
LA DOUBLE FACETTE DU DÉTOURNEMENT

Dubois Gwendoline

DNMADe graphisme

Année scolaire 2023-2024

SOMMAIRE

ABSTRACT	1
INTRODUCTION	2
DÉCONTEXTUALISATION	3
LES ICÔNES CULTURELES	3
LES MÈMES INTERNET	5
CHANGEMENT D'ÉCHELLE	7
LES OBJETS DU QUOTIDIEN	7
PLONK ET REPLONK	9
LA TRANSFORMATION	11
LA PUBLICITÉ	11
LES ANTIPUBS	13
CONCLUSION	15
BIBLIOGRAPHIE	16

ABSTRACT

The theme of my study is "détournement" in graphic design. Detournement is a technique whose aim is to reuse an existing piece to create something new. My aim revolved around understanding the challenges of détournement in graphic design. So, my question was "what issues are raised by the different techniques of détournement in graphic design?" I examined examples such as Marcel Duchamp, Plonk and Replonk, Roman Cieslewicz, Viktor Hertz, and Tatsuya Tanaka to understand the different techniques of détournement in the art world. I came up with three main détournement techniques: decontextualization, change of scale and transformation. In each case, I've broken them down into sections to explain how these artists and graphic designers have skilfully applied these methods to conceptualize visuals rich in meaning and innovation. These visual creators favor the development of graphic design for people, so that they can evolve along with the images that surround them. They use détournement to assert new values and break with established conventions. However, these techniques have their limits. This style can be linked to copyright problems and intellectual property infringement. By using pre-existing elements without authorization, artists run the risk of transgressing copyright laws, which can lead to legal disputes and severe financial consequences. There are other consequences too, such as the ethical risk, which poses cultural tensions, and debates about cultural appropriation and respect for sensibilities. I was led to conclude that détournement demonstrates a diversity of approaches thanks to the different techniques that used it. Whether by transforming, reinterpreting or transforming meaning and form, graphic design has become a space where creativity flourishes by pushing back the boundaries of conventions and rules. I am convinced that this exploitation of the old to create new art works allows us to develop a graphic design that is constantly evolving and serves as a creative tool.

INTRODUCTION

Le CNRTL¹ comme la plupart des dictionnaires, définit le détournement de façon péjorative, nous renvoyant à des situations telles que le détournement d'avion, de fonds, de pouvoir, de mineur... Le détournement y est apparenté à ce qui est frauduleux, à ce qui est déroutant. Ainsi, dans le domaine social, la notion de « détournement » est pourvue d'un sens dépréciatif. En revanche, dans le champ de l'art moderne et contemporain, la pratique du détournement est davantage valorisée, car elle concerne le fait de réutiliser des choses existantes dont on transforme la fonction, le sens, l'aspect, afin d'obtenir quelque chose de différent. Le domaine artistique fait ainsi émerger différentes techniques qui vont caractériser le détournement. En sortant les objets de leur contexte pour leur donner de nouvelles destinations, en changeant leur l'échelle ou en les déformant littéralement, certains mouvements artistiques du XXe siècle tels que Dada, le Surréalisme ou le Pop art ont produit des ruptures avec les codes établis et ainsi renouvelé la création.

On peut se poser la question suivante: le détournement peut-il encore faire l'objet d'un engagement humaniste² dans la création, malgré sa mauvaise réputation ? Plus précieusement, dans une première partie, nous allons nous interroger sur l'efficacité rhétorique du détournement. Dans la seconde partie, nous allons considérer le changement d'échelle comme façon de questionner le quotidien, de conscientiser sur des causes importantes. Enfin, dans la dernière partie nous allons demander si la transformation d'une publicité commerciale en publicité politique est envisageable dans le sens d'un engagement humaniste du détournement ? Ainsi, à travers de ces interrogations, nous allons tenter de saisir les enjeux que ces techniques engagent.

¹ CNRTL, Définition du DÉTOURNEMENT, [Consulté le 01/08/2023], disponible à l'adresse : <https://www.cnrtl.fr/definition/d%C3%A9tournement>

² CNRTL, Définition de Humanisme : Mouvement intellectuel se développant en Europe à la Renaissance et qui, renouant avec la civilisation gréco-latine, manifeste un vif appétit critique de savoir, visant l'épanouissement de l'homme rendu ainsi plus humain par la culture.

DÉCONTEXTUALISATION

LES ICÔNES CULTURELES

Le détournement fonctionne efficacement en exploitant la décontextualisation pour créer un contraste saisissant entre l'objet original et sa transformation. Cette méthode fonctionne en prenant un objet culturellement significatif. L'exemple le plus saisissant est l'œuvre *L.H.O.O.Q.*¹ de Marcel Duchamp, créée en 1919. En prenant la célèbre peinture de la Joconde de Léonard de Vinci, cette pièce utilise la méthode citée en y ajoutant une moustache dessinée et les lettres *L.H.O.O.Q.*³, réside alors, le fait de perturber la sacralité de la Joconde. Cette altération subtile détourne l'œuvre iconique de son cadre original et sérieux pour en faire une pièce ludique et provocatrice. L'ajout de simples éléments visuels ou textuels permet une altération détournant l'œuvre originale en œuvre amusante et provocante. Ce détournement offre une critique de conventions établies et des enjeux sur l'autorité des icônes artistiques. Ainsi, Duchamp utilise l'humour, la référence culturelle et la subversion des attentes qui suscitent le principe de détournement. Le questionnement de ces enjeux permet de renouveler la créativité. Les exemples ne manquent pas : la Joconde a été plusieurs fois détournée de son contexte originel afin de concevoir une nouvelle version. Reproduite à l'infini sur des objets dérivés, détournés et parodiés par des artistes tels que *Salvador Dalí*², *Fernand Léger*³

ou *Andy Warhol*⁴. Dans l'un des travaux de Cieslewicz⁴, son affiche *Mona Lisa*⁵, nous démontre que le design graphique ne tombe pas dans la banalisation du détournement. En effet, Cieslewicz décline son affiche pour réaliser la couverture d'*Opus International N°5 - le pouvoir des techniques - Février 1968*. Cette déclinaison par le changement de support permet de relancer la créativité car il s'approprie un nouvel espace de création. Bien qu'il y ait une répétition, le fait de le changer d'environnement, change l'importance accordée à cette image détournée. Ainsi, l'efficacité rhétorique du détournement est possible par rapport à la répétition systématique mais comme toute technique elle a des limites que le design graphique essaie de repousser grâce à ces différents supports. Cependant, comme l'énonce *Octavio Paz*⁵:

« *Le ready-made est une arme à double tranchant. S'il devient œuvre d'art, il perd sa valeur de profanation. S'il préserve sa neutralité, il transforme le geste en œuvre. C'est dans ce piège que sont tombés la plupart des héritiers de Duchamp. Il n'est pas facile de jongler avec des couteaux.* »

À force d'être répétée en référence au travail de Marcel Duchamp, on risque de perdre la force de la décontextualisation qui devient de plus en plus subversive.

3 Lorsqu'elles sont prononcées en français, signifient « Elle a chaud au cul ».

4 Roman Cieslewicz est un artiste et graphiste polonais de la seconde moitié du XXe siècle

5 Octavio Paz, *Marcel Duchamp, l'apparence mise à nu*, édition Gallimard, 1977.

* Marcel Duchamp, *L.H.O.O.Q.*, Mine de plomb sur une reproduction de la Joconde, 19,7 x 12,4 cm, 1919, Adagp, Paris

* Salvador Dalí, *Autoportrait En Mona Lisa*, 1959

* Fernand Léger, *La Joconde aux clés*, ou, *Mona Lisa*, 1930. Huile sur toile. 91 x 72 cm, Biot, Musée national Fernand Léger

* Andy Warhol, *Colored Mona Lisa*, acrylique sur toile, sérigraphie, 208,6x319,7 cm, 1963

* Roman Cieslewicz, *Mona Lisa*, Opus, Éditions Georges Fall, Affiche, sérigraphie, 1968

LES MÈMES INTERNET

Cette forme de décontextualisation est présente sur les réseaux sociaux grâce aux mèmes internet⁶. Ces mèmes sont conçus par des personnes ordinaires, ils modifient souvent des éléments par des ajouts de texte, des altérations visuelles ou des déformations. Les mèmes sont humoristiques, satiriques, ironiques ou simplement partagés pour leur valeur divertissante. Ils sont souvent créés pour illustrer une idée, une situation ou un sentiment spécifique d'une manière concise et facilement reconnaissable. Ils se répandent rapidement sur les réseaux sociaux, les forums en ligne et autres plateformes. Ainsi, les mèmes utilisent des éléments culturels préexistants, comme des images de célébrités, des extraits de films ou des phrases célèbres, les sortant de leur contexte initial pour créer un nouveau message ou une nouvelle signification.

Ils s'approprient des symboles ou des idées populaires pour les remodeler et les adapter à un nouveau contexte, ce qui génère souvent un impact humoristique ou critique comme montrent les mèmes les plus connus tels que *Distracted Boyfriend*⁶, *facepalm*⁷, ou encore *Batman gifle Robin*⁸. Certains mèmes dépassent le simple divertissement et utilisent l'humour pour critiquer des événements politiques comme *vous avez cru... Au changement*⁹ ou *This is fine*¹⁰ décliné avec Donald Trump, employant divers moyens rhétoriques, devenant ainsi un outil de publicité politique. L'usage de l'hyperbole et de l'exagé-

ration vise à amplifier l'aspect comique ou critique, créant une tension autour des enjeux socioculturels, politiques et communicationnels, et servant parfois de propagande ou d'expression d'opinions. Derrière ces mèmes internet, on pose une réflexion sur la propriété intellectuelle, car les utilisateurs utilisent souvent des images ou des extraits de médias protégés par des droits d'auteur sans permission. Cela pose des défis quant à la réglementation de la réutilisation de contenus préexistants. En somme, les mèmes, par le détournement, offrent une plateforme pour l'expression créative mais ils soulèvent également des préoccupations significatives concernant la véracité de l'information, les droits d'auteur, le contrôle de la narration et l'impact sur les perceptions publiques. Ils sont un reflet de la complexité de notre ère numérique, où l'humour et la critique se mêlent dans un univers en constante évolution.

⁶ Le terme de « mème » est proposé pour la première fois par Richard Dawkins dans *Le Gène égoïste* (1976) par déformation du terme mimesis (« imitation », en grec ancien) par analogie avec le mot gène ainsi que le mot français « mème ».

• Distracted Boyfriend
 • facepalm
 • Batman gifle Robin

• vous avez cru...Au changement
 • This is fine

CHANGEMENT D'ÉCHELLE

LES OBJETS DU QUOTIDIEN

Le changement d'échelle est l'une des stratégies du détournement. Il consiste à altérer la taille ou les proportions d'objets, de symboles ou de contextes familiers pour créer un effet inattendu ou une nouvelle signification. Cette technique fonctionne en modifiant la perception habituelle de quelque chose. Par exemple, on retrouve ce procédé dans le projet *Miniature Calendar*⁷ de Tatsuya Tanaka⁷.

On peut voir des petites figurines qui font du ski sur une tranche de pain de mie. L'enjeu principal de l'œuvre de Tanaka réside dans la capacité à altérer notre perception de l'échelle et de la fonction des objets ordinaires. Il joue avec les attentes du spectateur en détournant l'usage ordinaire des objets pour créer des mondes miniatures imaginatif et fascinants. Modifier l'échelle des objets ou des symboles familiers crée une dissonance visuelle, brisant les attentes du spectateur. Cela peut provoquer de l'étonnement ou de l'amusement en présentant quelque chose de familier de manière inattendue. C'est exactement ce que l'on retrouve dans ce projet, il met en évidence que altérer les proportions permet au détournement graphique d'offrir une plateforme pour la créativité et l'imagination. Cette univers miniature peut nous faire penser aux *Voyages de Gulliver* écrit par Jonathan Swift⁸.

⁷ Il est un artiste japonais connu pour sa série de photographies miniatures qui exploitent le détournement à travers des scènes imaginatives créées à partir d'objets de la vie quotidienne.

⁸ Jonathan Swift, Les Voyages de Gullivers, éditeur Benjamin Motte, 1726

De Swift à Tanaka, on peut s'interroger sur nos représentations du monde : la possibilité de skier est-elle encore actuelle à l'heure du réchauffement climatique ? Générer de la neige artificielle n'est pas dénué d'une empreinte carbone. Tanaka n'est pas forcément un militant écologiste, mais il nous donne à réfléchir sur le sens de nos habitudes de consommation.

Tatsuya Tanaka, *Overseas edition*,
210 x 297mm, Septembre 2023

PLONK ET REPLONK

Dans le domaine graphique, on utilise le changement d'échelle pour faire une critique ou du satire. C'est le cas pour Plonk et Replonk avec le photomontage nommé *Haute-Marne : test d'une bombe atomique à uranium composé du Professeur Sensi dans la cour de la ferme des Aubert.*¹² Plonk et Replonk se caractérisent par des détournements ludiques et absurdes de photographies anciennes, souvent accompagnées de légendes ironiques pour créer des scénarios imaginaires.

Sur le plan graphique, le détournement réduire l'élément principal du sujet. Ici, c'est la bombe atomique. Nous voyons dans cette image des oies auxquelles on a fait rajouter des lunettes vertes, faisant sûrement référence aux oies du Capitole⁹, avec un homme et une femme qui observent l'explosion de la mini bombe atomique. Dans la dimension rhétorique de ce détournement, nous pouvons souligner un euphémisme qui est représenté par réduction de la taille de la bombe la rendant complètement ridicule. De plus, l'explosion est créditée par son environnement donc on peut remarquer une forme d'ironie, voire de satire. En altérant l'échelle, le détournement graphique peut être utilisé pour critiquer ou caricaturer des sujets sociaux, politiques ou culturels. On voit bien une critique des essais des bombes nucléaires.

En somme, Plonk et Replonk utilisent la technique du détournement pour créer des visuels sur un ton de humoristique et ludique, mais ils exposent aussi des faits d'actualité qu'on minimise tel que l'explosion nucléaire et ses effets radioactifs à long terme. Ils perturbent leur support originel avec des ajouts d'éléments contemporains pour créer une certaine réflexion et un décalage. Ainsi, l'anachronisme de Plonk et Replonk est aussi drôle que politique, et ils offrent un regard neuf sur la réalité.

⁹ Une légende de l'antiquité romaine nous raconte que les oies du Capitole ont sauvé les Romains en donnant l'alerte d'une attaque des Gaulois sur cette forteresse du Capitole

Haute-Marne: test d'une bombe atomique à uranium composté du Professeur Sensi dans la cour de la ferme des Aubert.

¹² Plonk et Replonk, *Haute-Marne : test d'une bombe atomique à uranium composté du Professeur Sensi dans la cour de la ferme des Aubert*, Carte postale-n°349

LA TRANSFORMATION

LA PUBLICITÉ

La transformation est au cœur même du détournement, car elle permet de modifier la perception habituelle d'un élément pour générer une nouvelle interprétation ou intention. En détournant quelque chose, on le transforme souvent de manière significative. Cela peut se manifester par des altérations visuelles, des changements de sens, des juxtapositions inattendues ou des réinterprétations symboliques.

Le détournement publicitaire modifie la forme, le fond et la portée à des fins de revendications, de dénonciation ou de divertissement. Cette pratique peut être observée chez Viktor Hertz, avec son projet *HONEST LOGOS, PT. I & II*¹³, sa série de logos revisités à partir de logos déjà existants et très connue. Il produit ce travail dans le but de montrer le vrai visage caché derrière toutes ces marques importantes de notre société actuelle. Viktor Hertz procède en remplaçant les noms des marques tout en gardant l'identité¹⁰ des logos. Cela produit un effet amusant, car on comprend, de manière plus ou moins évidente, le message qu'il veut faire passer. Ce procédé participe à une prise de conscience collective pour tenter de mettre en place des politiques plus actives en termes de santé, de prévention. Le détournement se fait militant grâce à la transformation du sens premier de la publicité visée, comme le démontre l'exemple « McDiabetes » qui réintroduit dans le débat public les politiques de santé, en l'occurrence contre le diabète causé par une mauvaise alimentation, et pouvant être en lien avec l'obésité.

¹⁰ L'identité d'un logo se compose des choix typographiques, des couleurs et les formes.

¹³ Viktor Hertz, HONEST LOGOS, PT. I & I, 2011

LES ANTIPUBS

Le domaine de l'antipub¹¹ peut prendre une forme de transformation. En France, les situationnistes, dont Guy Débord, avaient déjà exprimé parmi les premiers la force du détournement de l'image, de la publicité, et les premières expérimentations pratiques eurent sans doute lieu en mai 1968. On transforme directement l'affiche publicitaire¹⁴ en utilisant des autocollants, des graffitis ou d'autres formes de protestation visuelle pour perturber les messages publicitaires comment le montre les activistes de l'Association Résistance à l'agression Publicitaire (RAP)¹². Ainsi, on vise à provoquer une réflexion critique sur la publicité en changeant son message ou son objectif initial. Il s'agit de remettre en question la place et l'impact de la publicité dans notre société, en utilisant ses propres outils pour attirer l'attention sur ses aspects problématiques ou pour promouvoir des alternatives plus éthiques et responsables.

¹¹ Le terme « antipub » ou « mouvement antipub », raccourci pour antipublicitaire, est devenu une appellation médiatisée en France après des actions spectaculaires à l'encontre de l'affichage publicitaire dans le métro parisien en automne 2003.

¹² Résistance à l'agression publicitaire est une association française de loi de 1901 créée le 20 juin 1992. Elle a une portée nationale et son objectif est de lutter contre les effets négatifs de la publicité.

24 Auteur inconnu, fausse publicité, France, période actuelle
 Auteur inconnu, interventions sur panneaux publicitaires,
 France, période actuelle

CONCLUSION

En conclusion, le détournement possède un panel de techniques que les artistes, graphistes et personnes ordinaires peuvent utiliser. Il prend la forme de décontextualisation, de changement d'échelle ou de transformation. Chaque exemple souligne comment le détournement transcende les limites conventionnelles, défie les attentes et permet de relancer la créativité et l'engagement du design vers des causes citoyennes. Il offre une réflexion sur la signification, la fonction et l'interprétation des éléments visuels familiers. En comprenant les différentes techniques de détournement, j'ai pu mettre en avant les enjeux tels qu'une revendication à des faits sociétaux, un changement de valeurs et de filiations, une réflexion sur une nouvelle perception de l'objet ou de l'image détournée ou plus simplement destinée à rire et à créer de l'amusement. Cependant, utiliser le détournement à des fins créatives pose des problèmes de violation des droits d'auteur ou de la propriété intellectuelle. En utilisant des éléments préexistants sans autorisation, les artistes prennent le risque de transgresser les lois sur le copyright, ce qui peut entraîner des litiges juridiques et des conséquences financières sévères. Il y a d'autres conséquences comme le risque éthique qui pose des tensions culturelles et des débats sur l'appropriation culturelle et le respect des sensibilités.

BIBLIOGRAPHIE

- NATHALIE, Saigot. *L'art dans la pub, édition Alternatives*, 2000, p.142
- PLONK ET REPLONK, *Les 1001 & 1 Lundis*, Plonk et Replonk Éditeur, 2008, Bucolies champêtres, p.77
- PLONK ET REPLONK. *L'art d'en bas bas au musée d'orsay*. La fantastique collection Hippolyte de L'Apnée, Futuropolis, p.88

SITOGRAPHIE

DÉFINITIONS

- CNRTL. 2018, [<https://www.cnrtl.fr/definition/academie8/d%C3%A9tournement#%3A%20text=D%C3%89TOURNEMENT.%20cours%20d'eau>]. 01/08/2023 ;
- Wikipédia. [[https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tournement\(art\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tournement(art))]. 01/08/2023
- Wiktionnaire. [<https://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9contextualiser>]. 10/08/2023
- TV5 MONDE. [<https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/dictionnaire/d/deplacement>]. 01/08/2023

ARTICLES

- FLORA, Loyau. *Détournement de l'art et des médias pour une efficacité politique*, 2004. [<https://www.cairn.info/revue-multitudes-2004-1-page-39.htm>]. 01/08/2023
- SOLVEIG, Bauché. *ART ET... ANIMAUX, JEUX, SPORT, PUBS...Détournements d'oeuvres*, 2023 [<https://artspla36.jimdofree.com/art-et-animaux-jeux-sport-pubs/d%C3%A9tournements-d-oeuvres/>]. 16/08/2023
- RÉSISTANCE À L'AGRESSION PUBLICITAIRE. *Présentation de l'association*, 2019. [<https://antipub.org/asso/presentation/>]. 08/12/2023
- MYRIAM, Gargouri. *L'objet détourné pour un imaginaire suggéré : la face cachée du design de récupération*, 2019.[<https://www.cairn.info/revue-societes-2019-2-page-77.htm>] 08/12/2023
- COLOMBE GODO. *Graphisme et détournement*, 2023. [<https://padlet.com/colombegodo/graphisme-et-d-tournement-cmk8wmo2zhrxl6st>]. 26/08/2023

VIDÉO

- *La Prof' en Plastique, Le Détournement d'Objets*. Youtube, 20 mars 2020 [vue le 09/08/2023] <https://www.youtube.com/watch?v=X7xeXXy8oUA>