance de recherche en salle Info pour comprendre le terme d'engagement et d'œuvre engagée (visualisation des œuvres de références).**
- **2 séances de mise au point des projets. Réflexion collective, écriture des scenarii (choix des plans, des vues, des séquences, des enregistrements sonores....)**
- **2 séances de créations et de captation.**
- **1 séance de montage.**
- **1 séance de projection et de verbalisation autour des projets.**

Compétence observée : : Être capable d'exploiter les outils numériques dans une création artistique collective			
Explorer l'ensemble des champs de la pratique plastique et leur hybridations, notamment avec les pratiques numériques.	J'ai créé un film exploitant diverses pratiques artistiques dans une démarche engagée.(lisibilité et compréhension du message porté)	/10	**Observations :**
Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoire	J'ai travaillé en groupe en étant à la fois acteur du projet et à l'écoute des avis de mes camarades.	/6	
Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique	Je me suis questionné-e sur mon propre travail et je sais l'expliquer au regard des références vues en classe.	/4	
NOM Prénom classe :		/20	

Au dos de cette feuille : j'explique en quelques mots nos intentions de travail et le déroulé de notre projet:
(expliquer le choix de la thématique et les choix artistiques)

APPORTS CULTURELS : LES ŒUVRES ENGAGÉES

STREET ART

« **CoeXist** » œuvre de l'artiste **Combo.**

Dans plusieurs rues de Paris, l'artiste affiche sa volonté de combattre les stéréotypes.

Ici, il prône la cohabitation des religions.

À 28 ans, Combo se définit comme un artiste "engagé", à l'image du "street art".

« L'engagement, c'est l'essence même de cet art, puisqu'on s'expose dans les lieux publics. On prend alors la parole, mais également le pouvoir en quelque sorte. Je dis souvent qu'on réalise un putsch à l'échelle d'un muret. »

STREET ART

« Urbanization Is Killing Us »

dénonçant la déforestation.

Blu et sa vision de l'évolution
Artiste italien, actif depuis 1999, c'est dix ans après que l'artiste devient véritablement célèbre sur internet grâce à MUTO, une vidéo d'animation en stop motion où ses graffitis prennent vie. Un clip qui lui vaudra de remporter le Grand Prix de la compétition labo du festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand en 2009

Sculpture

***Supermarket Lady** de l'artiste **Duane Hanson,** 1969*

Caricature de la société de consommation américaine des années 60.
Cette sculpture hyperréaliste, illustre parfaitement son temps et la société américaine des années 1960 : la révolution de la consommation de masse : le caddie remplace le panier, les produits sont fabriqués industriellement, l'embonpoint du modèle montre l'opulence de cette société de consommation.

Sculpture

Patricia Piccinini

***The Long Awaited*, 2008, 152 x 80 x 92 cm**

En Australie, d'où vient l'artiste, la faune a connu une évolution endémique, donnant lieu à l'apparition d'espèces inexistantes ailleurs dans le monde. Combien de temps survivront-elles si leur environnement est menacé? Tel un commando de sauvetage, Piccinini conçoit de nouvelles espèces dont la mission consistera à protéger les animaux en voie d'extinction. Ce geste salvateur nous rappelle à quel point la vie échappe de plus en plus aux contraintes de la nature grâce aux implants, à la fécondation IN VITRO, au clonage, à la biotechnologie, aux mutations… en somme, grâce au bricolage génétique.

Installation

Christian Boltanski est un artiste français, né à Paris en 1944, à la fin de la seconde guerre mondiale. Issu d'une famille juive, ses œuvres lui permettent de retourner sur les traces et les traumatismes de la guerre.

Son engagement artistique consiste à réanimer les mémoires collectives, en choisissant des thèmes noirs qui lui sont chers comme la mort ou l'oubli. Ici, il dénonce les horreurs de la Shoah.

« Personne », 2010 Installation au grand Palais. Paris

Photographie-journalistique

Stéphanie Sinclair, photojournaliste,
2015 : série de clichés pour s'imposer en détractrice d'un fléau bien trop répandu dans encore cinquante pays du monde : le mariage forcé des petites filles.

La journaliste Stéphanie Sinclair ne s'est pas contentée de prendre des photos. Pour lutter contre ces pratiques pédophiles et barbares, elle s'est investie dans l'association Too young to wed, qui se bat contre le mariage forcé d'enfants souvent victimes également de mutilations sexuelles.

Performance

À la fois féministe et audacieuse, l'artiste contemporaine française **ORLAN** a choisi de lutter contre la tyrannie de la beauté. Elle questionne la place rétrograde dans laquelle la société enferme les femmes et propose une redéfinition du Beau.

« Elle pratique aussi bien la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo que les installations, les performances, les biotechnologies et l'art corporel pour s'exprimer.

ORLAN mène depuis les années 1960 un ***combat contre la violence faite aux corps des femmes.*** *Elle lutte notamment contre les stéréotypes dans lesquels la société les confine. Ses œuvres lui permettent de dénoncer les pressions sociales exercées sur celles que l'on accable constamment, surtout sur leur apparence. » Kazoart*

1976, le baiser de l'artiste, performance

Self Hybridation, 2005.

Peinture

Les toiles dénonçant la guerre ne sont pas si nombreuses que ce que l'on pense.

La plus connue reste Guernica de Picasso en 1937. Il disait d'ailleurs : "Non, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre offensif et défensif contre l'ennemi."

D'autres artistes avant lui se sont fait les dénonciateurs des ravages et des horreurs de la guerre, à l'image de cette œuvre de **Rubens** :

1637, **<u>« les horreurs de la guerre »,</u>** huile sur toile de 206X345 cm ; gallerie Palatin à Florence.
(guerre de 30 ans, allégorie représentant Vénus, retenant le Dieu Mars.)

Caricature

Plantu, *la liberté sera toujours la plus forte.*

Dessin publié à la une du journal Le Monde le 9 janvier 2015 suite aux attentats perpétré contre la rédaction du journal hebdomadaire *Charlie Hebdo*

Inspiré de l'œuvre de **Georges Delacroix** *La Liberté guidant le peuple sur les barricades.* 1830.

Photographie

Artiste militante et politiquement très engagée, Modotti ne cessera de dénoncer la vie difficile des hommes et femmes mexicain-e-

MODOTTI , **Main d'ouvrier, 1927**

Court-métrage

https://www.dailymotion.com/video/x6kah0

<u>Attention, les images de ce film peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles.</u>

M. Scorsese: The Big Shave, 1967, dénonciation de la guerre du Vietnam. Film de 5 minutes.

« Consciement, ce film était un cri de colère contre la guerre du Vietnam. »

« Qu'est-ce que l'art vidéo? On considère souvent que la vidéo est fille du cinéma et de la télévision. C'est avant tout un outil et un matériau dans les mains des artistes, qu'ils soient plasticiens, musiciens, chorégraphes ou cinéastes. » ***Le récit.fr***

Que la vidéo soit support de diffusion, exaltation de la réalité, instrument de création, matériau de la production, son utilisation est multiple dans les mains des artistes.

Pour comprendre son évolution au sein de l'art, voici un document instructif : **ICI**

https://www.youtube.com/watch?v=3SB-dkZd_Sg

Bill BIOLA, un génie de l'art vidéo

Artiste américain, vidéaste, né à New York le 25 janvier 1951. Il est sans conteste le plus célèbre représentant de l'art vidéo, depuis 1975 à aujourd'hui, mêlant tableaux en mouvement et installations monumentales occupant tout un un espace en intérieur ou en extérieur

Quelques œuvres importantes :

THE PASSING (1991) THE GREETING (1995) THE CROSSING (1996) FIVE ANGELS FOR THE MILLENIUM (2001) OBSERVANCE (2002)

https://www.youtube.com/watch?v=TIU0Sx6ijhE

Joseph Beuys : I like America and America likes Me

performance que Joseph Beuys a réalisée à la galerie René Block à New York en 1974.

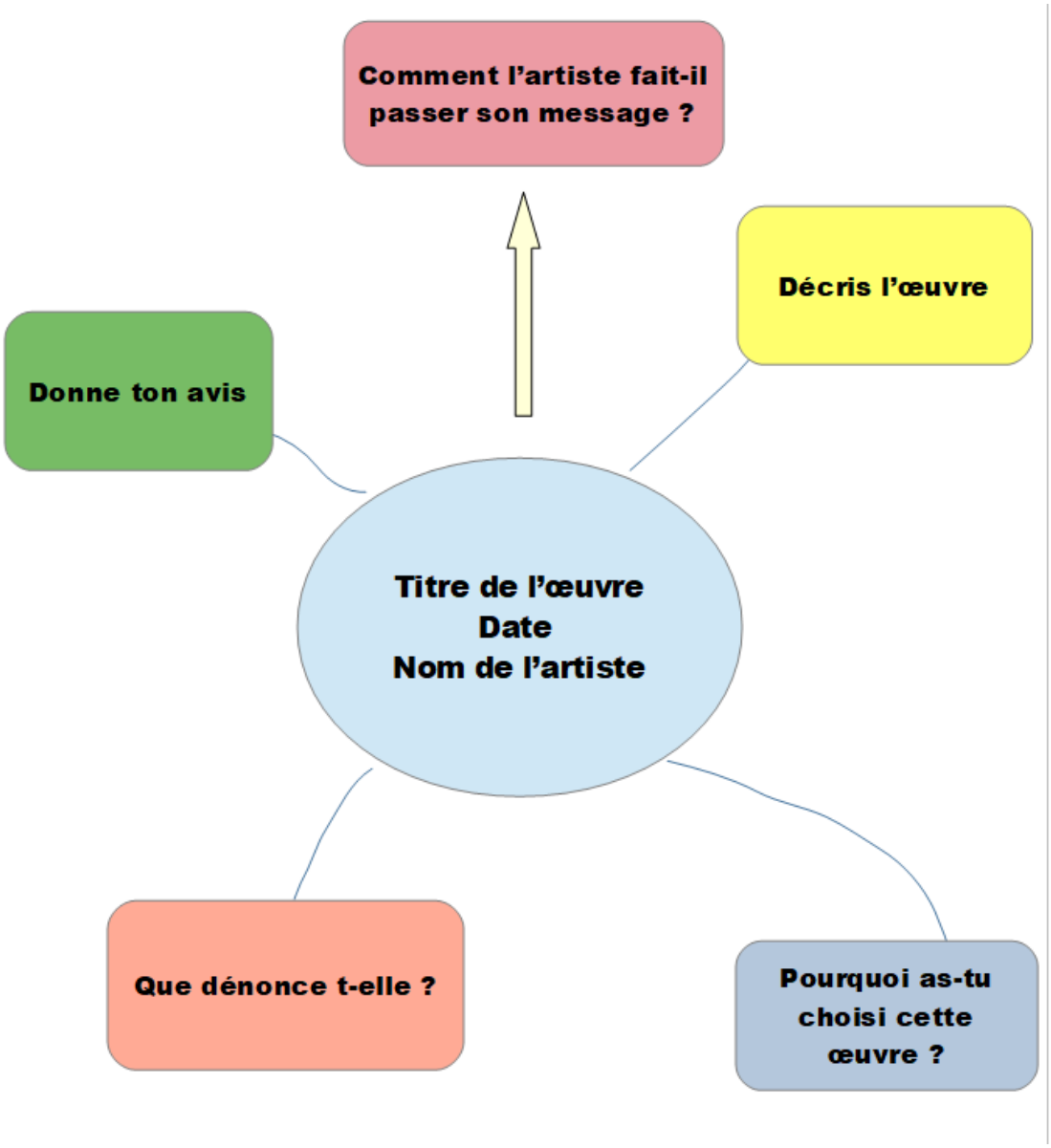
A travers cette action, souligne le fossé existant entre la nature et les villes modernes ; par le biais de l'animal, il évoque aussi les Amérindiens décimés dont il commémore le massacre lors de la conquête du pays. Le coyote cristallise ainsi les haines, et est considéré comme un messager. Pour d'autres, Beuys engage ici une action chamanique. Il représente l'esprit de l'homme blanc et le coyote celui de l'Indien. Le coyote est un animal intelligent, vénéré jadis par les Indiens d'Amérique et qui fut persécuté, exterminé par les Blancs. Ainsi, Beuys essaie de réconcilier l'esprit des Blancs et l'esprit des Indiens d'Amérique. Il parle même de réconciliation karmique du continent nord-américain.

Ici la trace de l'œuvre est le film. Lors des performances, la photo et/ou la vidéo sont les seuls moyens de figer l'œuvre dans le temps, elle en est l'outil de diffusion.

FICHE ÉLÈVE EXPLICATION D'ŒUVRE

Choisir deux ou trois œuvres de la liste (dans des domaines distincts : performances, peinture ou autre) et compléter la fiche.

Liste des œuvres :



• **« CoeXist »** œuvre de l'artiste **Combo.** • « Urbanization Is Killing Us »_de BLU • ***« Supermarket Lady »*** *de l'artiste* Duane Hanson • Patricia Piccinini « **The Long Awaited »** • Christian Boltanski, **« Personne »**	• **ORLAN, « Self Hybridation »** • Stéphanie Sinclair, **série de clichés.** • Rubens, **« les horreurs de la guerre »** • Plantu, **« la liberté sera toujours la plus forte ».** • *Tina Modotti*, **main d'ouvrier.** • Martin Scorsese, **The Big Shave**