

Le « Getty Museum challenge »

par ANNE-CATHERINE WERNER, le 01-06-2020

Un défi pour découvrir et exploiter les caractéristiques des œuvres picturales et les procédés qui interviennent dans leur composition.

Pour bon nombre d'entre nous, le confinement s'est avéré être une période de privation : privation de sorties, privation de relations humaines, mais aussi privation de culture... En vue de contrer cela, de multiples idées ont fleuri. Les réseaux sociaux ont notamment été investis comme lieu de promotion de l'art et de la culture et plusieurs musées et autres institutions culturelles ont ouvert les portes de leur équivalent virtuel. Explorer le MoMA de New York en quelques clics depuis son canapé¹, assister à un concert online ou encore bénéficier d'une visite guidée virtuelle du Louvre², tout cela s'est avéré possible grâce à la technologie.

Parmi les initiatives les plus originales, on trouve très certainement le défi proposé aux internautes par le Getty Museum³, situé à Los Angeles.

Un défi artistique et créatif

C'est un défi à la fois artistique et créatif que le personnel de ce musée a lancé via les réseaux sociaux. Le principe est assez simple : il s'agit de sélectionner une œuvre d'art picturale et de la reproduire en se mettant ou non en scène et en utilisant des

objets du quotidien ou tout autre élément qu'on aurait sous la main. Une fois la création terminée et photographiée, il ne reste plus qu'à la partager en ligne en la juxtaposant à l'œuvre originale.

Ce défi a suscité un important engouement. De nombreuses reproductions d'œuvres picturales ont ainsi rapidement envahi la toile. Certains professeurs de français ont relayé les consignes à leurs élèves, percevant le caractère ludique ainsi que la valeur artistique et créative de la tâche.

Une tâche en lien avec le prescrit

La tâche proposée est tout à fait en lien avec le nouveau programme du 2e degré⁴, qui fait la part belle aux œuvres artistiques et culturelles (UAA 5 et 6). Elle est également en accord avec les projets du *Pacte pour un enseignement d'excellence*, qui souhaite que les élèves soient davantage en contact avec l'art et la culture, tant du point de vue de la réception que de celui de la création, à l'intérieur et en dehors des murs de l'établissement scolaire⁵. Il s'agit à la fois d'amener les élèves à développer des compétences culturelles et des compétences créatives. Comme le signale le programme, « faire l'expérience de la création et inscrire sa marque personnelle

dans des œuvres existantes »⁶ permet à l'apprenant de découvrir, de comprendre, d'apprécier et de s'approprier des productions artistiques, et de construire son identité d'« acteur culturel »⁷.

La tâche proposée par le Getty Museum peut être considérée comme une transposition, l'un des trois procédés créatifs ciblés par l'UAA 5 (s'inscrire dans une œuvre culturelle). Transposer une œuvre culturelle (complète ou partielle), c'est l'adapter à des conditions nouvelles, à un contexte différent, en conservant le même langage (écrit, sonore, iconique, gestuel, théâtral, audiovisuel, etc.) ou en le modifiant. Cette transformation peut poursuivre des intentions diverses : elle peut être sérieuse ou, au contraire, ludique voire parodique, purement artistique ou engagée.

Dans le cas du Getty Museum challenge, il s'agit de reproduire une œuvre source à l'aide de moyens techniques différents de ceux utilisés par l'artiste : le tableau est transformé en photographie. Si l'objectif est de proposer une création qui soit la plus fidèle possible au tableau choisi, on verra plus loin qu'il est aussi possible d'adapter, d'actualiser ou de détourner l'œuvre source.

Un intérêt didactique certain

D'un point de vue didactique, ce défi est intéressant à plusieurs égards. Outre son caractère créatif, il peut donner lieu à différents apprentissages autour de l'image fixe et des courants artistiques.

Lire une image

Pour être capable de reproduire fidèlement une image, il faut d'abord apprendre à bien l'observer. En effet, de nombreux paramètres entrent en compte dans la composition d'une toile ou d'une photo artistique. Il est donc nécessaire de sensibiliser les élèves aux caractéristiques propres aux images et à leurs procédés de composition avant de les inviter à produire eux-mêmes des images.

Lorsqu'on cherche à analyser un tableau, il est bien entendu nécessaire de s'attarder sur les éléments représentés. Pour

nécessaire de s'attarder sur les éléments représentés (leur caractère figuratif ou abstrait, la posture des personnages, leurs gestes et leur expression, leurs vêtements, les objets, le décor, etc.), mais il convient également d'observer :

- le cadrage et l'échelle des plans : *le sujet est-il représenté entièrement, de la tête aux pieds, en plan américain (de la tête aux cuisses), en gros plan, etc. ?*
- l'angle de prise de vue : *le sujet est-il représenté au départ d'un point d'observation situé face à lui, plus haut (plongée) ou plus bas (contre-plongée) que lui ?*
- le premier plan et l'arrière-plan : *qu'observe-t-on à l'avant de l'image ? Qu'observe-t-on au fond de l'image ?*
- l'emplacement des différents éléments : *quels sont les éléments qui attirent l'œil ? Où sont-ils situés dans le tableau (sont-ils centrés ou décentrés, se situent-ils à la croisée des lignes de force ou non) ?*
- les couleurs : *quelles sont les couleurs utilisées ? Sont-elles chaudes ou froides, vives ou pastel ? Appartiennent-elles à une même gamme ? Observe-t-on des contrastes importants ?*
- la lumière : *la lumière est-elle naturelle ou non ? D'où provient-elle ? Où se situe-t-elle par rapport au sujet (de face, à contre-jour, etc.) ? Crée-t-elle du relief au sein de l'image ? Distingue-t-on des zones sombres et des zones éclairées ?*
- la technique utilisée par le peintre : *quels types de matériau et de matière le peintre a-t-il utilisés ? Comment les a-t-il utilisés (aplats de couleurs, traits de pinceau visibles ou non, etc.) ?*

Observer une œuvre picturale en vue de la reproduire est une belle occasion de donner du sens aux procédés de composition. Ceux-ci ne sont pas découverts pour eux-mêmes : ils sont au service de la création et constituent dès lors des outils et des points de repère.

Si la reproduction de *La laitière* de Johannes Vermeer (vers 1660) proposée ci-dessous paraît fidèle au tableau original, c'est parce que son auteur a tenu compte de la majorité des caractéristiques du tableau. Bien que le cadrage et la perspective ne soient pas tout à fait identiques, on peut constater un soin apporté aux couleurs, à la lumière, à l'arrière-plan, aux objets présents dans la scène, aux gestes et à la posture du personnage ainsi qu'à ses vêtements.

Source : <https://www.arts-in-the-city.c...>

Dans la reproduction suivante, on constate également, notamment au travers des couleurs, des motifs et du traitement du fond, une observation minutieuse du tableau original. Celui-ci est reproduit jusque dans le détail de la mouche placée sur la pommette de la jeune femme.

gr18saz · [S'abonner](#)
Ivanovo, Russia

L'enseignant pourrait amener les élèves à observer que le respect ou non des caractéristiques et procédés de composition de l'œuvre peut modifier considérablement le rendu de celle-ci. Il pourrait par exemple inviter ses élèves à sélectionner parmi

Les images proposées ci-dessous la reproduction de *La Jeune Fille à la perle* (Johannes Vermeer, vers 1665) qui leur paraît la plus fidèle, la mieux réussie. S'il est probable que les élèves prennent pour critères le port de tête, l'expression du visage ou encore le respect des couleurs et des drapés, ils ne pourront pas passer à côté de la lumière qui crée des contrastes importants au sein du tableau. De ce point de vue, la première et la cinquième photos sont clairement améliorables, tandis qu'on observe une utilisation plus adéquate de la lumière dans la troisième et la dernière reproductions.

Source : <https://www.arts-in-the-city.c...>

Pour éviter de tomber dans une analyse purement technique de l'image, il est nécessaire de s'intéresser aux effets produits par les procédés de composition et leur combinaison : mise en évidence de certains éléments, sensations et émotions suscitées, etc. Au départ d'un travail sur les procédés techniques et leurs effets, l'enseignant pourrait, via la comparaison ou le classement de tableaux, amener les élèves à dégager les caractéristiques d'un courant pictural. Ce travail d'observation et de comparaison aiguiserait leur regard.

Actualiser ou détourner une image

On pourrait pousser la transposition plus loin que la simple reproduction via une technique différente. En effet, comme mentionné plus haut, transposer, c'est surtout adapter une œuvre à des conditions ou à un contexte différents ou en modifier la visée. L'œuvre peut, par exemple, être actualisée ou détournée.

Ainsi, les objets du quotidien utilisés dans la reproduction peuvent être choisis pour leur ressemblance avec ceux présents dans l'œuvre, mais également parce qu'ils sont en décalage avec ces derniers ou parce qu'ils véhiculent une symbolique particulière. Les effets produits peuvent être assez amusants. Difficile par exemple de ne pas sourire face à cet empereur trônant, dans la reproduction proposée ci-dessous, sur une cuvette de toilettes et ayant pour accessoires symbolisant son pouvoir des ustensiles de nettoyage... On trouve une multitude d'autres exemples amusants sur Internet tels que *La « Jeune Fille » à la perle barbue* qui apparaît ci-dessus⁸.

essi.huhta

Les deux natures mortes ci-dessous actualisent les tableaux originaux en remplaçant les aliments qui y apparaissent par des produits alimentaires actuels. De cette manière, le poisson frais laisse place à des conserves de thon et le thé à des cannettes de soda. Si l'on peut considérer qu'il s'agit de simples actualisations, on pourrait aussi estimer que ces reproductions dénoncent un mode d'alimentation basé sur des produits modifiés et dès lors peu naturels.

Source :

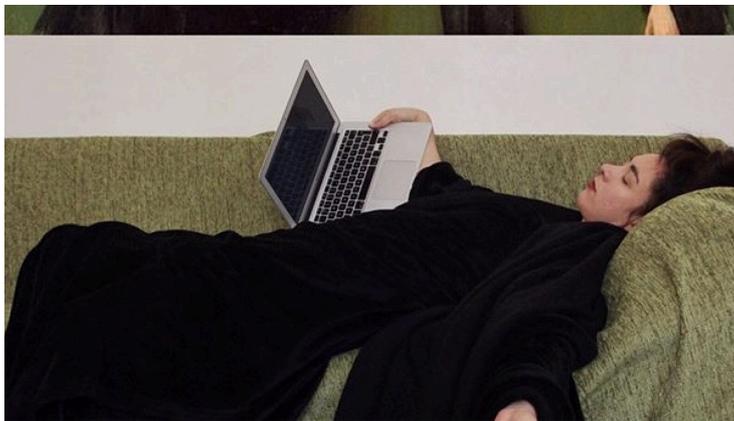
<https://twitter.com/gettymuseu...>

Dans le même ordre d'idées, au-delà de l'actualisation, on pourrait interpréter la photo suivante, produite dans le contexte du confinement, comme une représentation critique du télétravail et de ses travers conduisant certains à l'épuisement. La reproduction deviendrait ainsi, d'une certaine manière, une œuvre engagée. D'autres interprétations pourraient bien sûr être proposées.

milena.dawi... · [S'abonner](#)
Barcelone

Mais encore...

Bien d'autres activités créatives peuvent être imaginées au départ d'œuvres picturales en vue de travailler l'un ou l'autre des trois procédés artistiques de l'UAA 5⁹. Le travail sur l'analyse de l'image, de ses caractéristiques et de leurs effets peut également être exploité dans le cadre d'un travail lié à l'UAA 6 (Relater des expériences culturelles) tant du point de vue de la réception d'une œuvre que de celui de sa création, qui constitue une réelle expérience culturelle et artistique.

En conclusion

Le Getty Museum challenge, visant à faire circuler les œuvres d'art et à se les approprier de manière ludique, s'avère être une source d'inspiration pour travailler autour de l'image. La reproduction de tableaux amène les élèves à observer, analyser et exploiter les caractéristiques et les procédés de composition de l'image, à s'intéresser aux effets produits et à adopter une posture créative et artistique à visée esthétique, parodique et/ou engagée.

Anne-Catherine Werner

¹ <https://artsandculture.google....>

² <https://www.louvre.fr/visites-...>

³ <https://www.getty.edu/museum/>

⁴ FESec (2018). *Programme Français 2e degré, Humanités générales et technologiques (D/2018/7362/3/O9)*. Pour plus d'informations sur le programme de transition, très proche du programme de l'enseignement qualifiant, consulter l'interview de Jean-François Pondant réalisée par Sylvie Bougelet : <https://dupala.be/article.php?...>

⁵ Voir à ce sujet Groupe central du Pacte pour un enseignement d'excellence. (7 mars 2017). *Avis n°3*. Bruxelles : Fédération Wallonie-Bruxelles, p. 101-106.

⁶ FESec (2018). *Programme Français 2e degré, Humanités générales et technologiques (D/2018/7362/3/O9)*, p. 13.

⁷ FESec (2018). *Programme Français 2e degré, Humanités générales et technologiques (D/2018/7362/3/O9)*, p. 11.

⁸ Voir par exemple le site *Connaissance des arts*, qui recense les créations les plus réussies, mais aussi les plus loufoques (<https://www.connaissancedesart...>), ainsi que les nombreuses publications postées sur *Pinterest* (<https://www.pinterest.fr/pierr...>).

⁹ Voir par exemple l'article intitulé *Carambolages d'images sur l'UAA 5* (<https://dupala.be/article.php?...>) qui s'intéresse à la recomposition de photos.