

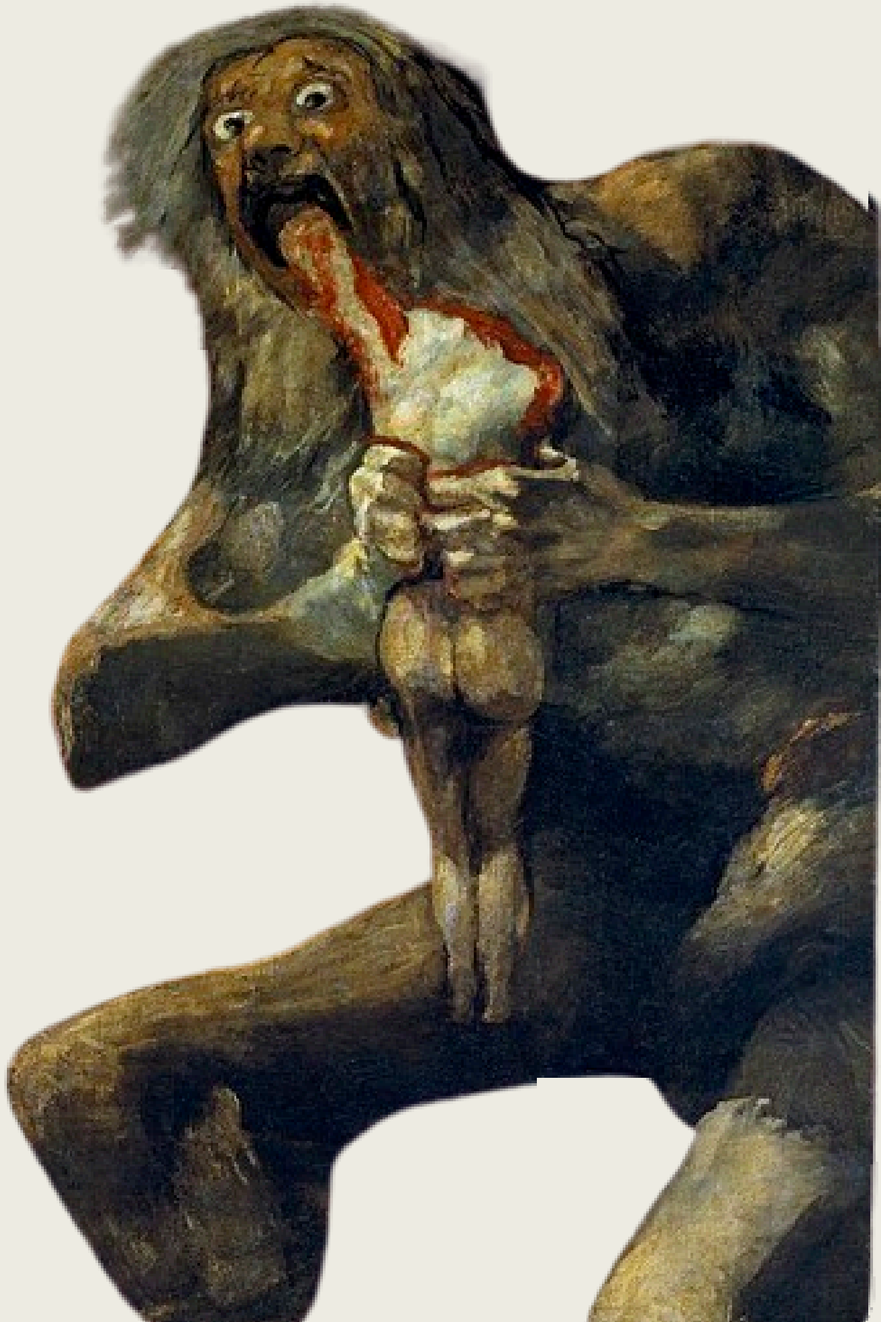
Âme et Guerre

Titouan Clairet

Âme et Guerre

Au départ, je voulais travailler sur le thème de la guerre. En me demandant ce qu'elle était vraiment, je suis arrivé à ma propre définition : **la guerre, c'est ce qui fait perdre peu à peu son âme à tout être qui entre en conflit, vivant ou non.**

Cette définition m'a amené à m'intéresser à l'âme humaine, car la perte d'un objet me touche moins que celle d'un être humain. Je n'ai pas choisi l'âme animale : je me sens très éloigné des animaux, qui vivent surtout par instinct, et je préfère rester sur un terrain que je connais. Mais surtout, l'homme est le seul à pouvoir donner un sens à la guerre, à en garder la mémoire et à la représenter, notamment grâce à l'art. C'est pour cela que ce sujet me semble avoir sa place en arts plastiques.

Âme

Pour moi, l’âme est une essence qui se trouve à l’intérieur de nous. **Elle nous met en contact avec un « nous » spirituel, loin de toute difficulté physique, qui serait notre véritable moi.** Rester en lien avec elle, c’est être libre de décider de ce que l’on est.

Chaque âme a ses singularités, mais je pense qu’elles mènent toutes à une essence globale, commune à tous les êtres humains. Nous sommes tous différents, et pourtant nous partageons quelque chose de plus profond : notre humanité.

Perdre son âme, c’est donc perdre cette liberté : la peur, la violence et l’obéissance prennent peu à peu la place du choix. Nietzsche ne croit pas à une âme séparée du corps, mais il défend la singularité de chacun, et il reproche à la guerre de transformer l’individu en simple soldat. La guerre attaque donc deux choses à la fois : elle efface ce qui rend chacun unique, et elle brise ce que nous avons en commun, puisqu’on en vient à tuer des êtres qui nous ressemblent. C’est justement ce que je veux montrer.

Guerre

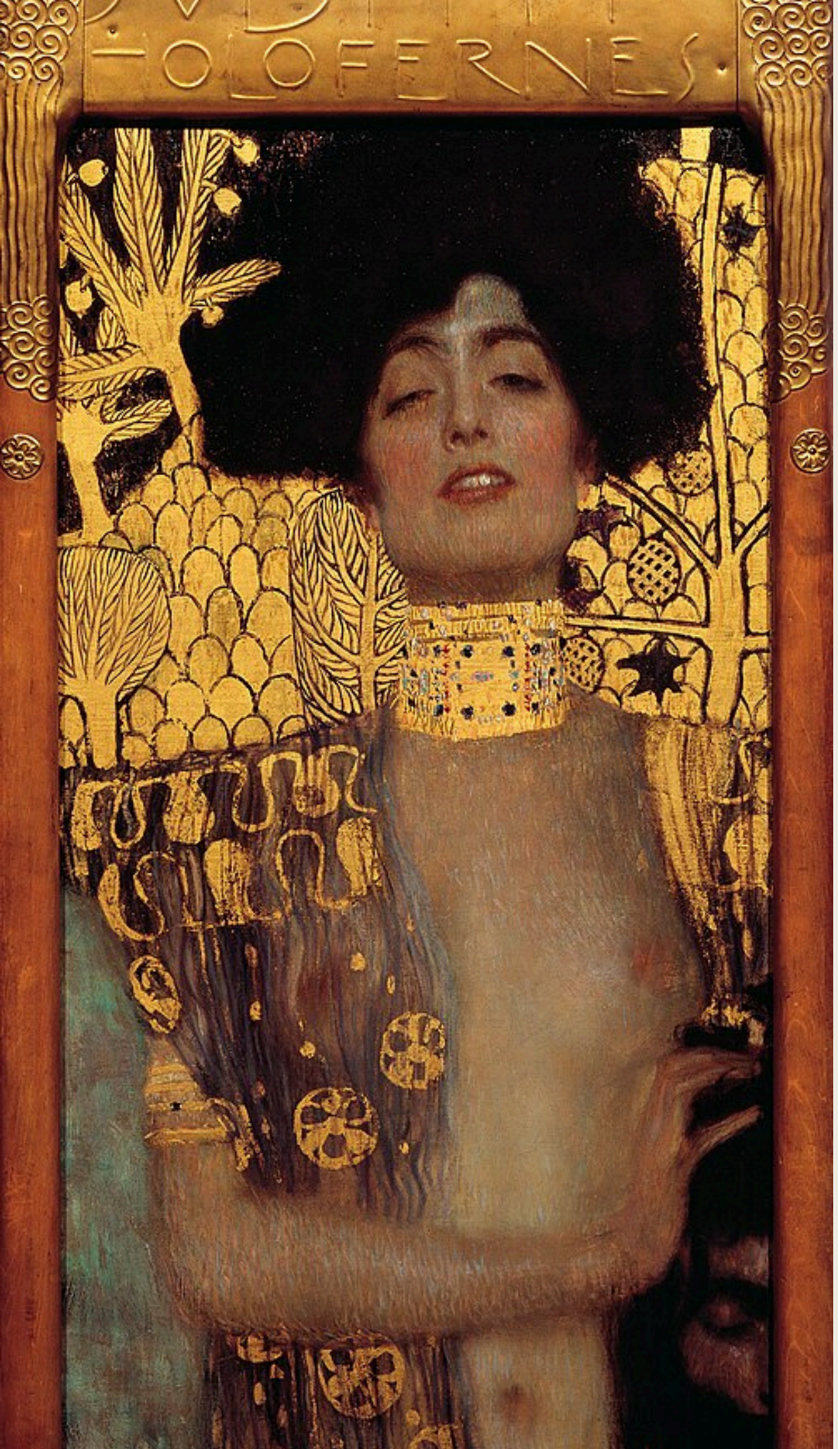
Pour moi, la guerre ne se limite pas au conflit armé. Elle prend de nombreuses formes : **une dispute, un objet qui se casse, une guerre entre des armées**. Dans tous les cas, quelque chose qui formait un tout se divise, et une part de son âme se perd.

La gravité de la perte change selon la forme. Un objet qui se casse n'a pas de liberté à perdre. Dans une dispute, on agit sous la colère plutôt que par choix. Dans un conflit armé, la peur, la violence et l'obéissance remplacent peu à peu la liberté de décider de ce que l'on est.

À l'origine, il y a souvent la même cause : une partie égoïste de l'âme commune à tous se place avant le reste. Dans une révolution, c'est celle de l'oppresseur, mais l'opprimé qui se révolte récupère sa liberté, et donc son âme. C'est pourquoi les révolutions sont généralement justes. Dans les guerres mondiales, en revanche, un petit groupe de puissants égoïstes entraîne le monde entier, et des millions de personnes perdent une part de leur âme sans rien récupérer. Comme le soldat de Nietzsche, elles n'y décident plus de ce qu'elles sont.

Problématique

Comment représenter l’âme humaine face aux destructions de la Guerre ?
Cela en approfondissant à l’aide des différentes notions des arts plastiques, notamment la couleur et la lumière.

Inspirations: KLIMT

Klimt fait partie du **symbolisme** : il essaie de peindre ce qu'on ne voit pas, comme les désirs, la vie et la mort. Dans ses œuvres, **l'âme est souvent entourée d'or**, comme si elle était protégée du monde physique. Dans ses portraits, le visage reste net et vivant alors que le reste du corps se perd dans les ornements. Avec Pallas Athéna et Judith, la guerre apparaît aussi, mais elle passe par un visage plutôt que par une bataille. Dans ces œuvres, l'âme est encore intacte, mais **on sent que la guerre pourrait bientôt la lui prendre.**

Inspirations: evangelion

Dans The End of Evangelion, après un conflit armé au sein de la base de la NERV, une entité qui ressemble à une sorte de dieu apparaît et déclenche le Plan de complémentarité de l'homme. À partir de là, les frontières entre les individus disparaissent : les corps se transforment en liquide rouge et les âmes fusionnent pour ne former qu'une seule conscience. Les croix blanches représentent les âmes des personnes qui ont disparu. Cette scène montre que les humains perdent leur individualité et que la séparation entre les êtres n'existe plus. Chacun perd alors ce qui le rend unique et ce qui fait de lui une personne à part entière.

Inspirations: Camille Claudel

Camille Claudel est une sculptrice française qui représente beaucoup les émotions et la souffrance humaine dans ses œuvres. Certaines de ses sculptures ont un aspect presque liquide, avec des formes qui donnent l'impression d'être en mouvement ou de se transformer. Cela peut faire penser à l'âme, comme quelque chose qu'on ne peut pas voir mais qui fait partie de nous. On a presque l'impression que les émotions sortent du corps et prennent une forme visible à travers la sculpture. Je ne saurai expliquer mais sa sculpture la vague me fait penser à la guerre.

Autres inspirations

Créateurs et oeuvres

- Eugène Delacroix: La liberté guidant le peuple(1830)
- Francisco De Goya: El tres de mayo de 1808(1814)
- Pablo Picasso: Guernica(1937)
- Victor Hugo: « L'homme est une prison où l'âme reste libre », contemplations(1856)
- Arcane: la glorieuse évolution

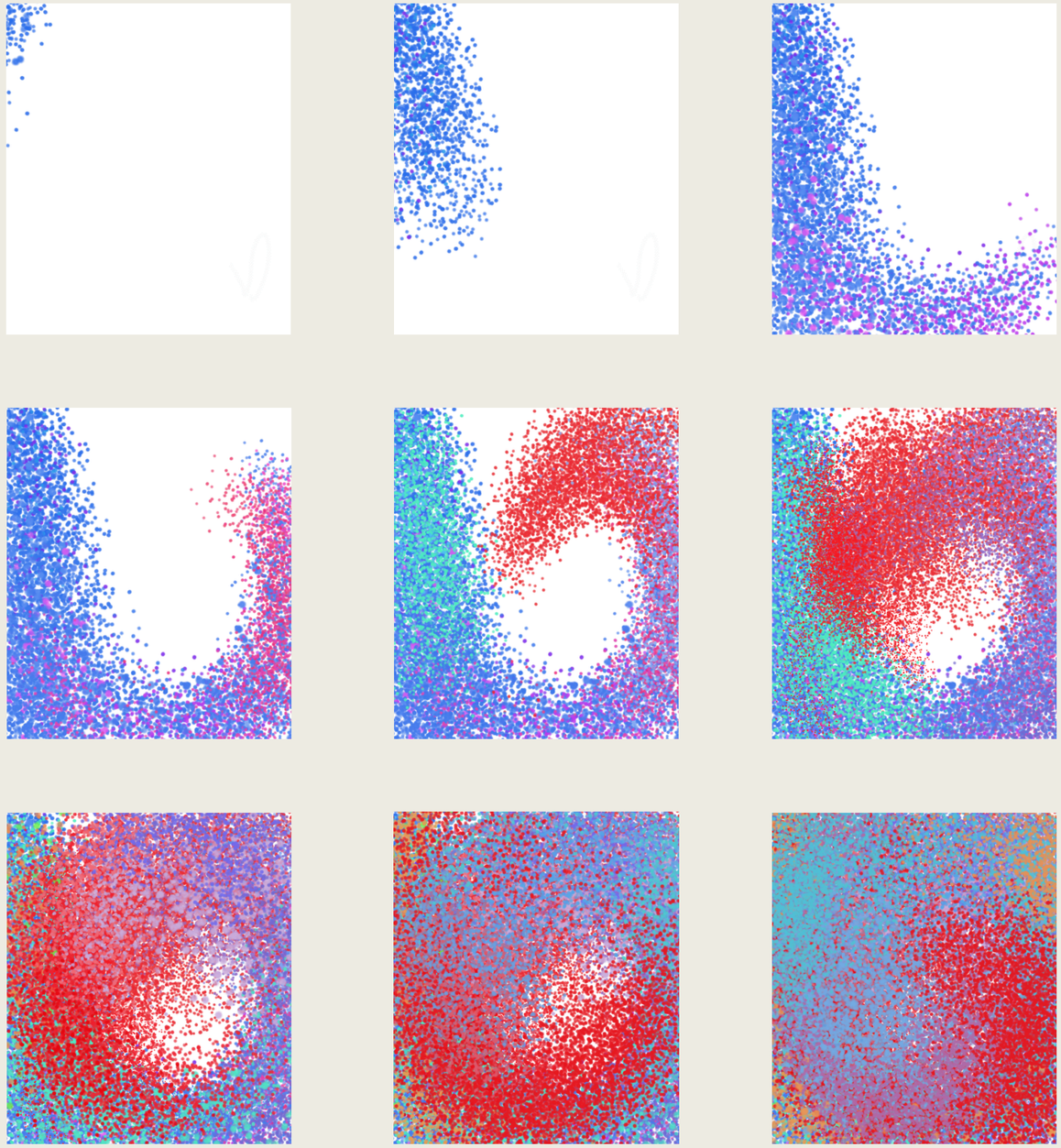
PROJET N°1:

Une animation représentant un fluide en mouvement, un fluide se composant de pleins de petites billes caractérisant les individus. Ce fluide irait dans différents sens, se découperait, changerait de couleur pour représenter les mouvements d'une société, d'une âme commune comptant d'innombrables âmes singulières actives rentrant en conflit.

Pour le projet d'exposition, j'imagine que cette animation soit projetée sur un mur, un mur blanc dans un rue assez active, le mur blanc représenterait le monde spirituel, et la rue elle représenterait le monde physique avec les individus et les conflit entre différentes personnes.

je pense faire cette animation au pastel et à l'aide de plaques de verre.

Je ne me suis pas encore questionné sur la taille

PROJET N°2:

Une peinture représentant un visage, ce visage paradoxalement à l'habitude qui est d'illustrer l'âme par les détails du faciès serait flou et vide, on ne pourrait pas genrer cette personne. Des trous représentant de s impacts de balles traverserait ce visage et des fumées lumineuses en sortirait, démontrant la fuite de l'âme causée par les blessures physiques.

Pour le projet d'exposition, je n'ai pas encore d'idées.

Pour le flou, j'aimerais travailler un collage de plusieurs feuilles de calque. Pour la fumée, je souhaiterais avoir une vrai fumée, elle arrêterait de fuir au bout d'un moment représentant la mort de l'âme. Ce pourrait être une œuvre éphémère.

J'imagine un format assez grand, au moins format raisin.

PROJET N°3:

J’imagine un entremêlement de pleins de fils , représentant une scène de guerre. Cet entremêlement se composerait de fils de différentes couleurs, des dégradés. Il faut encore que je retravaille l’aspect métaphorique et philosophique derrière ce projet.

Pour le projet d’exposition, je n’ai pas encore d’idées.

J'aimerais le faire sur un format assez grand.

FIN