

Voici une proposition de cours d'arts plastiques pour une classe de 5e autour de l'idée forte : « Je ne copie pas, je transforme ». Ce thème permet d'aborder la question de la réinterprétation, de l'appropriation créative, et de la distinction entre plagiat et transformation artistique.

 Titre du cours : « Je ne copie pas, je transforme »

 Objectifs pédagogiques

- Comprendre la différence entre copier et transformer une œuvre.
- Expérimenter la transformation d'une image existante pour créer une œuvre personnelle.
- Réfléchir à la notion d'appropriation en art (référence, citation, détournement).
- Développer une posture créative et critique face aux images.

 Accroche / Mise en situation

Afficher au tableau deux images :

1. Le fils de l'homme, René Magritte, 1964

<https://www.singulart.com/blog/fr/2021/09/02/le-fils-de-lhomme-la-celebre-contribution-de-magritte-au-surrealisme/>

2. Le fils de l'homme, Pierre Adrien Sollier <https://www.solliergallery.com/product-page/le-fils-de-l-homme> Analyse de l'œuvre de Sollier, comment il rend unique la copie ?

→ Questionner les élèves :

- Est-ce une copie ou une transformation ?
- Qu'est-ce que l'artiste a changé ? Pourquoi ?
- Est-ce encore la même œuvre ?

 Références artistiques possibles

- Andy Warhol, séries de portraits transformés
- Vik Muniz, œuvres à partir de matériaux recyclés
- Bernard Pras, La jeune fille à la perle
- Hanoch Piven, portraits en objets
- Combas, Mickey

 Consigne de production

Je ne copie pas, je transforme !

« transforme cette peinture pour lui donner un nouveau sens. Tu peux changer les couleurs, les formes, le contexte, ajouter ou enlever des éléments, ou la combiner avec une autre image. L'objectif n'est pas de copier, mais de créer quelque chose de nouveau à partir de l'existant. »

 Temps de verbalisation

En fin de séance ou à mi-parcours :

- Qu'as-tu choisi de transformer ? Pourquoi ?
- Qu'est-ce qui change dans le sens de l'image ?
- Est-ce encore la même image ? Pourquoi ?

→ Possibilité de faire un mur d'exposition avec les œuvres avant/après.

Notions abordées

- Transformation / appropriation
- Image-source / image transformée
- Intention artistique
- Détournement / citation / pastiche / parodie

Évaluation (critères possibles)

- Capacité à transformer de manière personnelle une image-source
- Cohérence entre transformation et intention
- Qualité plastique de la réalisation
- Implication dans la démarche et la réflexion

© Danièle Pérez

Robert Combas : pourquoi ce n'est pas une copie ?

Pourquoi ce n'est pas une copie ?

- Ce n'est pas dupliqué, c'est transformé : Combas ne cherche pas à faire un Mickey "parfait" comme chez Disney. Il le dessine à sa manière, avec des traits bruts, des couleurs vives, un fond irrégulier. C'est son style, pas celui de Disney.
- C'est une critique et une déclaration : En peignant Mickey, Combas parle de liberté artistique, de culture partagée, et de résistance à l'industrie culturelle. Il transforme un symbole commercial en œuvre d'art personnelle.
- C'est une œuvre originale : Comme un rappeur qui sample un vieux morceau pour créer un nouveau son, Combas utilise Mickey pour dire autre chose, avec sa propre voix.

Et que fait Pierre-Adrien Sollier ?

Sollier reprend cette image... mais remplace l'homme par un Playmobil !
Il garde la pomme, le costume, le décor... mais tout est rejoué avec humour et décalage.

Pourquoi ce n'est pas une copie ?

- C'est une réinterprétation : Sollier ne cherche pas à imiter Magritte, mais à jouer avec son œuvre. Il transforme l'homme mystérieux en figurine enfantine, ce qui change complètement le sens.
- C'est une critique douce : En remplaçant l'humain par un jouet, il questionne la standardisation, la culture pop, et la perte d'identité dans notre monde.
- C'est une œuvre originale : Il utilise les codes de Magritte pour dire autre chose, avec son propre style et son propre message.
- C'est du détournement artistique : Comme Banksy ou Combas, Sollier détourne une image connue pour la faire parler autrement. C'est une pratique reconnue dans l'art contemporain.

