

Les candidats doivent remplir cette page puis remettre cette chemise accompagnée de la version finale de leur mémoire à leur superviseur.

Numéro de session du candidat	0		0	
Nom du candidat				
Code de l'établissement		0		
Nom de l'établissement				
Sessions d'examens (mai ou novembre)	MAY	Année	2015	

Matière du Programme du diplôme dans laquelle ce mémoire est inscrit : Arts Visuels
(Dans le cas d'un mémoire de langue, précisez la langue et s'il s'agit du groupe 1 ou 2.)

Titre du mémoire : Y-a-t-il des influences de Max Ernst dans les travaux de Jean-Paul Charles ?

Déclaration du candidat

Cette déclaration doit être signée par le candidat, sans quoi aucune note finale ne pourra être attribuée.

Le mémoire ci-joint est le fruit de mon travail personnel (mis à part les conseils permis par le Baccalauréat International que j'ai pu recevoir).

J'ai signalé tous les emprunts d'idées, d'éléments graphiques ou de paroles, qu'ils aient été communiqués originellement par écrit, visuellement ou oralement.

Je suis conscient que la longueur maximale fixée pour les mémoires est de 4 000 mots et que les examinateurs ne sont pas tenus de lire au-delà de cette limite.

Ceci est la version finale de mon mémoire.

Signature du candidat : _____

Date : 12/03/2015

Rapport et déclaration du superviseur.

Le superviseur doit remplir ce rapport, signer la déclaration et remettre au coordonnateur du Programme du diplôme la version définitive du mémoire dans la présente chemise.

Nom du superviseur [en CAPITALES] _____

Le cas échéant, veuillez décrire le travail du candidat, le contexte dans lequel il a entrepris sa recherche, les difficultés rencontrées et sa façon de les surmonter (voir les pages 13 et 14 du guide Le mémoire). L'entretien de conclusion (ou soutenance) pourra s'avérer utile pour cette tâche. Les remarques du superviseur peuvent aider l'examineur à attribuer un niveau pour le critère K (évaluation globale). Ne faites aucun commentaire sur les circonstances personnelles défavorables qui auraient pu affecter le candidat. Si le temps passé avec le candidat est égal à zéro, vous devrez l'expliquer et indiquer comment il vous a été possible de vérifier que le mémoire était bien le fruit du travail du candidat en question. Vous pouvez joindre une feuille supplémentaire si l'espace fourni ci-après est insuffisant.

Cette déclaration doit être signée par le superviseur, sans quoi aucune note finale ne pourra être attribuée.

J'ai lu la version finale du mémoire qui sera envoyée à l'examineur.

À ma connaissance, le mémoire constitue le travail authentique du candidat.

J'ai consacré heures d'encadrement au candidat pour ce mémoire.

Signature du superviseur : _____

Date : 12/3/15

Formulaire d'évaluation (réservé à l'examinateur)

Numéro de session du candidat	0		0	
-------------------------------	----------	--	----------	--

Critères d'évaluation	Niveau					
	L'examinateur 1	Max.	L'examinateur 2	Max.	L'examinateur 3	
A Question de recherche	2	2		2		
B Introduction	2	2		2		
C Recherche	4	4		4		
D Connaissance et compréhension du sujet étudié	4	4		4		
E Raisonnement	4	4		4		
F Utilisation des compétences d'analyse et d'évaluation adaptées à la matière	4	4		4		
G Utilisation d'un langage adapté à la matière	4	4		4		
H Conclusion	1	2		2		
I Présentation formelle	3	4		4		
J Résumé	2	2		2		
K Évaluation globale	3	4		4		
Total sur 36	33					

Nom de l'examinateur 1 : _____ Code de l'examinateur : _____
 [en CAPITALES]

Nom de l'examinateur 2 : _____ Code de l'examinateur : _____
 [en CAPITALES]

Nom de l'examinateur 3 : _____ Code de l'examinateur : _____
 [en CAPITALES]

Réservé au Centre de l'évaluation de l'IB : B : _____

Réservé au Centre de l'évaluation de l'IB : A : _____

Extended Essay

« Y-a-t-il des influences de Max Ernst dans les travaux de Jean-Paul Charles ? »

Nom du candidat:

Numero du candidat:

Nombre de mots: 3,650

Matière: Art Visuel

Nom du professeur:

Date: Mai 2015

No comment from the advisor

Dans mon extended essay, je vais démontrer les influences de Max Ernst sur les travaux de Jean-Paul Charles. Je vais analyser une oeuvre de chaque artiste pour voir leurs compositions en détail, puis faire une comparaison de deux oeuvres pour démontrer les similarités et les différences.

Lors de la visite du « Sm'art », foire d'art contemporain, nous avons découvert Jean-Paul Charles, artiste d'Aix en Provence. Les influences de Max Ernst étaient très visibles dans ces travaux, surtout la décalcomanie. Après avoir étudié la vie et les techniques de Max Ernst en classe d'arts visuels, j'ai trouvé ça intéressant de savoir si Jean-Paul Charles s'était réellement inspiré de Max Ernst.

Max Ernst a été un artiste très important, représentant le mouvement surréaliste. Cette artiste a créé de nombreuses techniques comme le grattage, le frottage et la décalcomanie, toutes très utilisées dans ces oeuvres surréalistes. Max Ernst était le maître des textures.

Après avoir fait mes analyses sur une oeuvre des deux artistes, j'ai pu découvrir beaucoup de similarités présentes dans ces deux oeuvres comme la composition: Une créature au centre de l'oeuvre, avec un arrière plan naturel (montagne, herbe).

Après avoir fait la comparaison des deux oeuvres, j'ai pu constater que Jean-Paul Charles a été influencé par Max Ernst, ce qui a été très difficile pour lui d'avouer lors de notre rencontre.

Sommaire:

Première page	P. 1
Abstract	P. 2
Sommaire	P. 3
Introduction	P. 4
Surréalisme	P. 5
Max Ernst	P. 6
Biographie	P. 6
Les techniques qu'il a inventées	P. 7-9
Analyse	P. 10-11
Jean-Paul Charles	P. 12
Ces influences et sont fonctionnement à la création	P. 12
Analyse	P. 13-14
Comparaison des oeuvres	P. 15-16
Conclusion	P. 17
Sources	P. 18

Introduction :

L'idée de ce sujet m'est venue lorsqu'avec ma classe nous sommes allés à l'exposition du « Sm'art », une exposition annuelle d'art contemporain à Aix en Provence. Lors de cette exposition, nous avons rencontré Jean-Paul Charles. L'utilisation des techniques de Max Ernst étaient flagrantes sur ses œuvres, et plusieurs d'entre nous avons été interpellés par ça, dont ma professeur. Je me suis alors demandé si Jean-Paul Charles avait vraiment utilisé volontairement les techniques du maître des textures ? Si il s'était fait influencer par les maîtres des Arts dont Max Ernst ?

Dans mon extended essay, je vais donc parler du mouvement surréaliste car les œuvres de Jean Paul Charles et Max Ernst sont visiblement inspirés par le mouvement surréaliste. Je vais présenter Max Ernst et ses techniques inventées et terminer par une analyse complète d'une de ses œuvres. Ensuite je vais parler de ma rencontre avec Jean-Paul Charles, hors de notre visite au « Sm'art » puis faire une analyse d'une œuvre. Je vais finir avec une comparaison entre les deux œuvres analysées pour en démontrer les ressemblances et les différences.

Le surréalisme:

Le surréalisme a démarré en 1924, après la première guerre mondiale. Ce mouvement a commencé avec André Breton et ses créations imaginaires, que ce soit littéraire comme artistique. L'art surréaliste est un art où les peintres créent des images surréelles, des images venant de leurs inconscients: « Les surréalistes sont convaincus que « l'inconscient » est la source du génie créateur »¹. Les artistes vont chercher à inventer des images ou des écrits venant de leurs rêves donc de leur inconscient pour en arriver à une oeuvre surréelle. De nombreux artistes ont créés des oeuvres surréalistes comme Salvador Dali, qui utilisait l'art du surréalisme tout en utilisant la technique du trompe l'oeil pour rendre ces peintures encore plus impressionnantes (see Figure 1).

René Magritte, lui aussi en était un, peignant ses toiles dans son salon sans modèle pour laisser son imagination créer ces images. Bien sûr, Max Ernst était un des premiers peintres surréalistes, ayant contribué à la création de l'art surréaliste grâce à ces techniques tel que le grattage, le frottage et la décalcomanie. La plupart des artistes surréalistes étaient originaire d'Europe. Ils se sont tous rendus à Paris (Capitale de l'art dans l'entre-deux-guerres) pour montrer au monde l'inconscient de leurs réalités. Tous ces artistes étaient engagés politiquement et socialement, voulant la liberté d'expression et le rêve.

**Figure 1: Toile de Salvador Dali 2
Gala et les tigres, créée en 1981**

<https://sites.google.com/a/clomontaigne.fr/hda/arts-plastiques/le-surrealisme> : 1

<http://www.la-clau.net/info/les-tigres-de-dali-arrivent-dans-son-musee-a-figueres-3868> : 2

Max Ernst :

Biographie:

Max Ernst est né le 2 avril 1891 en Allemagne et mort le 1 avril 1976 à l'âge de 84 ans. Il était l'un des artistes le plus important de l'art moderne et du mouvement surréaliste. En 1909, Max Ernst créa ses premières toiles, impressionnistes. Ensuite, en 1913, l'artiste s'est installé à Paris où il est devenu très connu en tant qu'artiste surréaliste. Max Ernst s'est ensuite exilé aux États-Unis, avec de nouvelles inspirations. Il a alors créé la technique d'oscillation. Il a aussi été un révolutionnaire dans les techniques de texture avec « le grattage, le frottage et la décalcomanie ». 1,2

Max Ernst était aussi un écrivain, sculpteur. Il mélangeait souvent peinture et littérature 2. Cette peinture de Max Ernst créée en 1924 est une de ces mélanges. Elle est composée de peinture mais aussi d'objets collés sur la toile. Ces objets sont collés comme un portillon ouvert, Max Ernst nous offre une entrée dans le tableau. Cette peinture est une de ces œuvres surréalistes, grâce au collage d'objets. Cette œuvre lança elle aussi le mouvement surréaliste, avec l'œuvre de André Breton: Le manifeste 3.

**Figure 2 - Max Ernst - Deux enfants menacés par un rossignol, créée en 1924.
Huile sur toile avec éléments en bois 4**

1: <http://www.fondationbeyeler.ch/fr/expositions/max-ernst/innovation-technique>

2: <http://www.surrealiste.net/artistes/max-ernst/biographie.html>

3: <http://education.francetv.fr/dossier/le-surrealisme-031420-un-artiste-une-uvre-max-ernst-3670>

4: <http://education.francetv.fr/dossier/le-surrealisme-031420-un-artiste-une-uvre-max-ernst-3670>

Les techniques qu'il a inventé:

Max Ernst a commencé ses oeuvres en utilisant la technique du collage. Il utilisait cette technique pour coller plusieurs images tirées de romans, livres, magazines, brochures de mode de l'époque pour créer une oeuvre parfaite. Max Ernst a aussi été un grand révolutionnaire pour les techniques de texture en art. Il a créé ces techniques pour rentrer dans son propre monde et arriver au monde surréaliste qu'il souhaitait.

Le frottage

Le frottage est une des techniques qu'il a développées. Max Ernst a eu cette idée en voyant un planché délavé². Il s'intéressa aussi aux textures de tissus, des feuilles d'un arbre etc... Le but du frottage était de créer une texture grâce à une texture réelle.

Elle consiste à poser une feuille, une toile sur une texture puis à frotter son crayon sur la toile pour en arriver à une texture semblable à celle du réel.

Dans mon exemple, j'ai utilisé une feuille que j'ai pris dans mon jardin et une feuille de papier (Figure 2). J'ai mis la feuille de l'arbre sous la feuille de papier puis j'ai commencé à frotter autour de la feuille puis à la frotter avec mon crayon ce qui l'a fait ressortir sur ma feuille de papier (Figure 3). Tous les endroits surélevés comme la ligne centrale de la feuille deviennent plus foncés que les endroits plus profonds (Figure 4)³.

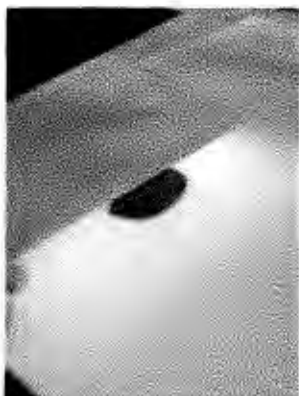

Figure 3: Frottage 1

Figure 4: Frottage 2

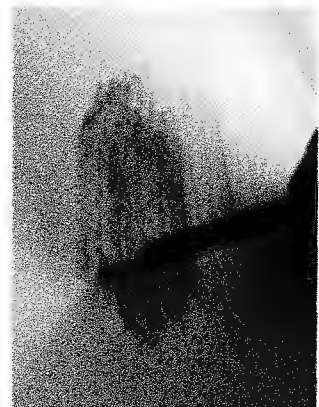

Figure 5: Frottage 3

1: <http://www.fondationbeyeler.ch/fr/expositions/max-ernst/innovation-technique>

2: <http://www.modernamuseet.se/en/Stockholm/Exhibitions/2008/Max-Ernst/Collage-Frottage-Grattage/>

3: Arttalk, second edition. Rosalind Ragans, 1995 by the Glencoe Division

Max Ernst a commencé à utiliser cette technique dans ces toiles et ces dessins en 1925 tel que:

Une oeuvre de Max Ernst faite entièrement avec la technique du frottage. Ceci nous donne un aperçu de la recherche intense de l'artiste pour trouver toutes ces textures 1.

Figure 6 - Max Ernst, la roue de la lumière (Frottage) 2

Le grattage:

Le grattage est une technique inventé en 1927, qui consiste à gratter la peinture qui n'est pas encore sèche avec un bout de matériaux pour créer une texture. Le grattage peut aussi permettre à la création d'un nouveau dessin dans la peinture 3. Max Ernst a beaucoup utilisé cette techniques dans ses tableaux tel que:

Figure 7 - Max Ernst, La forêt pétrifiée. 1927 4

Dans ce tableau, l'artiste a utilisé des morceaux de bois et des morceaux de textures pour donner un effet de profondeur sur les images créés .

1 et 3: Arttalk, second edition. Rosalind Ragans, 1995 by the Glencoe Division

2 et 4: Max Ernst, centre Georges Pompidou. Werner Spies

La décalcomanie:

La décalcomanie est une des techniques les plus utilisées par Max Ernst. Celle-ci consiste à peindre deux feuilles, puis à les coller les unes sur les autres et les décoller quelques secondes plus tard tout en bougeant les feuilles, en les faisant tourner etc...¹ Cette technique donne de très belles textures. Cette technique est celle utilisée dans les deux tableaux que je vais analyser.

L'oscillation:

Après que Max Ernst ait été exilé aux Etats Unis, l'artiste a avancé la recherche de la technique de l'oscillation. La technique consiste à remplir une boîte percée de peinture, pour que la peinture passe par les trous et tombe sur la toile pour créer un effet d'espace, de planètes etc... La boîte est suspendu, le mouvement est créé par l'artiste. Le seul problème de cette technique est le manque de contrôle, car la peinture coule de manière incontrôlée².

Figure 7 - Max Ernst, la planète affolée. 1942³

Sur cette oeuvre de Max Ernst, on peut voir les points que la peinture a fait en tombant de la boîte percée, ceci donne un effet intéressant à la peinture, un effet de mouvement.

¹ et ²: <http://www.fondationbeyeler.ch/fr/expositions/max-ernst/innovation-technique>

³: Max Ernst, centre Georges Pompidou. Werner Spies

Analyse de l'oeuvre:

Max Ernst - Ange du foyer, 1937. Huile sur toile 114 x 146 cm

1

Cette peinture est une oeuvre de Max Ernst issu d'une de ses collections privées, créée en 1937. Cette peinture a été faite à l'huile sur une grande toile de 114 x 146 cm. Il a utilisé une toile légèrement horizontale et rectangulaire pour donner un effet de stabilité à son oeuvre. Dans cette peinture, nous pouvons voir à première vue, un personnage étrange. Composé d'une tête de monstre ressemblant à une tête d'oiseau. Nous pouvons voir que l'artiste a utilisé des lignes diagonales pour donner un effet de mouvement. Certaines lignes diagonales se prolongent en créant des zigzags, ce qui donne une impression de tension aigue. Le personnage est aussi composé de lignes courbes ce qui ajoute un effet gracieux à la créature. En arrière plan, une ligne horizontale est dominante, elle représente l'horizon d'un paysage et stabilise la composition. Cette ligne nous montre un arrière plan très calme comparé au personnage central. Cette oeuvre est composée de beaucoup de couleurs. L'arrière plan est composé principalement de couleurs froides (bleu, gris) ce qui donne un aspect de paix. Les couleurs du monstre sont des couleurs chaudes (rouge, jaune, orange) ce qui donne de la chaleur à l'oeuvre comparé à 2

l'arrière plan. Les couleurs chaudes du premier plan font ressortir la créature de l'arrière plan et attirent immédiatement notre attention. La majorité de ces couleurs sont des couleurs primaires ce qui donne un effet de simplicité. L'artiste utilise des contrastes de tonalité forts et soudains, ce qui confère un aspect nerveux à la créature et renforce l'idée de mouvement et d'agitation. Le peintre a créé une déformation du corps humain pour accentuer l'aspect surnaturel de l'oeuvre, ce qui nous pousse à croire que ce personnage est un monstre. Il a aussi choisi d'écartier les bras et les jambes du monstre pour donner un effet d'ouverture et a placé la créature au milieu du tableau. Cette effet pousse nos yeux à nous focaliser sur le personnage central de l'oeuvre. Cette oeuvre a un bon équilibre entre les espaces positifs et négatifs. Il a ouvert les bras et les jambes grâce à des lignes diagonales ce qui rend cette figure active. Cette oeuvre est principalement faite grâce à la décalcomanie, surtout sur la forme du personnage, ce qui nous fait penser au passage du vent sur le corps du monstre. Nous pouvons voir que Max Ernst a utilisé la technique « trompe l'oeil » pour son arrière plan ce qui rend l'oeuvre naturel et surtout nous donne de la réalité autour du surnaturel. Il utilise quelques rythmes dans cette oeuvre, le rythme des nuages passant dans le ciel ce qui est un rythme irrégulier qui suit les lignes diagonales sur le monstre créé par le décalcomanie. On peut voir qu'il y a une symétrie approximative dans cette oeuvre mais elle n'est pas parfaite ce qui nous permet de plus nous focaliser sur le centre de l'oeuvre et nous donne un aspect de stabilité. ¹

Jean-Paul Charles :

Ses influence et son fonctionnement à la création:

Après avoir rencontré Jean-Paul Charles, j'ai pu constater que sa volonté et sa découverte de l'art a été provoqué par des oeuvres d'art classique, « Toute vocation artistique repose sur une émotions première engendrée par une oeuvre d'art »¹. Dans son cas, se fût Gustave Doré qui déclencha le phénomène. Jean-Paul Charles s'est créé tous un panel d'artistes, il les compare à une famille dans lequel il prend exemples, il les appelle « les compagnons de génie ». Cependant il a du s'en séparer pour trouver sa liberté et se libérer de ces oeuvres et pour lui, c'est le réel commencement à la création artistique. Il se compare même au maîtres des art toute en utilisant les classes sociales. Pour lui, nous somme les pauvres, des simples artistes. Les maîtres des art sont les riches. Nous prenons des idées venant des riche pour enrichir notre travail, et de ne surtout pas se croire riche tout en étant pauvre, « Il faut savoir d'ou l'on vient pour comprendre ce que l'on fait »². Jean-Paul Charles remercie pleinement l'héritage de Max Ernst et des autres car cela l'a poussé à la découverte et à l'amour de l'art mais il s'en est séparé grâce a ça singularité. Pour lui, son travail n'est pas cérébral mais organique. Jean-Paul Charles m'a aussi fait découvrir son lieu de création, avec toutes ces oeuvres. J'ai pu en constater que la plupart de ses oeuvres était très similaire a celle que j'ai retenue pour cette analyse. Toutes avaient était faites grâce a la technique de Max Ernst: La décalcomanie. Il l'utilise tous en gardant ses propres goût et son imagination³.

Figure 8 - Jean-Paul Charles, dégel. 2012⁴

¹ et ²: Rencontre Jean-Paul Charles - Aix en Provence

³: Réponse de Jean-Paul Charles à mes questions - Aix en Provence

⁴: <http://jeanpaulcharles.eklablog.com/?791701&625792>

Analyse de l'œuvre:

Jean-Paul Charles - L'adieu, 2012. acrylique sur toile 120 x 120

Cette peinture est une oeuvre de Jean-Paul Charles nommé « l'adieu », crée en 2012. On peut voir qu'il a utilisé une toile carré pour rester dans la neutralité. Dans cette oeuvre, on peut voir qu'il y a deux lignes dominantes, ces deux lignes sont des lignes diagonales composant le corps du personnage. Elles expriment de l'activité et du mouvement. En regardant plus précisément cette oeuvre d'art, on peut voir qu'il y a beaucoup de petites lignes diagonales courbées sur le corps du monstre, cela renforce aussi la sensation d'activité et du mouvement. En arrière plan, on peut remarquer la ligne horizontale de l'horizon, cela rend l'oeuvre plus statique et calme, ce qui nous montre que l'artiste a voulu équilibrer le mouvement par un paysage calme. Dans cette oeuvre, nous pouvons voir que les couleurs dominantes sont les couleurs complémentaires (rouge et vert). Cette peinture est divisée en plusieurs parties, l'horizon qui est représenté avec des couleurs froides (bleu) et le monstre est représenté avec une couleur chaude (rouge). On peut voir l'opposition vibrante entre le monstre et l'herbe, ceci est provoqué par l'utilisation de deux couleurs opposées du cercle chromatique (vert et rouge). Dans cette oeuvre, nous pouvons voir que la majorité des couleurs sont 1

d'intensité élevée (rouge et vert vif) ce qui donne du dynamisme et de l'activité mais le ciel bleu clair de cette peinture donne un effet apaisant et calme. Pour le ciel et l'herbe, il a utilisé des couleurs froides (blanc, bleu et vert) pour exprimer l'éloignement. Jean-Paul Charles a choisie d'utiliser des tonalités sombres pour le monstre et très claires pour le ciel ce qui donne un effet de tension et de nervosité a l'oeuvre. On peut voir que Jean-Paul Charle a choisi d'écarter les bras et les jambes du monstre pour donner une impression d'ouverture, il a aussi placé sa créature au centre de l'oeuvre ce qui permet de bien le focaliser sur celui-ci. Le monstre est en pleine action, on peut voir ses pieds en position de course diagonale ce qui donne un effet de mouvement et rend l'oeuvre est active. Dans cette oeuvre, il y a très peu d'espace négatif ce qui donne un effet de tension et d'emprisonnement. Cette peinture est pleine de textures surréaliste, surtout le monstre. Nous pouvons constater que le monstre a été créé grâce a technique de Max Ernst: Frottage, grattage et décalcomanie. La décalcomanie est la technique la plus utilisé sur ce monstre car on peut voir un effet de relief. Jean-Paul Charle s'utilise plusieurs rythmes. Il utilise un rythme grâce au nuage, c'est un rythme irrégulier car les nuages ont pas exactement la même forme et deviennent de plus en plus petit pour donner un effet de profondeur. Nous pouvons voir un autre rythme présent dans le corps du monstre, c'est un rythme créé grâce aux lignes diagonales, ce qui poussent nos yeux a parcourir le corps du monstre. L'artiste a aussi utilisé ce rythme pour nous montrer l'allure du personnage et pour montrer le passage du vent sur son corps. Dans cette oeuvre, on peut voir une symétrie approximative ce qui donne une plus grande importance au personnage central, réduit la complexité de l'oeuvre et donne un aspect de stabilité. 1

Comparaison avec l'œuvres de Max Ernst:

L'oeuvre de Max Ernst et celle de Jean-Paul Charles sont très similaires dès la première vue. Mais les deux sont aussi différents sur certains points. Lors de cette comparaison, je vais traiter les similarités et les différences en deux parties différentes.

Je vais donc commencer avec les similarités des mesures, notamment sur la taille de la toile: Max Ernst a utilisé une toile de 114 x 146 cm et Jean-Paul Charles une toile de 120 x 120 cm. Nous pouvons voir que la composition de leurs oeuvres sont reliées. Elles sont toutes les deux composées d'un personnage central, occupant une grande partie de la toile. Dans chaque peinture, les personnages sont similaires à un monstre. L'arrière-plan des deux oeuvres est tout autant similaire, ils sont composés d'un paysage: herbe, montagne, horizon et ciel nuageux. Les deux artistes ont utilisé les mêmes lignes, majoritairement des lignes diagonales comme s'ils voulaient exprimer la même chose. On peut voir les mêmes lignes diagonales présentes sur le corps des personnages. Leurs couleurs sont pratiquement identiques, l'arrière-plan est composé de bleu, gris, vert. L'herbe de Max Ernst est beaucoup plus foncée que celle de Jean-Paul Charles. Nous pouvons voir qu'ils ont tous les deux utilisé des couleurs plus vives pour nous donner ce contraste et l'éloignement et pour nous montrer la profondeur de leurs oeuvres. L'effet d'ouverture est un point très important, les deux artistes ont décidé d'ouvrir les bras et les jambes de leurs personnages pour nous pousser à nous focaliser sur le

centre de l'oeuvre. Les deux personnages nous donnent un effet de mouvement grâce à l'utilisation de quatre lignes diagonales, les deux monstres sont de toute évidence des figures actives. Les deux artistes utilisent la technique du « trompe l'oeil » pour donner un côté réaliste à leurs oeuvres surnaturelles. Sur le corps du monstre, nous pouvons voir que Jean-Paul Charles a utilisé la technique de Max Ernst: la décalcomanie. Cela rend les oeuvres encore plus similaires car ça montre une influence non seulement de sujet mais également sur le plan technique de Max Ernst sur Jean-Paul Charles. Les deux artistes sont des artistes surréalistes. Les deux oeuvres font passer le même message, ces oeuvres nous montrent un monstre dans un paysage calme et stable comme s'ils voulaient nous montrer une personne différente à notre monde réel, quelqu'un d'exclue. Ils utilisent donc l'effet d'ouverture pour que nos yeux soient focalisés sur eux et qu'on puisse accepter leurs différences.

Les différences sont faibles comparées aux similarités, mais une de très grandes différences est située sur le personnage central: les couleurs des personnages ne sont pas entièrement identiques, Max Ernst n'a pas peint son monstre totalement rouge mais a varié avec du jaune et du orange comparé à Jean-Paul Charles. Les détails des deux monstres sont différents l'un de l'autre: Max Ernst a décidé de faire apparaître plus de détail comparé à Jean-Paul, qui lui est resté plus sobre. Une différence est très flagrante, Jean-Paul Charles utilise des couleurs de grand contraste, Max Ernst, lui reste dans la couleur de ton identique. L'oeuvre de Max Ernst est plus remplie d'espace négatif comparé à celle de Jean-Paul Charles. Les deux oeuvres n'ont pas été faites à la même période, l'oeuvre de Max Ernst a été créée en 1937 et celle de Jean-Paul Charles en 2012 et les deux utilisent de différents matériaux, un avec de l'huile, l'autre avec de l'acrylique.

Conclusion :

Jean -Paul Charles est il influencé par Max Ernst ?

Après avoir rencontré Jean Paul Charles a Aix en Provence et avoir fait une analyse comparative d'une oeuvre de Jean-Paul Charles et de Max Ernst, on peut voir qu'il y a une ressemblance certaine entre les deux oeuvres. Beaucoup de critères relevés durant l'analyse de l'oeuvre de Max Ernst ont été retrouvés dans celle de Jean-Paul Charles comme les couleurs utilisées, la domination des lignes diagonales ou alors la figure centrale dans la composition de l'oeuvre. L'influences de Max Ernst est bien présente dans l'oeuvre de Jean-Paul Charles, malgré les petites différences. Lors de la rencontre avec Jean-Paul Charles, lui même m'a divulgué certaines influences dans ces oeuvres, venant de plusieurs artistes, mais il est certain que notre analyse démontre que Max Ernst reste un des plus importants, ce dont nous nous doutions le jour de notre première rencontre au « Sm'art ».

A rather brief & perfunctory conclusion to what is, nonetheless, a rather good extended essay. The analysis, argument & primary research are all well handled, as is the use of appropriate language.

Source:

<http://www.fondationbeyeler.ch/fr/expositions/max-ernst/innovation-technique>

<http://www.surrealiste.net/artistes/max-ernst/biographie.html>

<http://education.francetv.fr/dossier/le-surrealisme-031420-un-artiste-une-uvre-max-ernst-3670>

<http://www.fondationbeyeler.ch/fr/expositions/max-ernst/innovation-technique>

<http://www.modernamuseet.se/en/Stockholm/Exhibitions/2008/Max-Ernst/Collage-Frottage-Grattage/>

Arttalk, second edition. Rosalind Ragans, 1995 by the Glencoe Division

Max Ernst, centre Georges Pompidou. Werner Spies

Leçon IB, Art visuel

Rencontre Jean-Paul Charles - Aix en Provence

Réponse de Jean-Paul Charles à mes questions - Aix en Provence

<http://jeanpaulcharles.eklablog.com/?791701&625792>

<https://sites.google.com/a/clmontaigne.fr/hda/arts-plastiques/le-surrealisme>

<http://www.la-clau.net/info/les-tigres-de-dali-arrivent-dans-son-musee-a-figueres-3868>