

La popularisation de l'œuvre d'art : diffusion et vulgarisation

De l'objet à l'image et de l'image à l'icône : comment et pourquoi une œuvre devient-elle populaire ? L'exemple du stryge

Par Anne Amsallem, professeur de philosophie et d'histoire des arts au lycée Marguerite de Valois à Angoulême et référente DAAC pour le FRAC Poitou-Charentes

Prolongements pédagogiques autour de la diffusion de l'image du stryge

- Les créatures imaginaires dans le bestiaire de l'art sacré
  - Le bestiaire aux sources du populaire
  - Gargouilles, chimères et Stryge : Comment les contes et récits populaires de créatures imaginaires ont nourri le bestiaire de l'architecture religieuse ?
  - Un bestiaire fantastique en écho à la monstruosité de Quasimodo
  - Le mythe romantique du moyen-âge
- Le dialogue entre les arts majeurs et les arts populaires
  - La peinture : Les monstres de Notre dame, Marc Chagall, 1953
  - Le cinéma et le cinéma d'animation
  - La comédie musicale
  - Le street-art
- La diffusion de l'image du stryge dans les artefacts de la société marchande
  - La Reproduction d'œuvres d'art à l'ère de la consommation de masse
  - La marchandisation des biens culturels, le règne du kitch ?
  - Un nouveau medium : le numérique et la vidéo: l'exemple d'Assassin's creed

1er axe: Les créatures imaginaires dans le bestiaire de l'art sacré

• Le bestiaire aux sources du populaire

Primaire

- **Les arts de l'espace**

La place des monstres et gargouilles dans l'architecture gothique. Le bestiaire imaginaire

La galerie des chimères : esthétique du grotesque

Le registre du monstrueux en marge de l'architecture gothique

Collège

Thématique « Arts, créations, cultures »

- *L'œuvre d'art et la genèse des cultures* : leurs expressions symboliques et artistiques, les lieux de réunions, les modes de représentation (symboliques ou mythiques), les formes de sociabilité, les manifestations ludiques (jeux de société) ou festives (commémorations, carnavals, cortèges, fêtes et célébrations civiles, religieuses, militaires), etc.
- *L'œuvre d'art, les créations, les traditions* : (populaires, régionales) qui nourrissent l'inspiration artistique (contes, légendes, récits et sagas, mythes dionysiaques, héroïques, épiques, etc.).

Lycée

Programme de spécialité en terminale « Questions et enjeux esthétiques » : L'art et le sacré

Loups sur une enluminure du Bestiaire d'Aberdeen

Physiologus, Panthère- Angleterre, 3e quart du XIIIe siècle
Paris, BnF, département des Manuscrits, Latin 3630, fol.
76 © Bibliothèque nationale de France

Recueil de traités de philosophie morale et politique, incluant un Isopet
Frontispice des fables- Paris, 1372
Besançon, Bibliothèque municipale, ms. 434, fol.
371v.

Physiologus
Jacob bénissant les animaux, Hautvillers, près de Reims,
vers 830 © Burgerbibliothek, Berne

Le tétramorphe, symbole des Evangélistes

"Devant le trône, on dirait une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu du trône et autour de lui, se tiennent quatre Vivants, constellés d'yeux par-devant et par-derrrière. Le premier Vivant est comme un lion ; le deuxième Vivant est comme un jeune taureau ; le troisième Vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième Vivant est comme un aigle en plein vol. Les quatre Vivants, portant chacun six ailes, sont constellés d'yeux tout autour et en dedans."

Saint Jean, dans l'*Apocalypse* (IV, 6-8)

Le tétramorphe

Troyes, Médiathèque de l'Agglomération, ms. 2273, fol. 43v.

© Médiathèque de l'Agglomération, Troyes

Gargouilles, chimères et Stryge : Comment les contes et récits populaires de créatures imaginaires ont-ils nourri le bestiaire de l'architecture religieuse ?

Collège

Thématique «Arts, mythes et religions »

L'œuvre d'art et le sacré : les sources religieuses de l'inspiration artistique (personnages, thèmes et motifs, formes conventionnelles, objets rituels). Les éléments conventionnels de l'architecture religieuse : place des saints, place des monstres, à la marge

Le sentiment religieux et sa transmission : le rôle pédagogique des sculptures, bas-reliefs et peintures, à destination d'un peuple illettré. Les chimères comme nécessaires à l'imaginaire d'un dualisme entre le bien et le mal. La laideur marquant les esprits pour faire passer des idées de bonté et de rédemption

Lycée

Thématique « Arts, réalités, imaginaires »

L'art et le réel : citation, observation, mimétisme, représentation, stylisation L'art et l'imaginaire : inventions artistiques (transpositions et récits de rêves, créatures, personnages et motifs fictifs, univers légendaires, fantastique, fabuleux)

Gargouille

Cathédrale Notre-Dame
Source: Médiathèque de l'architecture et du patrimoine

Chimère

Cathédrale Notre-Dame - Galerie de la façade ouest,
chimère –
Source: Médiathèque de l'architecture et du patrimoine

Chimère sur un plat à figures rouges apulien, vers 350-340 av J.C.,
Musée du Louvre

*« Il existe des oiseaux voraces, à la tête énorme,
aux yeux fixes, au bec aiguisé pour la rapine :
leurs plumes sont blanches et leurs serres
crochues. On dit qu'ils déchirent les entrailles
de ceux qui ne se sont encore nourris que de lait
et qu'ils aiment à s'enivrer de leur sang. On les
nomme stryges à cause du cri sinistre dont ils
épouvantent la nuit. »*

Ovide, livre IV des Fastes.

BD : le *Chant des Stryges* (Corbeyran et Guérineau)

Les chimères dans l'histoire de l'art et les Hybridations contemporaines

Travail pédagogique

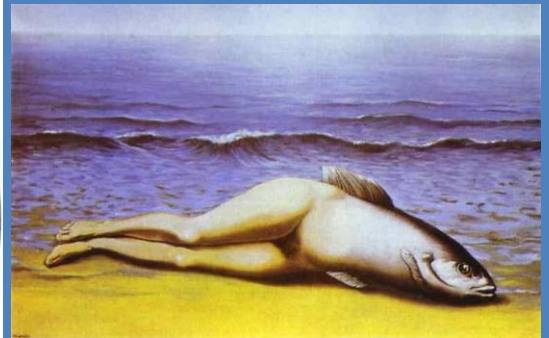
- Les monstres et chimères de l'antiquité grecque
- Les sculptures animalières dans les arts de la construction
- Mise en perspective pratique : Modeler un animal gargouille avec de la terre (argile) Créer un animal fantastique, hybride, par le dessin , par le collage...
- Faire une visite avec un carnet de croquis, un appareil photos. Observer, décrire, écrire, comparer les images
- Les chimères dans l'histoire des arts

Jérôme Bosch, Le jardin des délices, détail, entre 1494 et 1505, huile sur bois, 220x386 cm, Musée du Prado

Gustave Moreau, La chimère, 1879, 23 x 23 cm.

René Magritte, L'invention collective, huile sur toile, 1935, 73x 116 cm

Les hybridations contemporaines

Joan Fontcuberta, Le grand gardien du Bien Total, Fauna, 1985-1989

Joan Fontcuberta réalise des montages à la facture scientifique pour questionner notre rapport aux images. En documentant sous forme d'enquêtes journalistiques et en apportant des preuves matérielles à l'existence de ses chimères il se joue de l'illusion qui consiste à croire que que la réalité s'apparente à la vérité

Thomas Grünfeld réalise des chimères à partir d'animaux empaillés inspirés de contes populaires bavarois. A l'heure du clonage et des manipulations génétiques, ces nouvelles chimères nous alertent des dangers inconnus qui nous guettent, à trop vouloir manipuler et orienter à notre guise la réalité...

Thomas Grünfeld, Misfit (vache/autruche), 2000

Joan Fontcuberta, Fauna, Rencontres photographiques d'Arles, 2012, « Centaurus Neandertalensis », « Alopex Stultus » et « Solenoglypha Polipodida »

Thomas Grünfeld, Misfit (cochon/oiseau) 2000

• Un bestiaire fantastique en écho à la monstruosité de Quasimodo

- Comparer la description que Victor Hugo fait de Quasimodo dans son roman avec celle qu'il fait des gargouilles et des chimères.
- Questionner la question du monstrueux en Philosophie

Photogramme du film de Jean Delannoy, Notre Dame de Paris, 1956

Notre Dame de Paris
Quasimodo - Victor Hugo Eau
Forte Flameng XIXe

« (...) un de ces monstres de pierre par la gueule desquels se dégorgent depuis six cents ans les longues gouttières de la cathédrale. ». Livre VIII, chapitre 6

« Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisaient remuer à l'œil ; il y avait des guivres qui avaient l'air de rire, des gargouilles qu'on voyait entendre japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée » (Livre X chapitre 4)

« Quasimodo, borgne, bossu, cagneux, n'était guère qu'un « à peu près ». (Livre 4, chapitre II)

« Nous n'essaierons pas de donner au lecteur une idée de ce nez tétraèdre, de cette bouche en fer à cheval, de ce petit œil gauche obstrué d'un sourcil roux en broussailles tandis que l'œil droit disparaissait entièrement sous une énorme verrue, de ces dents désordonnées, ébréchées ça et là comme les créneaux d'une forteresse, de cette lèvre calleuse sur laquelle une de ces dents empiétait comme la défense d'un éléphant, de ce menton fourchu, et surtout de la physionomie répandue sur tout cela, de ce mélange de malice, d'étonnement et de tristesse. » (Livre 1, chapitre V)

•Le mythe romantique du moyen-âge

Collège

Thématique Arts, ruptures, continuités

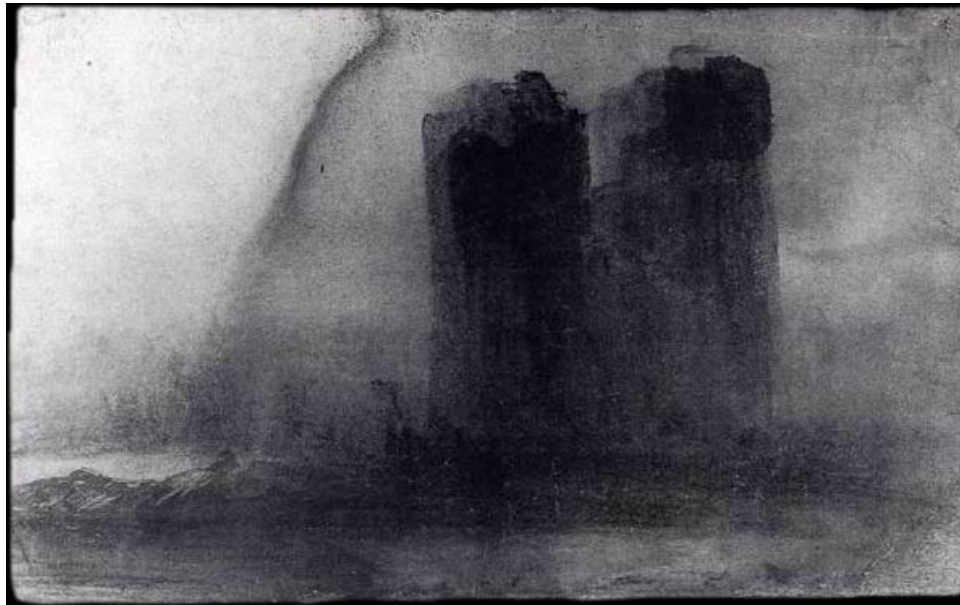
L'œuvre d'art et la tradition : [...] continuités (emprunts, échos, citations), renaissances (l'influence d'une époque, d'un mouvement d'une période à l'autre, historicisme, etc.).

Lycée

Thématique « Arts, réalités, imaginaires »

L'art et le réel : citation, observation, mimétisme, représentation, stylisation L'art et l'imaginaire : inventions artistiques (transpositions et récits de rêves, créatures, personnages et motifs fictifs, univers légendaires, fantastique, fabuleux)

Programme de spécialité en terminale « Questions et enjeux esthétiques » : L'art et le sacré

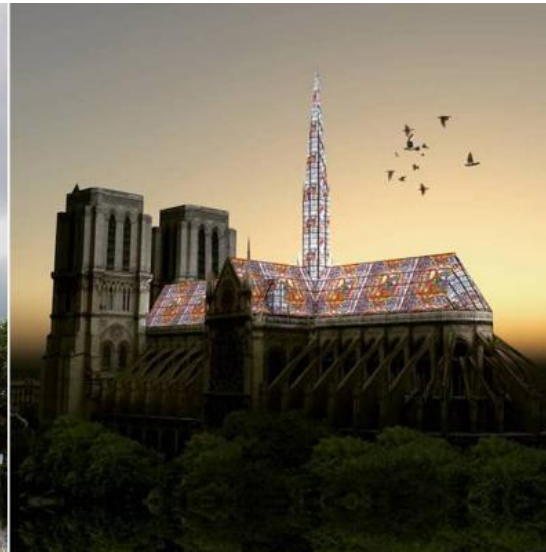

"Vision de Notre-Dame », Victor Hugo (1802-1885), dessinateur.
Encre brune et lavis (142 x 234 mm), Collection particulière, BNF

Pistes pédagogiques possibles

- Pourquoi restaurer un bâtiment ? Doit-on le restaurer à l'identique ou bien y ajouter les signes du contemporain ? Peut-on restaurer « trop bien » ?
  - Réfléchir à une reconstruction possible de l'édifice incendié de Notre-Dame ? Qui participe à la reconstruction des cathédrales ? Comparer les différents projets, les analyser et proposer une création originale.
  - Pourquoi vouloir garder parfois intacts des édifices en ruine comme témoignage du passé (des guerres, des envahisseurs, des catastrophes climatiques) ?
  - Qu'est-ce que les ruines modernes ? Friches industrielles réhabilités, chantiers abandonnés, espaces désertés par l'urbanisme
-
- **Programme de l'option facultative : mémoire et représentations du travail**
Les associations de métiers, le compagnonnage
Travailler sur les bâtisseurs de cathédrale au moyen âge, avec les différents corps de métier, et mesurer le travail de rénovation mené par les artistes au XIXe siècle, au XXe siècle et bientôt au XXIème siècle.

Le célèbre architecte **Norman Foster** a imaginé un toit en verre afin de baigner de lumière l'intérieur de la cathédrale. La flèche, de forme pyramidale et translucide, est faite en **cristal et acier inoxydable**. Tout autour, une plateforme permet d'y accueillir des visiteurs.

L'architecte **Alexandre Fantozzi**, du cabinet AJ6 Studio, basé à São Paulo, a choisi d'utiliser la technique du vitrail pour reconstruire le toit de Notre-Dame.

2ème axe: Le dialogue entre les arts majeurs et les arts populaires

Primaire

- **Les arts du langage** : Notre Dame de Paris de Victor Hugo, moteur de la reconstruction architecturale de la cathédrale par la prise de conscience de l'importance de sauvegarder le patrimoine.
Réfléchir à la manière dont un texte peut faire surgir des images et transformer le réel.
- **Les arts du visuel** : la sculpture, la photographie, le cinéma, la peinture

Collège

- **Thématique « Arts, créations, cultures »**
L'œuvre d'art et ses formes populaires (improvisation, bricolage, détournement, parodies, savoir-faire, etc.) *et savantes* (programmation, codification, symboles, etc.).
- **Thématique « Arts, ruptures et continuités »**
L'œuvre d'art et la tradition : ruptures (avant-gardes), continuités (emprunts, échos, citations), renaissances (l'influence d'une époque, d'un mouvement d'une période à l'autre, historicisme, etc.). La réécriture de thèmes et de motifs (poncifs, clichés, lieux communs, stéréotypes, etc.) ; hommages (citations, etc.), reprises (*remake*, adaptation, plagiat, etc.), parodies (pastiche, caricature, etc.).
L'œuvre d'art et la tradition, continuité, écho et citation : les différentes reprises et déclinaisons du stryge Que reste-t-il du stryge dans ses différentes déclinaisons ? Que reste-t-il du roman d'Hugo ?

La peinture: Marc Chagall, Les monstres de Notre dame, 1954

Le cinéma: Notre dame de Paris, Delannoy, 1956

Le Cinéma d'animation : Le bossu de Notre Dame, Disney, 1996

La Comédie musicale: « Notre Dame de Paris » de Luc Plamondon et Richard Cocciante, 1997

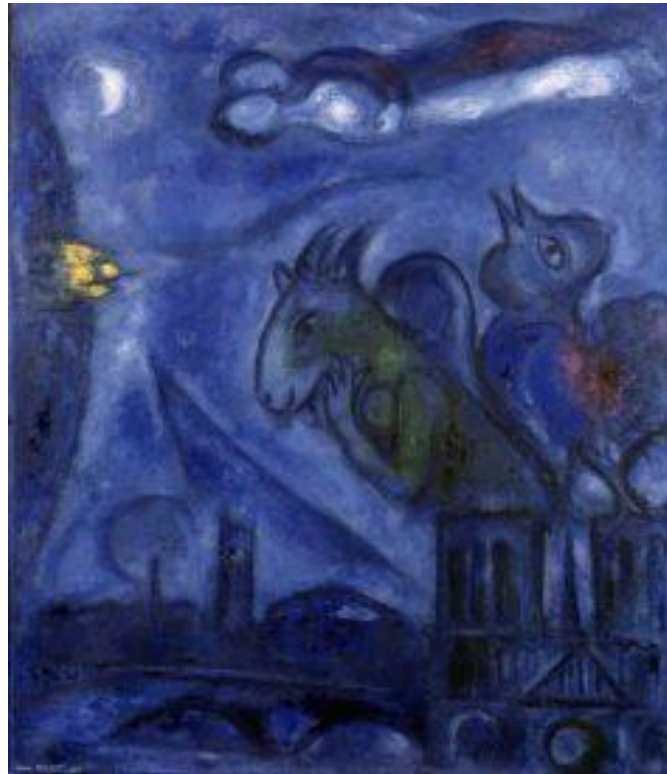
Le Street art : Ender, Stryge assis méditant

La peinture : Les monstres de Notre dame, Marc Chagall, 1953

Lycée

Programme de spécialité en terminale « Art, ville, politique et société » : Les années 50

Programme de spécialité en terminale « Questions et enjeux esthétiques » : L'art et le sacré

Marc Chagall (1887-1985), Les monstres de Notre dame, 1954
(Mourlot, 101)

Planche issue de la revue "Derrière le miroir"

Lithographie en couleurs signée

Edition à 2000 exemplaires

Maeght Editeur, Paris 37,5 x 28 cm

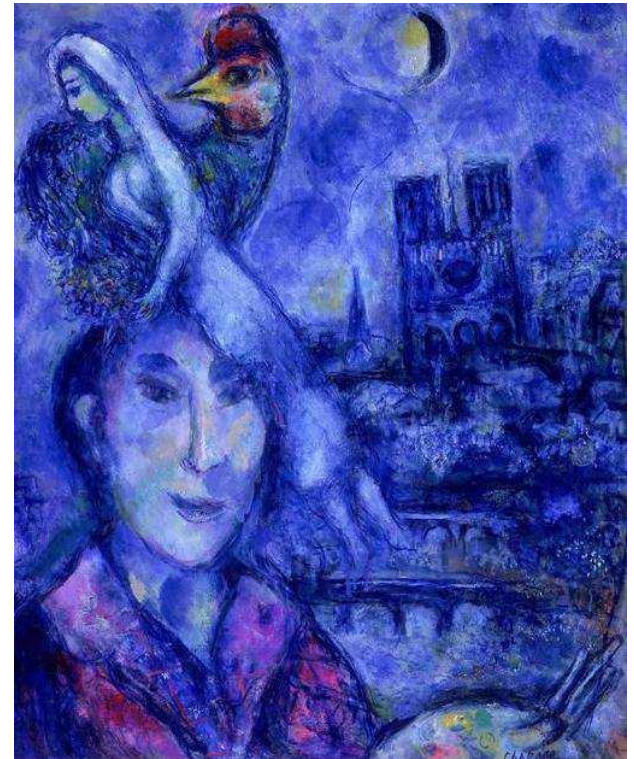
Le bestiaire

Marc Chagall, La danse, huile sur toile,
238x176 cm, 1950

Marc Chagall, Le coq et les deux
amants, huile sur toile, 1947

Marc Chagall, Notre Dame

La Lettre d'amour de Chagall à Paris

J'ai quitté ma terre natale en 1910. A cette époque, j'ai décidé que j'avais besoin de Paris.

J'y suis allé car je cherchais sa lumière, sa liberté, sa culture et l'opportunité d'y perfectionner mon art. Paris a illuminé mon monde de ténèbres comme le soleil lui-même l'aurait fait.

J'ai passé mes jours à vagabonder Place de la Concorde ou près des jardins du Luxembourg. J'ai contemplé Danton et Watteau, j'ai arraché quelques feuilles.

Oh, si seulement je pouvais parvenir, chevauchant l'une des gargouilles de Notre-Dame comme s'il s'agissait d'un cheval, à tracer un chemin à travers cieux à la force de mes bras et mes jambes.

Te voilà, Paris. Tu es mon second Vitebsk.

Marc Chagall

L'influence des louboks et de l'art populaire russe dans la peinture de Chagall

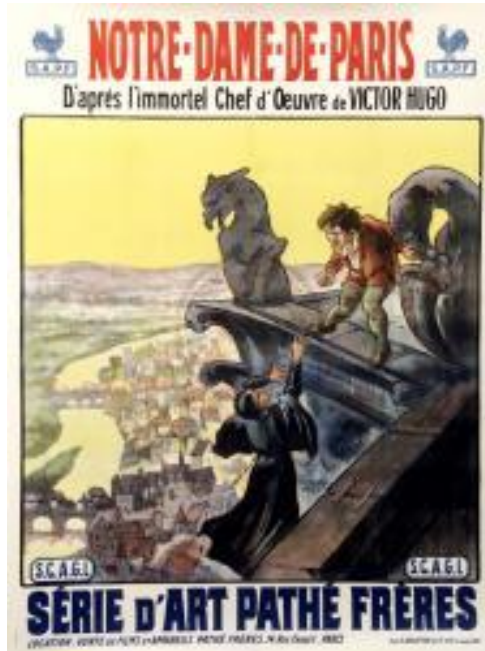
Babayaga

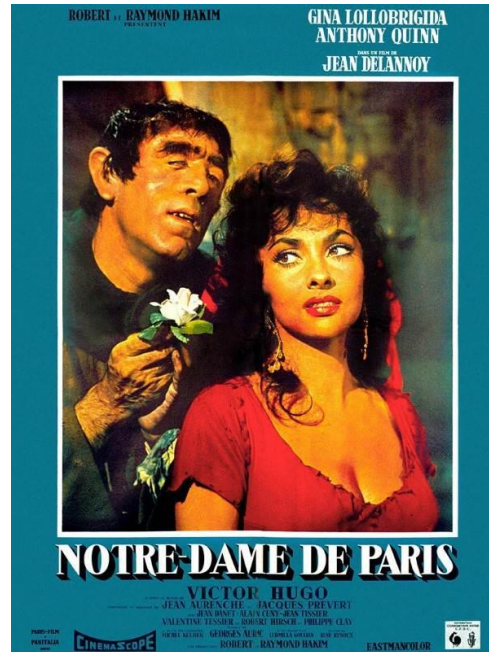
Les souris enterrant le chat, vers 1750

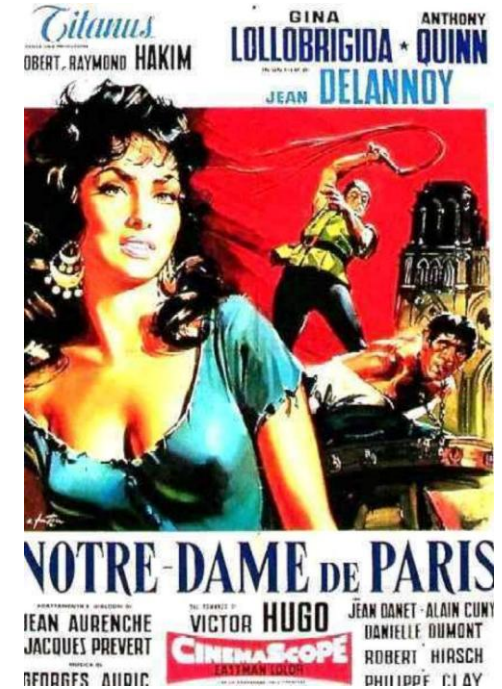
Le cinéma

Film de Capellani, 1911

Film de Delannoy, 1956

Film de Delannoy, 1956

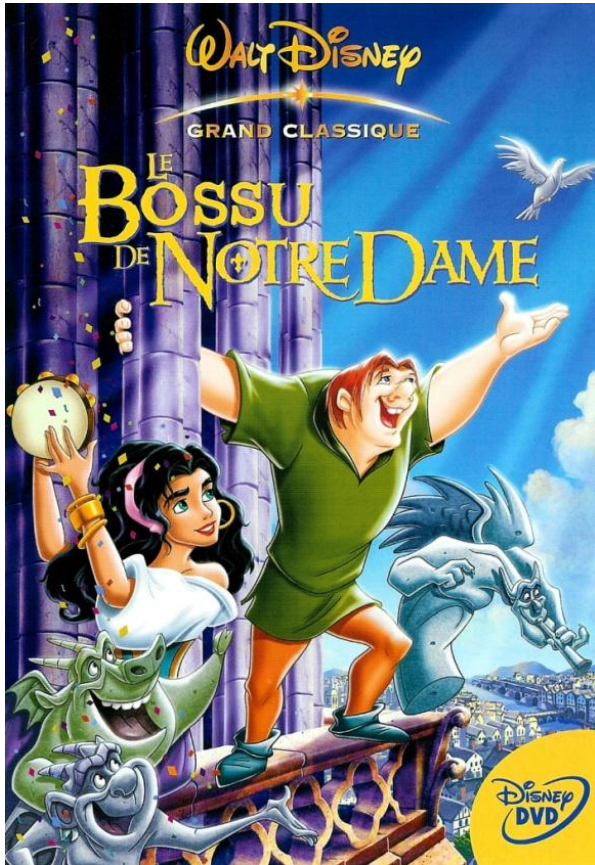

Photogrammes du film de Jean Delannoy, Notre Dame de Paris, 1956

Le Cinéma d'animation

Le bossu de Notre Dame, Disney, 1996

Peut-on parler de pillage culturel ?

Des chimères animées et parlantes

" ... Les autres statues, celles des monstres et des démons, n'avaient pas de haine pour lui Quasimodo. Il leur ressemblait trop pour cela. Elles raillaient bien plutôt les autres hommes. Les saints étaient ses amis, et le bénissaient ; les monstres étaient ses amis, et le gardaient..."

Notre Dame de Paris, livre IV, chapitre III.

Un dénouement tragique sous l'œil des gargouilles

Pistes pédagogiques

- La question de la fatalité et la question de la liberté
- Les chœurs latins qui rythment le film (chœurs dans la tragédie grecque)
- L'actualité du bossu de notre dame : un plaidoyer pour tous les exclus de la société (qui sont les exclus aujourd'hui ?)
- La question de la maltraitance
- La question de la marchandisation de la culture
- Peut-on parler de pillage culturel chez Disney ? L'entreprise qui brasse des milliards de dollars ne cesse de puiser à la source de récits populaires réarrangés et idéalisés au point de broyer parfois les traditions et mythologies culturelles de certains peuples. Contes (cendrillon, Blanche-Neige), classiques britanniques pour la jeunesse (Peter Pan, Alice...), récits historiques (Pocahontas...)

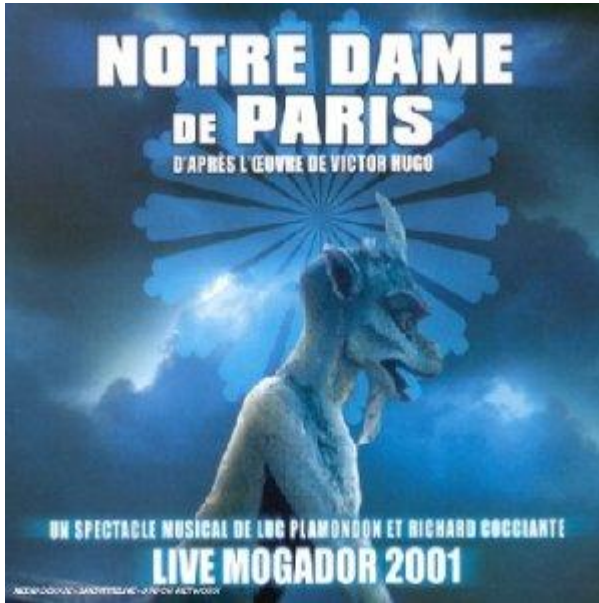
La Comédie musicale, un vrai succès populaire!

Collège

« L'œuvre d'art et la genèse des cultures » à travers le rapport pop/savant

Musique et société : cultures populaire / savante, spectacles et festivités, formes de sociabilité...

Des expressions artistiques : du savant au populaire.

Objectifs pédagogiques possibles

- **Objectifs culturels** : voir les liens entre l'opéra et la comédie musicale/ découvrir les grandes comédies musicales hollywoodiennes, l'histoire d'Hollywood. Voir les comédies musicales au cinéma (Chantons sous la pluie, Hello Dolly, My Fair Lady, La la land...)
- **Objectifs lexicaux** : acquérir un vocabulaire spécifique à la musique, aux arts de la scène, au cinéma. (Exemple en Musique : repérer une pulsation, un timbre, une masse sonore, définir le vocabulaire de l'orchestre (familles, pupitres, chef d'orchestre, orchestre symphonique, partition, conducteur), thème, motif, répétition...)
- **Objectifs artistiques** : créer une comédie musicale. Pratique du chant
- **Objectifs sociaux** dans le cas de création de comédie musicale en classe : apprendre à travailler en groupe, à se donner la réplique, à s'écouter et se respecter

jouée dans plus de 20 pays

adaptée en 9 langues (français, anglais, italien, espagnol, russe, coréen, néerlandais, polonais et mandarin)

Plus de 4 300 représentations

8 520 000 spectateurs

Le spectacle a réuni 3 millions de spectateurs en France.

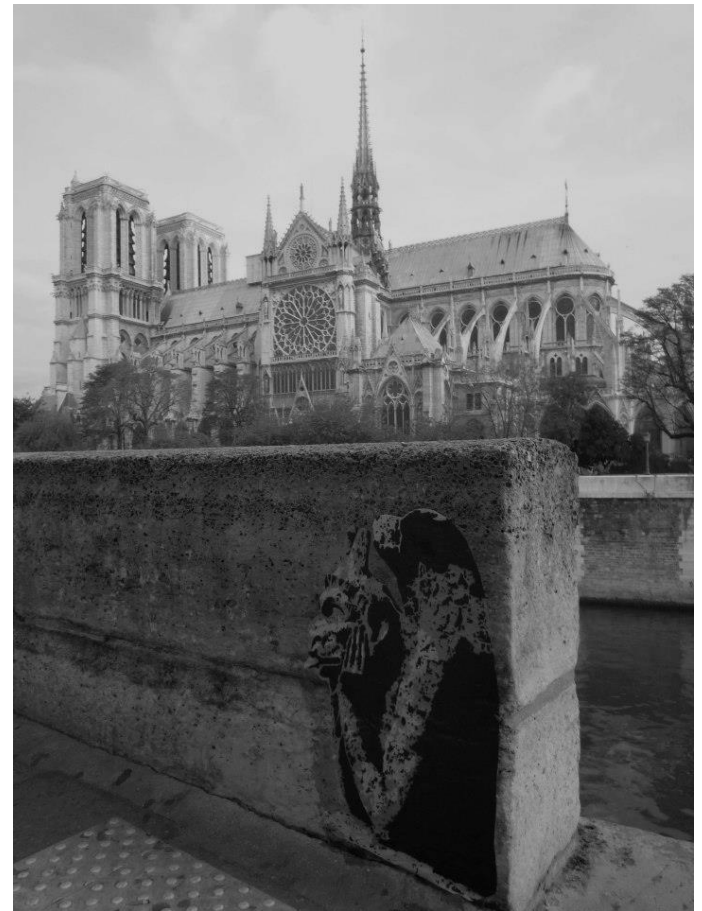
La chanson « Belle » s'est vendue à 2,5 millions d'exemplaires

Le street art, un art populaire

Les pochoirs de Ender

Ender, artiste pochoiriste parisien, originaire de Belleville, s'inspire des éléments architecturaux et de photographies existantes pour créer ses œuvres. Il colle sur les murs de Paris des images retravaillées à partir de photographies. Ses pochoirs sont pour la plupart en noirs et blancs et représentent des anges ou des démons, comme des chimères ou des stryges au regard sympathique et aux sentiments humains. On les voit méditer, penser, sourire, nous lancer des regards malins... Le promeneur est manifestement agréablement surpris devant ces anthropomorphismes.

Œuvres éphémères par définitions, elles sont accessibles à tous et pour tous.

- « Il y a quelques années qu'en visitant, ou, pour mieux dire, en furetant Notre-Dame, l'auteur de ce livre trouva, dans un recoin obscur de l'une des tours ce mot gravé à la main sur le mur :

'ANÁΓKH.

Ces majuscules grecques, noires de vétusté et assez profondément entaillées dans la pierre, je ne sais quels signes propres à la calligraphie gothique empreints dans leurs formes et dans leurs attitudes, comme pour révéler que c'était une main du moyen âge qui les avait écrites là, surtout le sens lugubre et fatal qu'elles renferment, frappèrent vivement l'auteur.

Il se demanda, il chercha à deviner quelle pouvait être l'âme en peine qui n'avait pas voulu quitter ce inonde sans laisser ce stigmate de crime ou de malheur au front de la vieille église.

Depuis, on a badigeonné ou gratté (je ne sais plus lequel) le mur, et l'inscription a disparu. Car c'est ainsi qu'on agit depuis tantôt deux cents ans avec les merveilleuses églises du moyen âge. Les mutilations leur viennent de toutes parts, du dedans comme du dehors. Le prêtre les badigeonne, l'architecte les gratte, puis le peuple survient, qui les démolit.

Ainsi, hormis le fragile souvenir que lui consacre ici l'auteur de ce livre, il ne reste plus rien aujourd'hui du mot mystérieux gravé dans la sombre tour de Notre-Dame, rien de la destinée inconnue qu'il résumait si mélancoliquement. L'homme qui a écrit ce mot sur ce mur s'est effacé, il y a plusieurs siècles, du milieu des générations, le mot s'est à son tour effacé du mur de l'église, l'église elle-même s'effacera bientôt peut-être de la terre.

C'est sur ce mot qu'on a fait ce livre

Mars 1831. »

Victor Hugo, *Notre-Dame de Paris*, 1832.

Ender, Street art, Stryge assis méditant, papier collé,
64 rue des couronnes 75020, le 14 septembre 2013.

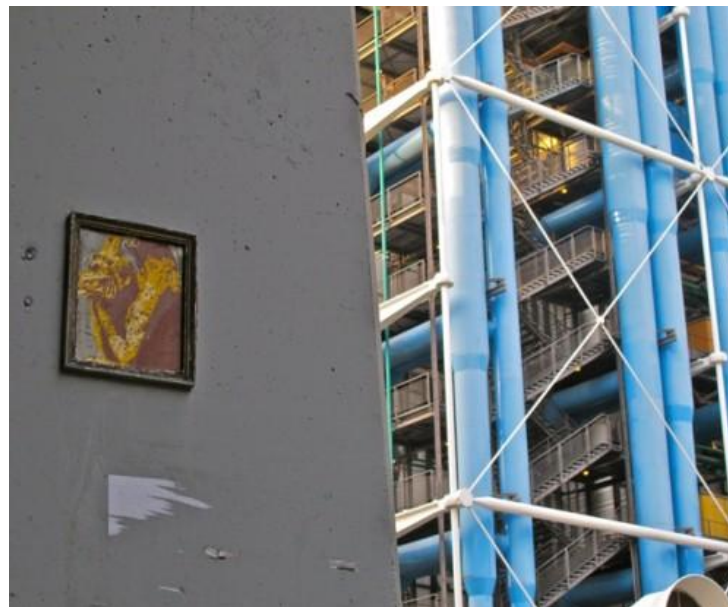
« Mes interventions dans la rue ne sont pas si éloignées de mon activité de comédien, mes pochoirs sont mes personnages, la rue, le théâtre. Le tout est de mettre en scène, de faire correspondre les deux pour que le mur donne du sens aux pochoirs, le pochoir du sens au mur. Une fois le collage réalisé il vivra sa courte vie, il devient la propriété des passants qui poseront ou pas le regard sur lui. Avant d'être arraché, tagué, volé parfois, ou nettoyé, j'espère qu'il aura étonné et donné un sourire à ceux qui auront eu la gentillesse de la regarder. »

Patrick Ender

Travail pédagogique possible autour des pochoirs de Ender

Aller visiter la cathédrale ou l'église de sa ville. Réfléchir à des éléments marquants qui pourraient prendre place dans l'espace urbain. Envisager un dessin au pochoir.

Aller photographier des endroits de la ville ou quartier en recherchant particulièrement des éléments stéréotypés. Imprimer ensuite les photos en noir et blanc. Elles serviront de support pour des productions de street art à venir.

Stryge dans un cadre, papier collé de Ender, street-art, centre
Pompidou, Paris

L'exemple d'un travail avec Fred le Chevalier au lycée Marguerite de Valois à Angoulême

Dans le cadre du dispositif *Histoire de Bahuts* les classes de première en Histoire des arts et arts plastiques du Lycée Marguerite de Valois ont étudié, avec leur professeur Mme Gisbert-Mora, les œuvres en lien avec le 1 % artistique de leur établissement

-Les élèves **d'histoire des arts** ont procédé à des recherches sur la mosaïque de 200 m² du self et ont étudié l'histoire des luminaires de Guy Lartigue (neveu du célèbre photographe) qui ont changé de fonction au fil du temps.

-De leur côté les élèves **d'arts plastiques** ont pu travailler de concert avec l'artiste de street art, Fred le Chevalier .

Cet artiste expose dans le monde entier dans un style très reconnaissable , très graphique , qui mêle le réalisme et l'imaginaire .

Le lieu avait été choisi par les élèves du lycée, dans un long couloir vide , passage obligé pour entrer ou sortir de l'établissement.

L'artiste a laissé les élèves s'exprimer sur le mur au Posca ! (feutre) chacun imaginant un animal réel ou imaginaire pouvant habiter une forêt. L'artiste s'est ensuite adapté aux dessins pour apporter sa touche et a investi ensuite l'immense surface dans le style qui lui est propre.

La fresque finie, Marguerite de Valois, juin 2018

3ème axe: La diffusion du stryge dans les artefacts de la société marchande

Primaire

Le XXème siècle et notre époque

Collège

- **Thématique «Arts, techniques et expression »**

L'œuvre d'art et l'influence des techniques : L'oeuvre d'art et l'influence des techniques : œuvre d'ingénieur ou d'inventeur (chronophotographie, cinématographe) ; liée à l'évolution technique (architecture métallique, en verre, etc.) ou à des techniques spécifiques perspective, anamorphose, enregistrement, etc.).

Comment l'invention de la photographie a-t-elle contribué à populariser l'image du stryge ?

Lycée

Thématique « Arts, goût, esthétiques »

L'art, jugements et approches : le concept de « beau », sa relativité ; universalité de l'oeuvre ; diversité des goûts esthétiques. Multiplicité des approches (historique, phénoménologique, technique, esthétique, sociologique, psychanalytique, etc.) ; approches dogmatique/ scientifique/ intuitive, etc.

Programme de spécialité en terminale « Questions et enjeux esthétiques » : L'art et le sacré : la désacralisation de l'image et la perte de l'aura

Programme de spécialité en terminale : Les années 50 : sacralisation et désacralisation de l'image à l'ère de la reproductibilité et de la consommation de masse

La reproduction d'œuvres d'art à l'ère de la consommation de masse

Les reproductions du stryge ne sont-elles que de simples poncifs illustratifs ou bien sont-elles un moyen de faire connaître cette œuvre emblématique de notre patrimoine culturel ?

« La technique de reproduction détache l'objet reproduit du domaine de la tradition. En multipliant les exemplaires, elle substitue à son occurrence unique son existence en série. Et en permettant à la reproduction de s'offrir au récepteur dans la situation où il se trouve, elle actualise l'objet reproduit. »

Walter Benjamin, L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, 1939, ed. Folio plus, p15

La marchandisation des biens culturels et le règne du kitch

La reproduction dans les objets du quotidien : popularisation ou dénaturation?

« Avant d'être oublié, nous serons changés en kitsch. Le kitsch, c'est la station de correspondance entre l'être et l'oubli »

Milan Kundera, *L'insoutenable légèreté de l'être*.

miroir de poche, 6,47 €

aimant, 11,10€

Tee shirt, 17€

- Le mot kitsch désigne l'attitude de celui qui veut plaire à tout prix et au plus grand nombre. Pour plaire, il faut confirmer ce que tout le monde veut entendre, être au service des idées reçues. Le kitsch, c'est la traduction de la bêtise des idées reçues dans le langage de la beauté et de l'émotion... Vu la nécessité impérative de plaire et de gagner ainsi l'attention du plus grand nombre, l'esthétique des mass media est inévitablement celle du kitsch, et au fur et à mesure que les mass media embrassent et infiltrent toute notre vie, le kitsch devient notre esthétique et notre morale quotidienne".

Milan Kundera, Extrait d'un discours prononcé lors de la remise du prix Jérusalem en 1985

Les jeux vidéo : l'exemple d'Assassin's creed
Une nouvelle forme populaire pour aborder la question de la diffusion des images ?

Dans l'une de ses plus belles formules, à propos des passages de Paris, des galeries marchandes et de la fantasmagorie de la marchandise au XIXe siècle, Walter Benjamin écrivait que « le capitalisme fut un phénomène naturel par lequel un sommeil nouveau, plein de rêves, s'empara de l'Europe, accompagné d'une réactivation des forces mythiques ». Les jeux vidéo sont une des formes de ce rêve, une fantasmagorie qui se déploie non aux marges de la société, dans un ailleurs ou dans un avant, dans l'âge d'or du « tohu-bohu » et des mythes primordiaux, mais en plein cœur de la vie administrative : réactivation des forces mythiques dans le dispositif de l'informatique et du calcul. Les jeux vidéo sont de petites poussières de rêve par lesquelles le capitalisme se secoue de son grand sommeil, des choses qui sont des songes, branchées sur les machines à nombres.

Mathieu Triclot, Philosophie des jeux vidéo, éd.Zone, p26

- **Bibliographie**

Comment regarder la gravure, Lorenza Salamon, édition Hazan, 2010

Paul Valéry, « La conquête de l'ubiquité » (1928)

Adorno, *Dialectique de la raison*, 1944

Walter Benjamin, L'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique

Regis Debray, Vie et mort de l'image

Michel Melot, Une brève histoire de l'image, ed J.C. Béhar, 2007

Pierre Ripert, Le bestiaire des cathédrales, Editions De Vecchi. 2004

Patrick Darcheville, Bestiaire de l'art sacré, éd Edite, 2011

Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être

Baudrillard, La société de consommation

Mathieu Triclot, Philosophie des jeux vidéo, Zone

Laurent Audoin et Amélie Sarn, Les gargouilles de Notre-Dame, BD, éd. Les aventures fantastiques du sacré cœur

Film

Notre Dame de Paris

Le bossu de Notre Dame

Le petit Gruffalo

- **Article Web**

Sophie Bobbé, « Du folklore à la science. Analyse anthropologique des figures de l'ours et du loup dans l'imaginaire occidental. », *Ruralia* [En ligne], 03 | 1998, mis en ligne le 01 juin 1998 URL : <http://journals.openedition.org/ruralia/68>

Florence Bancaud, « Entre diabolisation, séduction et légitimation. Le kitsch ou l'imitation comme « mal esthétique » ? », *Cahiers d'Études Germaniques*, 72 | 2017, 73-88.

Marie Tapie : Les adaptations cinématographiques de Notre Dame de Paris, Texte de la communication au groupe Hugo du 16 décembre 2000

- **Sites pédagogiques**

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1886475/autour-de-notre-dame-de-paris-traam-histoire-des-arts

Exposition sur le bestiaire à la BNF : <http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/index.htm>

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/histoire_des_arts_6eme_1385550128548.pdf