

FICHE D'ANALYSE D' ŒUVRE Thématique : Art, technique expression.

Comment Andy Warhol transforme-t-il les images de son temps?

NOM..... PRENOM.....CLASSE.....

Regarde l'œuvre en couleur sur internet pour avoir un meilleur rendu.

Fait une recherche personnelle et utilise la fiche d'analyse d'une œuvre plastique comme une structure de réflexion. Présente ta recherche sur une copie en recopiant les questions. Tu peux joindre des reproductions personnelles.

I PRESENTATION

Informations principales sur l'œuvre

- 1- Quel est le titre de l'œuvre ?
- 2- Qu'est ce qu'un diptyque ?
- 3- De quand date-t-elle ?
- 4- Quel artiste a produit cette œuvre ?
- 5- Rédige une biographie de l'artiste :
- 6- Quelle technique utilise l'artiste ? En quoi consiste t-elle ?

II CONTEXTE HISTORIQUE

- 7- Qui est Maryline Monroe ?
- 8- Quelle image Andy Warhol utilise t-il pour faire cette œuvre ?
- 9- Pourquoi Andy Warhol décide t-il de faire cette peinture ?
- 10- A quel mouvement artistique appartient Andy Warhol ?

III DESCRIPTION :

Je repère les choix plastiques de l'artiste :

- 11- Description de l'œuvre (décrire l'œuvre en détail, nommer ce qui est présenté).
- 12- A quel genre pictural appartient cette œuvre ?
- 13- Diriez vous que cette œuvre est réaliste ? Pourquoi ?

IV ANALYSE

Les intentions plastiques, les significations de l'œuvre :

- 14- Comment Andy Warhol intervient-il sur le portrait ?
- 15- Quel effet produit la peinture sur les portraits ?
- 16- Qu'apporte la variation des visages colorés ?
- 17- Quelles différences y a-t-il entre la partie droite et gauche ?
- 18- Dans quel domaine est utilisée la sérigraphie ? Pourquoi ?
- 19- En utilisant cette technique, quel peut être l'objectif de Warhol ?

V CONCLUSION PERSONNELLE

J'analyse ce que ressent et pense le spectateur. Je fais des liens avec d'autres œuvres.

- 20- Explique ce que tu trouves de particulier dans cette œuvre ?
- 21- A quoi te fait penser cette œuvre ?
- 22- Compare l'utilisation de la technique de la sérigraphie par Andy Warhol et l'esthétique du Glitch Art. Quels liens peux-tu faire entre ses deux pratiques ?

Thématique : Art, technique expression.

Comment Andy Warhol transforme-t-il les images de son temps pour en faire des œuvres d'arts?

Photographie de la promotion du film « Niagara » à partir de laquelle a travaillé Warhol

Andrew Warhola (6 août 1928 au 22 février 1987), connu sous le nom d'Andy Warhol, était un artiste américain et une figure centrale dans le mouvement artistique du Pop art. Après une carrière réussie en tant qu'illustrateur commercial, Warhol est devenu célèbre dans le monde entier pour son travail en tant que peintre, réalisateur de films avant-gardistes, producteur de musique et auteur.

Il utilise les photos de célébrités telle Marilyn Monroe ou Elizabeth Taylor. Il les reproduit des dizaines de fois, voir des centaines, retirant ainsi à l'œuvre d'art son caractère unique et rare. A l'époque la sérigraphie n'était pas considérée comme proprement artistique, mais industrielle. En minimisant son rôle dans la production de son travail et en déclarant que n'importe qui pouvait faire de l'art et qu'il voulait être « **une machine** », Warhol a déclenché une révolution dans l'art. Son travail est rapidement devenu à la fois populaire et controversé.

En 1962, Marilyn Monroe est une star incontestable et internationale. De son vrai nom **Norma Jane Baker**, elle naît à Los Angeles en 1926. Elle signe son 1° contrat en 1947. En 1952, elle enchaîne les succès à partir du film « Les hommes préfèrent les blondes » et accède au statut de sex-symbol, incarnation de la séduction et de la beauté féminine. Mais Marilyn veut cependant être reconnue pour ses talents d'actrice et son intelligence, elle souffre de son image trop glamour. Le 5 août 1962, elle est retrouvée morte d'une surdose de barbituriques, à seulement 36 ans.

II CONTEXTE HISTORIQUE

Andy Warhol décide de réaliser un **portrait**, il choisit une photo en noir et blanc, de la promotion du film « Niagara » de 1953.

Chef de file du **Pop art**, Andy Warhol est en 1962 un artiste déjà reconnu.

Les thèmes récurrents de l'œuvre de Warhol sont **le succès, la consommation et la mort**.

Le pop art est un mouvement artistique qui apparaît dans les années 1950-1960. Les œuvres Pop art utilisent les images populaires issues de la publicité ou des Bd. Le banal devient le sujet des œuvres. Il met en évidence l'évolution de la société de plus en plus tournée vers la consommation, la marchandisation et l'argent.

DESCRIPTION

Cette œuvre est un **diptyque**, c'est-à-dire une **peinture composée de deux parties**.

Il utilise, comme à son habitude, la technique de la **sérigraphie**. : C'est un procédé d'impression qui sert à reproduire des affiches ou des images dans le domaine publicitaire ou commercial. Un écran de soie est tendu sur un cadre en bois et employé comme un pochoir. Pour imprimer une zone, il faut recouvrir la soie d'un vernis qui ne laisse pas passer l'encre sur les parties qui ne doivent pas être colorées.

Cette technique lui permet de faire une **image simplifiée**, qui ne conserve que ses traits principaux et de la **reproduire mécaniquement autant de fois qu'il le souhaite**.

Sur chaque panneau, Warhol reproduit 25 fois la même image de Marilyn.

Elles sont toutes identiques et pourtant toutes différentes, leurs imperfections restent visibles comme sur de mauvaises photocopies. Le traitement de chaque image varie, plus d'ombres marquées, de couleurs ou bien de précision dans la reproduction.

Sur le panneau de gauche, les images sont colorées. Sur un fond orangé, le visage de Marilyn est rose vif, sa bouche est rouge, ses yeux maquillés de bleu turquoise qui rappellent le col de son chemisier. Les couleurs semblent baver, déborder, glisser, les formes ne sont pas toujours très nettes. La couleur donne au portrait un aspect irréaliste comme si il s'agissait d'un masque. Elles accentuent le maquillage.

Sur le panneau de droite, les images sont en noir et blanc, elles semblent plus ou moins sombres, parfois masquées par des salissures et progressivement s'effacer.

ANALYSE

L'ensemble évoque le déroulé d'une pellicule cinématographique et rappelle ainsi la carrière de l'actrice.

L'œuvre est une évocation de la mort de Marilyn, dont le visage se fige définitivement avant de s'effacer. Elle fait allusion au drame personnel de Marilyn, prisonnière de sa propre image, condamnée à devoir toujours lui ressembler.

Avec cette œuvre devenue une **icône de l'art moderne**, Warhol offre à l'actrice son dernier rôle : un film immobile qui va la transformer en un véritable mythe du XXe siècle. Il lui rend hommage, la rend unique et paradoxalement la reproduit en série.

Warhol semble aligner les Marilyn comme les boîtes de soupe Campbell dans un supermarché, l'image de **l'actrice devient un produit de consommation**, une marchandise. Il insiste ainsi sur le commerce qui est fait dans le monde à partir de l'image de la star.

En tirant ses sujets de la société de consommation, Warhol marque une rupture dans l'histoire de l'art et avance le fait que la production industrielle de masse peut entrer dans **le champ artistique**, mais aussi qu'une œuvre reproduite en série peut se vendre des millions. Car avec ce dandy hyperactif, l'important n'est pas seulement ce qu'il fait, mais aussi ce qu'il est.

CONCLUSION

On peut faire différents liens entre la pratique artistique d'Andy Warhol et la manipulation des images issues de la culture populaire par le biais de la technique de la sérigraphie.

Parmi les pratiques les plus récentes on trouve **le Glitch art**.

Le Glitch Art est un mouvement 2.0 basé sur une défaillance électronique qui entraîne un dysfonctionnement du matériel informatique, et qui occasionne à son tour des répercussions sur les logiciels, les visuels, ou encore sur les fichiers sonores.

Le Glitch Art est donc l'exploitation et l'esthétisation d'erreurs analogiques ou numériques, de fichiers corrompus.

Pour mieux comprendre ce que signifie le terme « Glitch » il est supposé qu'il dérive d'un mot Allemand « glitsching » signifiant « glissant ».

Le Glitch art remet en cause toute cette obsession de la perfection qu'on retrouve dans les codes graphiques de la publicité et dans la société au sens large. Il détourne l'usage de la machine informatique pour mettre à l'honneur l'esthétique de la déformation, de l'image déchiquetée, répétée, lacérée, détruite qui croule sous son propre code.