

1- Quelles sont les incidences du numérique sur la création d'images fixes ?

UN AUTO PORTRAIT LUMINEUX

La représentation, images, réalité et fiction > La conception, la production et la diffusion de l'oeuvre plastique à l'ère du numérique **Cycle 4**

Qu'est-ce qu'un autoportrait ?

L'autoportrait est un sous-genre – mineur - du portrait. Curieusement, ce n'est qu'en 1950 que le mot est officiellement admis dans la langue française.

Faire un autoportrait, c'est se représenter soi-même : de face ou de trois-quarts, le corps entier ou fragmenté, avec ou sans mise en scène, seul ou avec d'autres personnages.

Sans corps du tout, à la limite : la photographie du contenu de vos poches est une forme d'autoportrait, et vous pouvez également "arranger" votre chambre de telle façon qu'elle en dira beaucoup plus sur vous que la plus ressemblante des photographies. Un autoportrait réussi ne montre pas que l'apparence, mais aussi les sentiments, la personnalité, "l'âme" du sujet.

CONSIGNE :

Dans un **autoportrait décalé et insolite**, vous vous mettez en scène à travers **des effets manifestes de lumière**.

Contrainte : travail numérique (photo, retouche d'images, etc...)

INDICATEURS DE REUSSITE :

Compétences :

Expérimenter, produire, créer

-Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique.

-Explorer l'ensemble des champs de la pratique plastique et leurs hybridations, notamment avec les pratiques numériques.

J'ai su créer une mise scène décalée et insolite

J'ai su mettre en scène des effets de lumière

J'ai su faire en sorte que l'on me reconnaisse par des éléments de ma personnalité (c'est un autoportrait).

J'ai su m'approprier une application de retouche d'images et la maîtriser (Bazaart par exemple).

ETAPES DU TRAVAIL :

<p>1) Comment puis-je rendre ma scène, insolite, décalée, improbable ? Quelles stratégies de mises en scène puis-je mettre en œuvre pour sortir de l'ordinaire (changer de lieu, d'espace habituel, de pose habituelle, de cadrage, de lumière, de point de vue, etc...) ?</p>	<p>2) Comment vais-je pouvoir introduire des éléments de lumière dans ma scène (pendant la prise de vue, ou après, en postproduction, dans mon application de retouche d'images) ? Comment va se manifester la lumière dans ma composition (intimiste, spectaculaire, irréaliste) ?</p>	<p>3) S'approprier une application de retouche d'images (il y a plein de tutoriels sur youtube). Nous avons vu et appris à maîtriser en classe l'application BAZAART qui est gratuite et facile à prendre en main (ATTENTION A BIEN FERMER LA CROIX LORSQU'ON VOUS DEMANDE UN ABONNEMENT PAYANT ! NOUS N'UTILISERONS QUE LES OUTILS GRATUITS QUI SONT LARGEMENT SUFFISANTS. Libre à vous d'en choisir une autre (ou un logiciel comme GIMP, Photoshop) que vous maîtrisez si vous le désirez (Medibang est également une bonne application gratuite).</p>	<p>4) Après le passage à la réalisation, penser à m'envoyer votre image sur l'ENT</p> <div style="text-align: center;"> <p>BAZAART (Android et IOS) ou MediBang (Android et IOS)</p> </div> <p><u>AVANTAGES DE L'APPLICATION BAZAART:</u> Très facile à prendre en main et très efficace pour ce sujet (inconvenients : les outils sont très limités). Un tutoriel animé présente les outils dès l'ouverture.</p> <div style="text-align: center;"> <p><u>AVANTAGES DE L'APPLICATION MediBang:</u> Moins intuitive dans la prise en main mais beaucoup plus riche pour les outils. Dans les deux cas, ces applications sont bien plus facile d'usage que Gimp !</p> </div>
--	---	---	--

Pour résumer : le sujet vous fait mettre en scène la lumière à travers un autoportrait numérique...

Vous pourrez travailler sur les ombres, sur le light-painting, les sources de lumière de différentes couleurs, l'intégration d'effets lumineux grâce à des effets logiciels.

Réalisation de son idée par un croquis (et/ou quelques mots) :

2- Quelques autoportraits insolites d'hier à aujourd'hui

Autoportrait déguisé :

Ce tableau est son seul autoportrait représenté en pied. Le costume oriental, plus ou moins fantaisiste, est couramment utilisé par **Rembrandt** et les artistes de son temps dans les scènes bibliques ou des figures de fantaisie pour créer une image évocatrice des terres lointaines et exotiques qui suscitaient un intérêt toujours plus vif en Hollande.

Ci-contre : Autoportrait en costume oriental, Rembrandt
Musée du Petit Palais, Paris, 1631
Huile sur bois, 63 cm x 156 cm

Autoportrait fictionnel :

Comment les personnalités médiatiques et les stars du cinéma nourrissent notre identité ?
Comment la fiction nous construit ?

C'est ce que **Cindy Sherman** cherche à montrer en réalisant des photographies d'elle-même déguisée et mise en scène pour fabriquer des personnages issus de la culture cinématographique, populaire ou artistique. Dans les *Untitled Film Stills* (image ci-dessus et ci-contre), la série de 69 photographies reproduit des scènes de films connus : la nouvelle vague, Hitchcock, cinéma italien des années 60... Cindy Sherman incarne plusieurs actrices et à chaque type de rôle correspond une femme : la femme fatale pour le film noir, la femme pulpeuse pour les films néo-réalistes, la femme élégante pour les films d'auteurs...

Untitled Film Still #54, Cindy Sherman, 1980

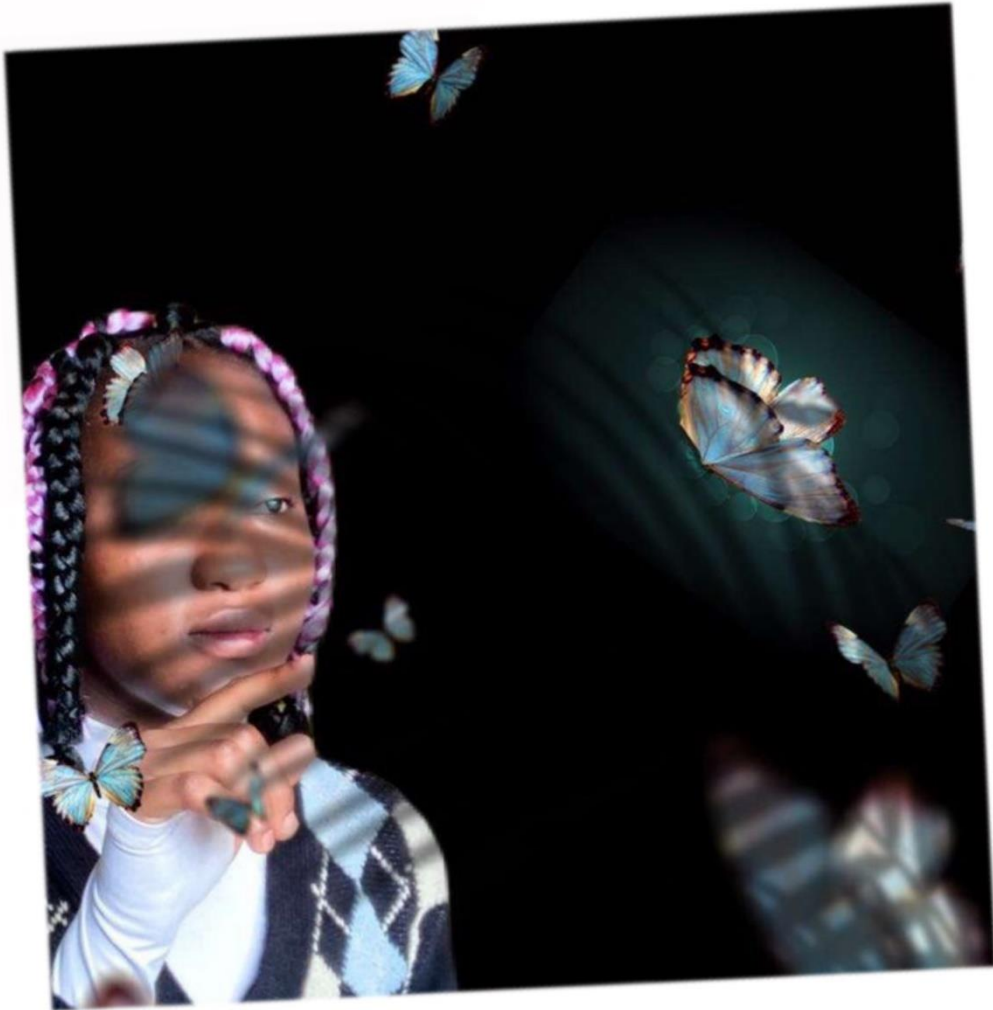
#224, Cindy Sherman, 1988
Photographie, inspirée par la peinture du Caravage Le Caravage, *Bacchus malade*, 1593
Huile sur toile, 67 x 53 cm, Galerie Borghese, Rome.

Autoportrait défiant la gravité:

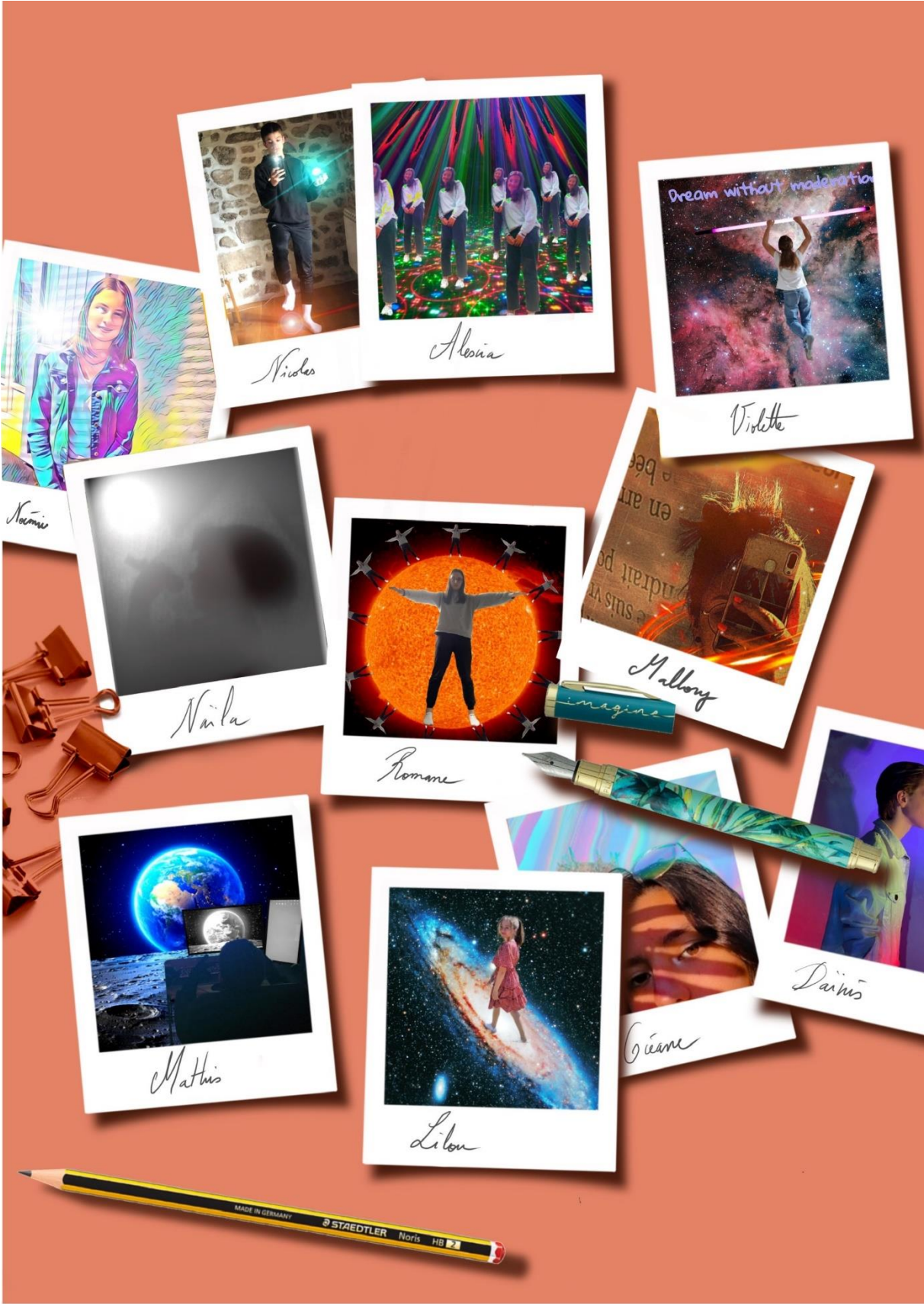
Pour créer ces images « renversantes », **Philippe Ramette** procède toujours de la même manière. Il esquisse un croquis, construit une prothèse invisible camouflée sous ses vêtements, puis se met en scène de façon « irrationnelle » !

Philippe Ramette,
Contemplation irrationnelle,
2003, photographie, 150 x 120 cm

Erica

Nides

Alona

Violette

Noemi

Naila

Mallory

Romane

imagine

Mathis

Lilou

Guine

Davin

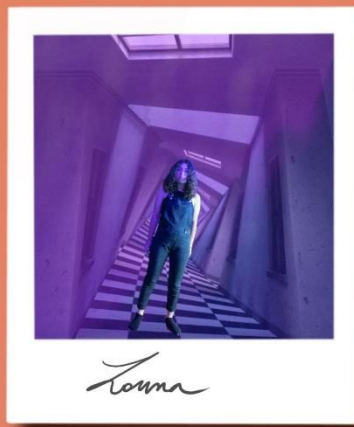
Sara

Lucine

Guerra

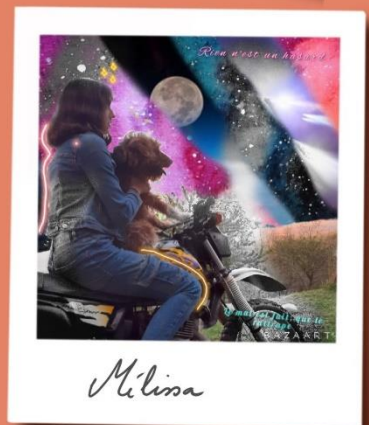
Lorna

Adonis

Gil

Melissa

Emma

Lid

Vincent

Linnik

Alexandre

Apolline

Naila 2

Naila 3

Maeline

Alison

Celestin

Noe

Kary 1

Mina

Leina

Kary 2