

Au-delà d'Elyx.

*Dossier réalisé par Jean Pierre GIACHETTI
Conseiller pédagogique en arts visuels.*

Au delà d'Elyx.

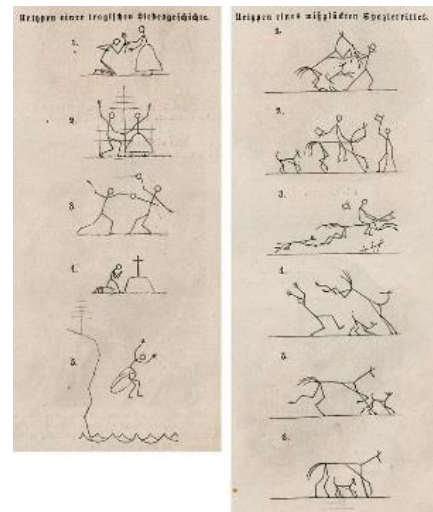
Voici quelques références artistiques, quelques procédés plastiques qui peuvent enrichir votre approche d'Elyx et de vous permettre d'aller au-delà du principe « à la manière de ».

Elyx est un personnage dessiné

Elyx est avant tout un petit personnage dessiné de manière très simplifiée et rapide.

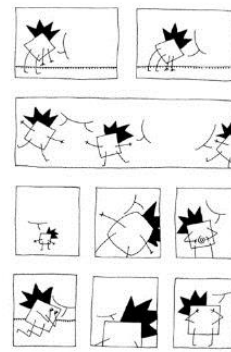
Les fils de fer du Fliegende Blätter

Entre 1870 et 1890, il se développe dans la grande revue humoristique allemande Fliegende Blätter une forme d'histoire en images dont les personnages ne sont dessinés qu'à l'aide de simples bâtonnets Minimalistes jusqu'au bout, ces saynètes en fil de fer sont également muettes et souvent anonymes.

Fafé & Big Ben

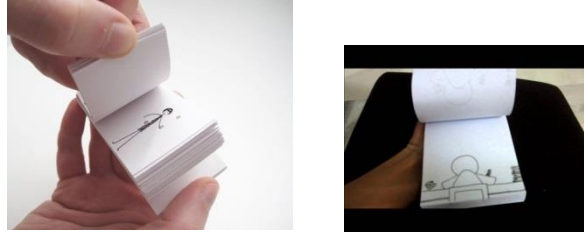
Fondateurs des éditions Groinge, Big Ben et Fafé sont des auteurs dont les bandes dessinées sont généralement drôles et touchantes, portant une attention toute particulière au quotidien, ce qui rend leurs récits crédibles et proches de leurs personnages. Ce ne sont pas des auteurs typiquement minimalistes

Le folioscope ou flipbook

Un folioscope, ou feuilletoscope, en anglais flip book, est un petit livret de dessins ou de photographies qui représentent un personnage ou un animal en mouvement, dont les gestes sont décomposés chronologiquement, et qui, feuilleté rapidement, procure à l'œil l'illusion que le sujet représenté est en mouvement, illusion optique provoquée par la persistance rétinienne et l'effet phi.

Le folioscope est basé sur le principe de la persistance rétinienne (cf. le Thaumatrope)

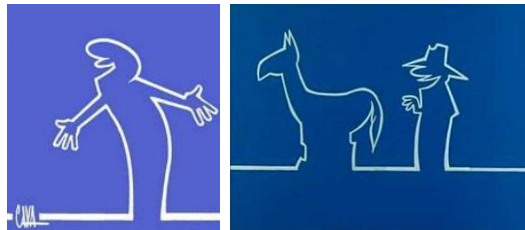
Le Thaumatrope (du grec *thauma*, prodige et *tropion*, tourner) est un jouet optique qui exploite le phénomène de la persistance rétinienne.

La linéa

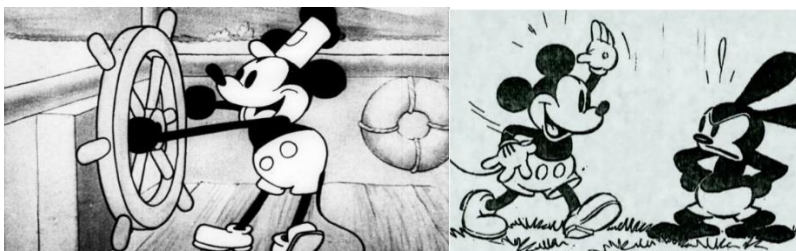
La Linea est une série télévisée d'animation italienne créée par le dessinateur Osvaldo Cavandoli et diffusée à partir de 1971 sur la Rai.

Cette série met en scène un personnage au simple tracé linéaire blanc sur fond uni de couleur. Il se déplace sur une ligne horizontale qui n'a de limite que par la volonté du crayon du dessinateur. Celui-ci, dont on ne voit ponctuellement qu'une main tenant un crayon, crée l'univers de ce héros élémentaire anonyme parfois appelé « Balou » ou « Monsieur Linea » selon les pays.

Les premières représentations de Mickey Mouse

Pour la Walt Disney Company, la souris a comme date officielle de naissance le 18 novembre 1928, date de la première « présentation publique » du dessin animé Steamboat Willie (<https://www.youtube.com/watch?v=BBqghnQF6E4>)

Elyx est un personnage simplifié à l'extrême

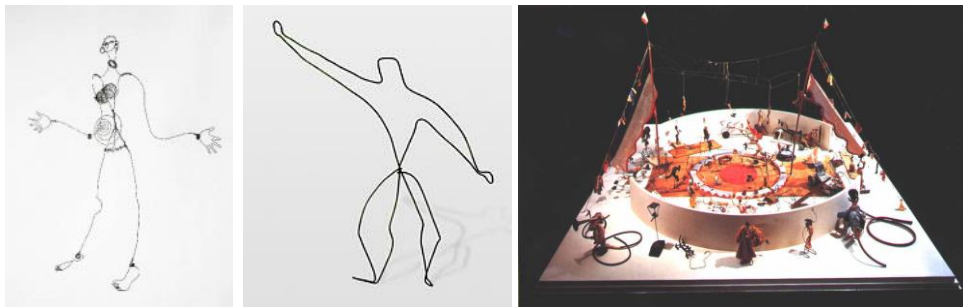
Giacometti

Alberto Giacometti est un sculpteur et un peintre suisse né à Borgonovo dans le Val Bregaglia le 10 octobre 1901 et mort à Coire le 11 janvier 1966.

Calder

Alexander « Sandy » Calder est un sculpteur et peintre américain né le 22 juillet 1898 à Lawnton près de Philadelphie et mort le 11 novembre 1976 à New York. Il est surtout connu pour ses mobiles ainsi nommés sur proposition de Marcel Duchamp lors de leur exposition à Paris en 1932 à la galerie Vignon, ses assemblages de formes animées par les mouvements de l'air qui sont aussi des mobiles, et ses stables.

Brancusi

Constantin Brâncuși fut l'un des sculpteurs les plus influents du début du XXe siècle.

Picasso

			
La Colombe de la paix est un dessin sur affiche de Pablo Picasso réalisé en 1949.		Pablo Picasso. Peace, 1956.	

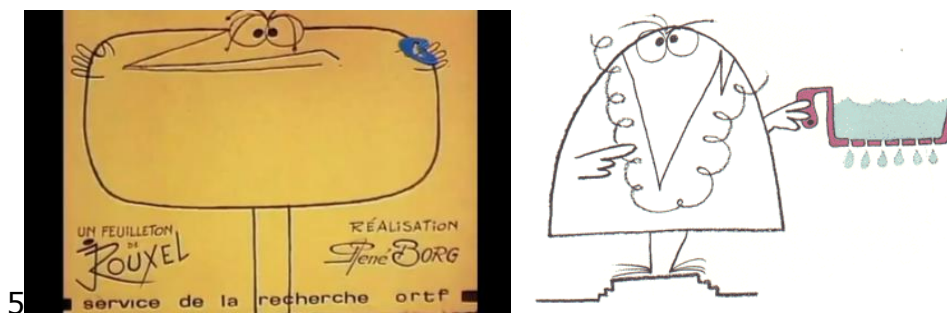
Les albums de Christian Voltz

(<http://www.christianvoltz.com/>)

Les Shadoks

Les Shadoks est une série télévisée d'animation française en 208 épisodes de deux à trois minutes, créée par Jacques Rouxel

La simplification dans l'art

Matisse

Un exemple les Dos de Matisse (voir fiche : http://jp-giachetti.fr/HDA/HDA_XX/AV_Dos_Matisse.pdf)

Le minimalisme, courant artistique

Né aux Etats-Unis au milieu des années 6, le Minimalisme est caractérisé, entre autres, par un souci d'économie de moyens.

(dossier du centre Pompidou : <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-minimalisme/ENS-minimalisme.htm>)

Donald Judd,
Stack, 1972
Installation

Dan Flavin, Untitled (To
Donna 5a), 1971
Installation avec de la
lumière

Frank Stella, Mas o Menos, 1964
Poudre métallique dans émulsion
acrylique sur toile

Un logiciel pour créer des personnages bâtons

Exemple : Stykz (<http://stykz.fr.softonic.com/>)

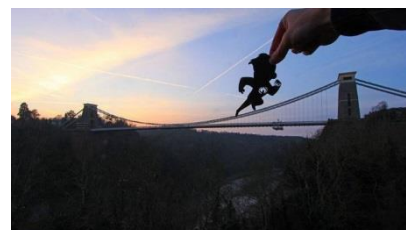
Stykz est un petit logiciel d'animation gratuit qui vous permet de donner vie à un petit personnage en "bâton". Très facile à utiliser, Stykz est conçu pour bâtir des séquences phase par phase dans lesquelles vous pouvez décider des mouvements exacts du personnage.

Elyx est un personnage fictif inséré dans le monde réel

D'autres artistes utilisent le même procédé

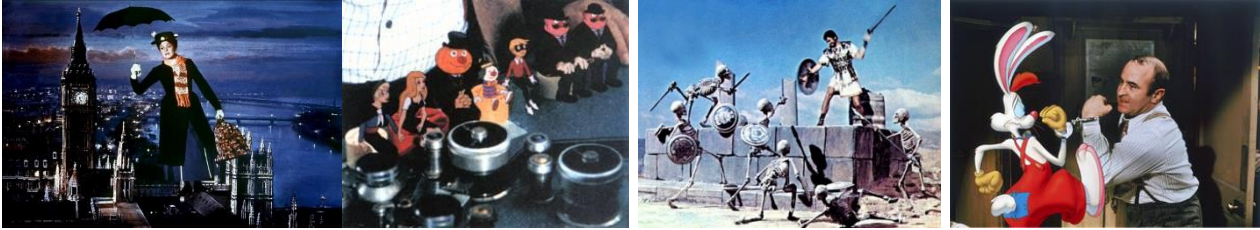
L'artiste anglais Rich McCor, plus connu sous le pseudo de « Paperboyo » a réalisé une série de photos au cours de laquelle il fait revivre les personnages Disney dans un environnement familier

Le cinéma

Quelques films où monde imaginaire et monde réel se côtoient : incrustations de figures animées dans une prise de vue réelle et inversement les acteurs pris en décor animé.

- La lanterne magique de Georges Méliès en 1903
- Jason et les argonautes de Don Chaffey en 1963
- Mary Poppins de Robert Stevenson en 1965
- La rose pourpre du Caire de Woody Allen en 1985
- La table tournante de Paul Grimault et Jacques Demy en 1988
- Qui veut la peau de Roger Rabbit ? de Robert Zemeckis en 1988

Le tableau

Film de Jean-françois Laguionie (cf. Ecole et cinéma 2016) voir site de circonscription

Le Tableau est un film d'animation français réalisé par Jean-François Laguionie sorti en France le 23 novembre 2011. Il mêle des séquences d'animation en deux dimensions ou en images de synthèse à rendu 2D et des prises de vue réelles². Le film raconte les aventures de plusieurs personnages d'un tableau inachevé qui sortent de leur tableau pour partir à la recherche du peintre.

Le photomontage

Un photomontage est un assemblage de photographies par collage, par tirage, ou par logiciel donnant à une photo un aspect différent, par incorporation d'une ou plusieurs parties ou de la totalité d'une autre photo et permettant toutes retouches et trucages.

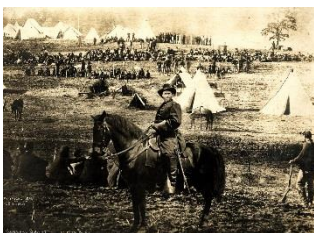

Photo du général [Ulysses S. Grant](#), futur président des États-Unis, issue du montage de trois images (1902)

Max Ernst
Le Rossignol Chinois
1920

John Heartfield
Adolf le surhomme
(Avale de l'or et recrache des insanités) 1932

Rodchenko
Photomontage pour le livre
Pro èto de Vladimir
Maiakovski, 1923

Elyx est un personnage qui interagit avec l'environnement

Le street-art

ex: *Les balades de Jef Aérosol sur les murs de Paris*

Voir d'autres références « *L'art de faire parler les murs* » : site de circonscription – arts visuels - dossiers pédagogiques

La sculpture urbaine

OLDENBURG Claes
Spoonbridge and Cherry, 1988,
Minneapolis Sculpture Garden,
Walker Art Center

La maison tombée du ciel
Jean-François Fourtou
Lille

Girona – Catalogne - Espagne

Artistes de rue

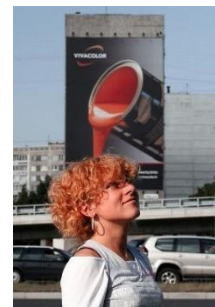

Amélie Poulain

Film de Jean-Pierre Jeunet de 2001
Le nain de jardin pose dans plusieurs villes

Jouer avec les perspectives et les cadrages

Quelques exemples : <https://lachroniquefaciledumercredi.wordpress.com/2013/02/06/mise-en-perspective-ou-comment-troller-a-pise/>

Les pages d'introduction des publicités de France 2

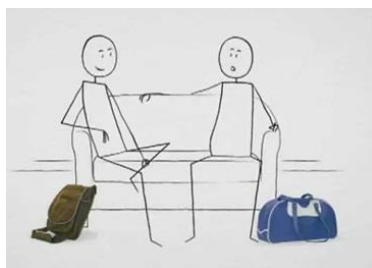
Elyx est un personnage qui délivre un message

Panneaux de signalisation

La publicité

Exemple la Maif :

Quelques pistes pédagogiques :

Premiers pas vers l'image. (voir dossiers mis sur le site de la circonscription)

- Collecter des images
- Trier, classer des images
- Réaliser son mur d'images
- Compléter une suite d'images
- Faire dialoguer des images
- Photographier
- Réaliser un photomontage
- Mettre en scène

Dessiner un personnage sans lever le crayon de la feuille

Dessiner un personnage avec un nombre limité de traits

Créer un personnage avec un logiciel du type Stykz

A partir d'une photographie ou d'un dessin décalquer un personnage en le simplifiant au maximum

Réaliser un thaumatrope (persistance rétinienne) : un lieu + un personnage

Réaliser un flipbook avec la technique du dessin

Photomontage : Assembler deux moitiés d'objets différents) + lui donner un nom

Réaliser un collage (personnage(s) dans un environnement urbain

Insérer un objet, un personnage dans une reproduction d'œuvre d'art (collage)

Prolonger une photographie grâce au dessin (crayon, craie grasse...)

Réaliser un personnage en fil de fer et le positionner dans un espace choisi, le dessiner, le photographier

Positionner un « pantin » dans un espace, le dessiner, le photographier

Se positionner dans l'espace et se faire photographier (jouer avec l'architecture)

Créer une affiche, une publicité en intégrant un personnage filiforme (du type pub Maif) pour délivrer un message

Inventer de nouveaux panneaux (cf. Code de la route) ... autorisation, interdiction, invitation à ...