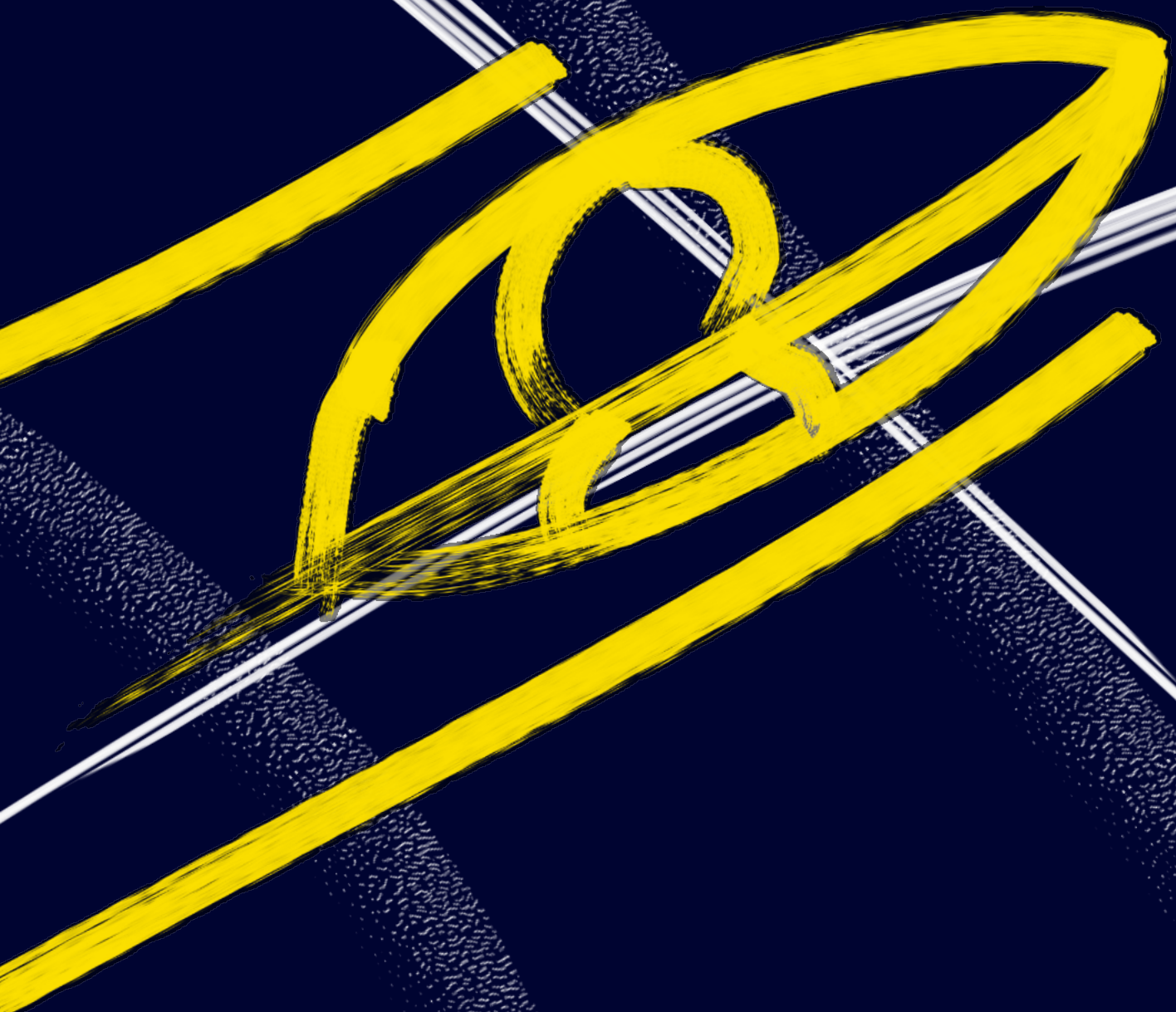

DOSSIER DE CONCEPTION

Étude du conte

Origine et Enjeux Narratifs

Sirius, étoile mythique des Dogons plonge ses racines dans la riche tradition orale d'un peuple fascinant, les Dogons du Mali. Ce conte s'ancre dans leur vision cosmologique unique, où la mythologie, la spiritualité et l'astronomie s'entrelacent. La transmission de ces récits, perpétuée de génération en génération par les Ouloubarou, reflète l'importance des traditions orales comme vecteurs de savoir et de culture.

Le récit met en lumière Amma, le dieu créateur, et son rôle dans l'organisation du cosmos. À travers sa création des étoiles, de la Terre, et des Nommo, le conte explore des thèmes universels comme l'origine du monde, l'ordre cosmique et l'harmonie entre l'homme et la nature.

Un des éléments les plus intrigants de cette histoire est son lien avec des observations scientifiques modernes. Les Dogons décrivent avec une précision troublante l'existence de Sirius B et C, étoiles invisibles à l'œil nu, découvertes par les astronomes au XXe siècle. Ce parallèle entre mythe et science donne au conte une profondeur fascinante, questionnant la frontière entre savoir ancestral et découvertes modernes.

Enfin, l'histoire du Premier Ancêtre et de son arche symbolise le passage de la sphère céleste à la sphère terrestre. Ce voyage initiatique illustre l'interconnexion entre les dimensions spirituelle, humaine et naturelle, rappelant le rôle central des Dogons comme gardiens d'un équilibre universel.

En racontant cette légende, le conte ne se limite pas à une vision cosmique : il questionne également l'humanité sur sa place dans l'univers et sur l'importance des traditions comme liens entre passé, présent et avenir.

Architecture Narratives du Conte

La structure narrative de Sirius, étoile mythique des Dogons repose sur une progression linéaire, portée par des moments clés qui répondent aux codes traditionnels du récit mythologique. Elle illustre une succession d'étapes allant de la création du cosmos à l'organisation de la vie terrestre, tout en structurant son propos autour d'un équilibre entre chaos et ordre.

1. La genèse du monde

L'histoire débute avec Amma, le dieu créateur, dans une séquence d'introduction qui établit le cadre cosmologique. L'acte créateur d'Amma – le façonnement des astres, du soleil, et de la Terre – donne une dimension divine au récit tout en structurant une base mythique solide. Ce prologue pose également le premier élément perturbateur : la naissance accidentelle du chacal ou Renard Pâle, symbole de désordre.

2. L'apparition des Nommo

Les Nommo, enfants d'Amma, incarnent le lien entre les cieux et les hommes. Leur dualité (êtres à la fois humains et serpents) reflète une tension entre la divinité et l'humanité, marquant une étape intermédiaire où l'ordre commence à s'imposer sur le chaos. C'est également ici que la narration introduit l'idée d'intermédiaires entre les sphères céleste et terrestre.

3. La descente sur Terre

L'apogée du récit se situe avec le voyage du Premier Ancêtre à bord de l'Arche. Cet événement narratif, hautement symbolique, marque la transition entre le monde céleste et terrestre. L'Arche, et son contenu diversifié (hommes, animaux, plantes, outils), agit comme un microcosme du futur écosystème terrestre. La descente sur un arc-en-ciel renforce le caractère sacré de cet acte fondateur.

4. La dispersion et l'équilibre

La chute de l'Arche, qui disperse son contenu sur Terre, peut être vue comme une phase de chaos initial, mais elle aboutit rapidement à un équilibre harmonieux : les hommes cultivent la terre, les animaux peuplent les plaines, et la vie prospère. Cette étape constitue la résolution du récit et souligne le thème central de l'harmonie cosmique retrouvée.

Architecture Narratives du Conte

5. Le lien avec Sirius et la fête du Sigi

En conclusion, le conte relie le cycle terrestre au cycle céleste à travers la célébration du Sigi, en synchronisation avec le mouvement de Sirius B autour de Sirius A. Ce lien narratif avec l'astronomie Dogon confère une profondeur intemporelle à l'histoire, liant mythologie et science, et réaffirmant la place des Dogons dans l'univers cosmique.

Analyse des enjeux narratifs

La structure du récit, simple mais profondément symbolique, suit une progression classique où un désordre initial (chacal) est progressivement transformé en ordre universel. Chaque étape est marquée par des symboles puissants (les Nommo, l'Arche, Sirius) qui enrichissent la narration tout en véhiculant les valeurs fondamentales des Dogons : l'harmonie entre l'homme, la nature et le divin.

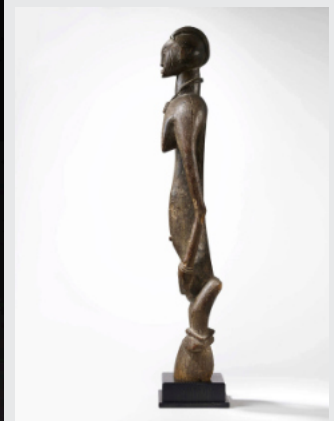
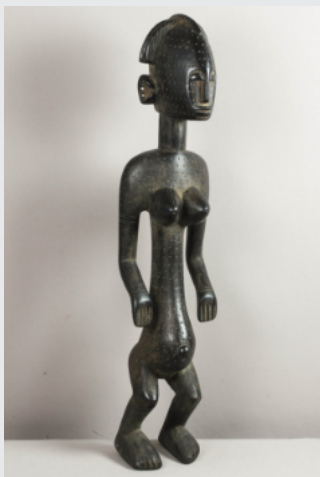
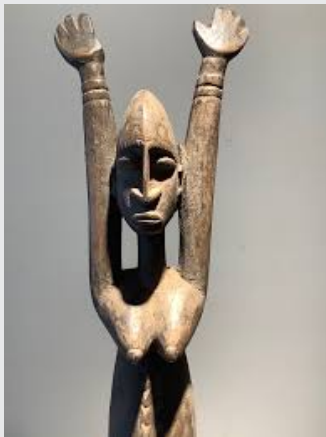
Inspirations Culturelles et Visuelles

Pour la création des personnages et de l'univers graphique de Sirius, étoile mythique des Dogons, plusieurs sources d'inspiration se rejoignent pour rendre hommage à la richesse de la culture malienne tout en proposant une esthétique narrative unique.

1. La statuaire malienne : une base artistique

La statuaire malienne, en particulier celle des Dogons et des ethnies voisines, a servi de pilier central dans la conception des personnages. Ces sculptures, souvent réalisées en bois, se distinguent par leurs formes stylisées et leurs proportions allongées. Elles dégagent une aura spirituelle forte, en harmonie avec le caractère mystique des mythes Dogons.

Les traits caractéristiques de cette statuaire, tels que les silhouettes élancées, les visages anguleux et les postures symboliques, ont guidé le design des personnages comme les Nommo ou le Premier Ancêtre. Ces choix visuels permettent d'ancrer les figures mythologiques dans une esthétique authentique et évocatrice de leur origine culturelle.

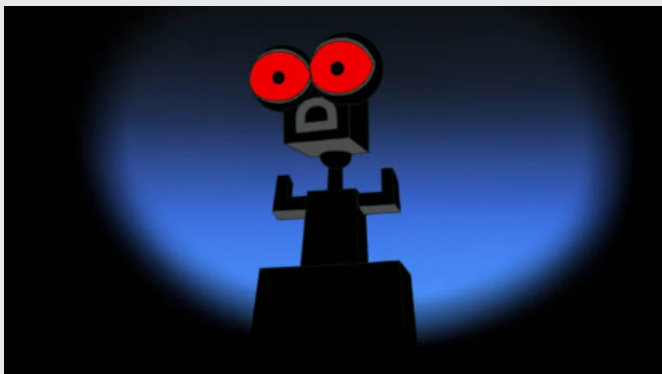

Inspirations Culturelles et Visuelles

2. L'univers de Kirikou et la Sorcière

Le film Kirikou et la Sorcière de Michel Ocelot a été une autre influence notable, notamment à travers les fétiches que l'on y voit. Ces figures animées, mystérieuses et presque surnaturelles, rappellent les objets de culte Dogons et leur rôle dans les rituels.

L'aspect minimaliste mais expressif des fétiches de Kirikou a inspiré la création des éléments symboliques de l'histoire, notamment dans le design des outils ou des attributs sacrés présents dans le conte. Ces influences se traduisent par une esthétique épurée mais chargée de signification, à l'image des rituels Dogons eux-mêmes.

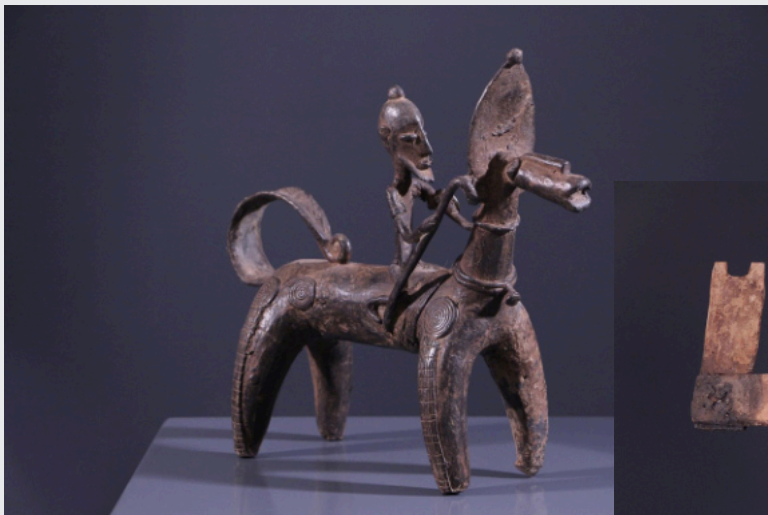

Inspirations Culturelles et Visuelles

3. L'univers Dogon : mythologie et cosmologie

L'ensemble des motifs et des personnages puise directement dans la mythologie Dogon. Les descriptions des Nommo, mi-humains, mi-serpents, ont été traduites graphiquement avec des textures rappelant l'eau et la fluidité, éléments symboliques associés à ces créatures.

De même, la fête du Sigi et ses masques Kanaga, emblèmes culturels forts, ont été intégrés dans la recherche graphique pour souligner le lien entre les hommes et les divinités. Ces masques ont inspiré des détails visuels pour enrichir l'univers narratif, comme des motifs sur les costumes ou des ornements associés aux rituels sacrés.

Inspirations Culturelles et Visuelles

4. Combinaison des inspirations

Ces différentes influences ont été fusionnées pour créer des personnages à la fois ancrés dans la tradition malienne et adaptés à un univers graphique moderne. L'ajout d'images de référence (statues, masques, fétiches) dans le dossier permettra de renforcer la compréhension de ce travail d'interprétation et de justifier le choix des formes, proportions et textures retenues.

Cette approche multiculturelle et multimédia donne aux personnages une dimension intemporelle, respectant l'essence des mythes tout en les rendant accessibles à un public contemporain.

Ébauches et Recherches Graphiques

Justification et Présentation des Personnages

Pour la création visuelle des personnages de Sirius, étoile mythique des Dogons, j'ai adopté une approche graphique basée sur l'utilisation d'une brush numérique, reproduisant l'aspect artisanal et spontané du travail manuel. Ce choix permet de rendre hommage aux techniques traditionnelles de la culture malienne tout en traduisant l'énergie et la profondeur narrative du conte.

1. Amma

Représentation : Un œil vide, doré, évoquant une sorte de balle de fusil déformée par la vitesse. Amma est abstrait et immatériel, ce qui se traduit par une absence de remplissage coloré. Seuls les traits de la brush numérique marquent sa silhouette, soulignant son caractère divin et inaccessible.

Symbolique graphique : La simplicité et l'abstraction évoquent son rôle de créateur suprême, une force pure qui n'a pas de lien direct avec les humains. L'absence de couleur pleine reflète son essence spirituelle et immatérielle.

Ébauches et Recherches Graphiques

2. Le Renard Pâle

Représentation : Composé de brush rose pâle et blanc, il reste visuellement "vide", traduisant sa nature divine et insaisissable. Toujours associé à la Terre dans les illustrations, il symbolise le désordre et la rébellion, mais son design léger et fluide rappelle son lien avec l'éthéré.

Symbolique graphique : Sa palette douce et translucide contraste avec les teintes terreuses des personnages terrestres, soulignant son rôle unique et perturbateur dans le récit.

Ébauches et Recherches Graphiques

3. Les Nommo

Représentation : Les Nommo combinent des parties "remplies" et "vides", montrant leur double nature de demi-dieux et d'intermédiaires entre Amma et les hommes. Leur corps serpentiforme est mis en valeur par des textures fluides issues de la brush, traduisant leur lien avec l'eau et leur caractère hybride.

Symbolique graphique : Leur remplissage partiel illustre leur proximité croissante avec l'humanité, tout en conservant une part de mystère divine.

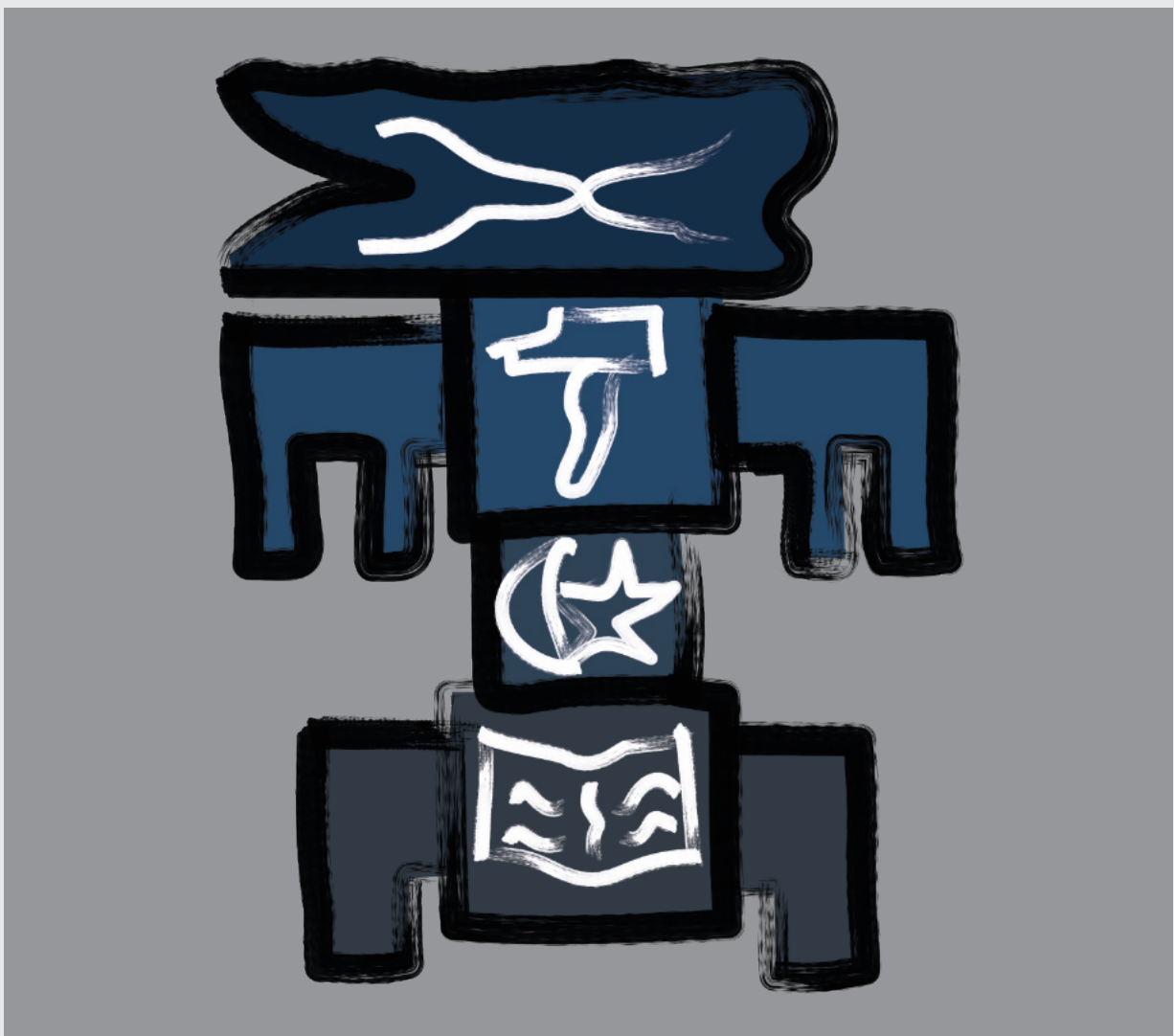

Ébauches et Recherches Graphiques

4. Le Premier Ancêtre

Représentation : Une figure imposante, ressemblant à une enclume humanoïde, droite et solide comme les fondations du monde. L'aspect usé et irrégulier dans la partie supérieure reflète l'usure de son travail incessant. Contrairement aux divinités, il est entièrement rempli de couleurs, symbolisant son rôle clé dans l'apparition de la vie sur Terre.

Symbolique graphique : L'utilisation de la brush pour conserver une cohérence graphique souligne la tension entre son rôle structurant et sa fragilité face au temps.

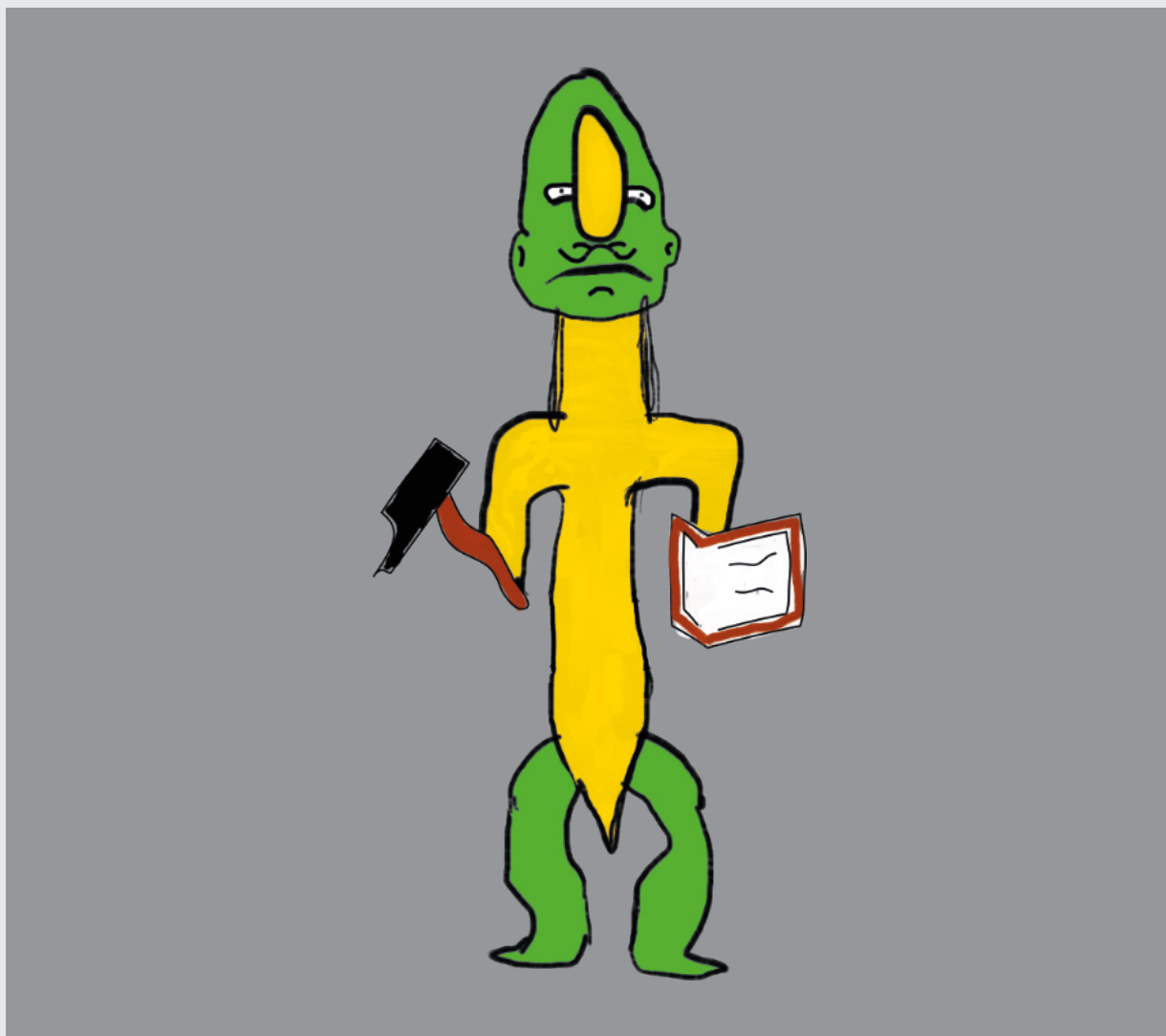

Ébauches et Recherches Graphiques

5. Les Forgerons

Représentation : Des figures au design inspiré des fétiches africains, avec des couleurs terreuses et végétales. Ils sont entièrement remplis pour marquer leur ancrage dans le monde terrestre. Leur apparence évoque à la fois la pratique du forgeage et la spiritualité qu'ils incarnent.

Symbolique graphique : Les teintes naturelles et les formes simples rappellent leur lien avec le travail manuel et les secrets divins qu'ils détiennent.

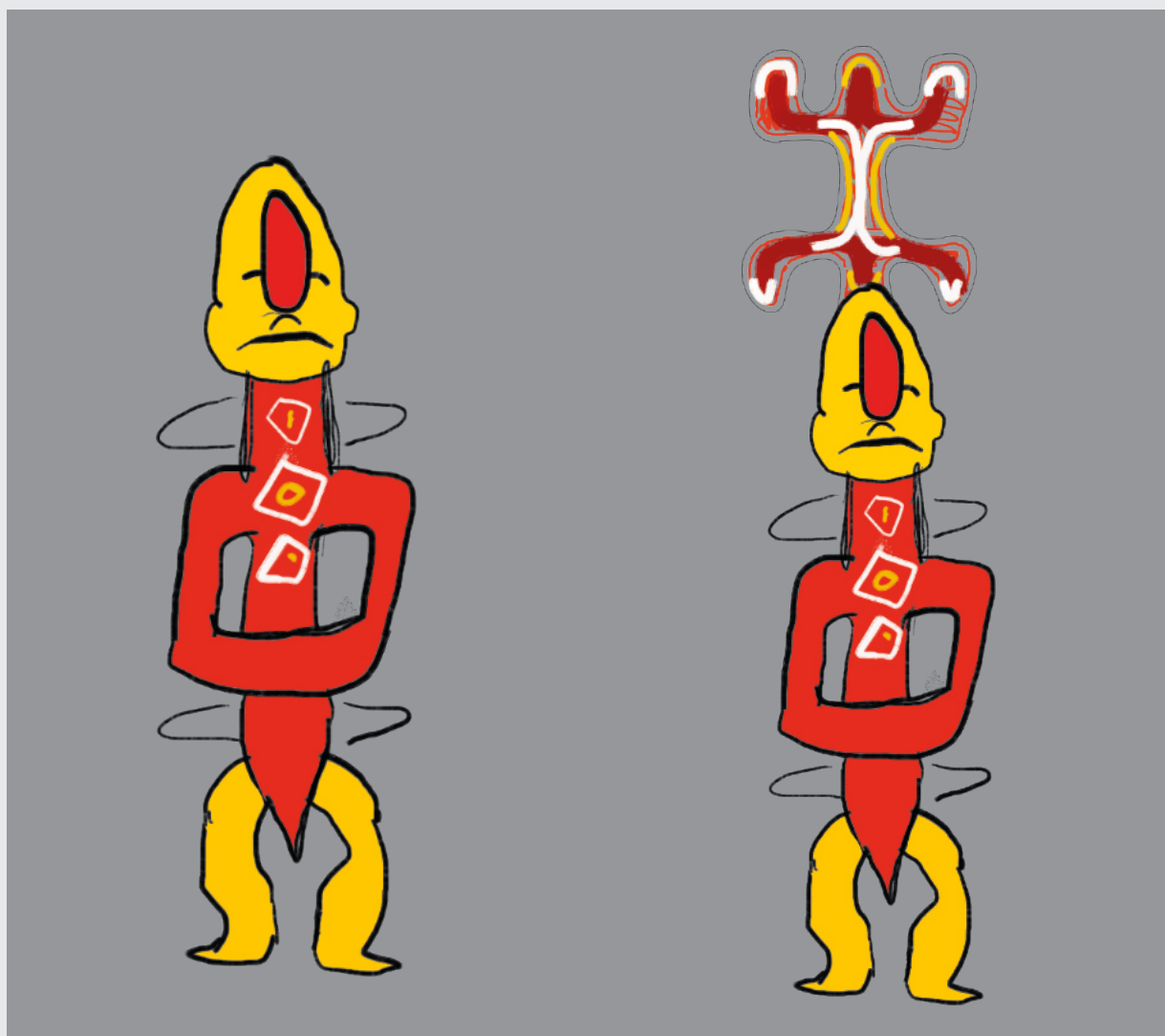

Ébauches et Recherches Graphiques

6. Les Dogons

Représentation : Proches des forgerons, mais avec une palette de couleurs ocre plus marquée, typique de l'Afrique. Ils peuvent être représentés portant le masque Kanaga, emblème des rites Dogons. Leur design reflète un équilibre entre tradition et quotidien.

Symbolique graphique : Le masque Kanaga, symbole du lien entre les hommes et les divinités, renforce leur rôle spirituel dans l'histoire.

Ébauches et Recherches Graphiques

Cohérence visuelle

Tous les personnages partagent une esthétique commune grâce à l'utilisation de la brush numérique. Cet outil, choisi pour son caractère organique et imprévisible, rappelle l'aspect désordonné mais vivant du travail manuel malien. De plus, le degré de remplissage des couleurs traduit symboliquement leur proximité avec la Terre et leur nature spirituelle ou matérielle.

Ce travail graphique, enrichi par des images de référence de la statuaire malienne et des fétiches, vise à immerger le spectateur dans un univers riche et authentique, mêlant tradition et imagination.

Ébauches et Recherches Graphiques : Les "Ratés"

Au début de ma démarche créative, j'ai réalisé plusieurs croquis et prototypes numériques pour explorer différentes directions. Toutefois, certains de ces essais ont été mis de côté en raison de défauts visuels ou conceptuels. Ces erreurs ont constitué un processus d'apprentissage, me permettant de mieux cerner la direction à prendre pour la version finale de mon travail.

1. Problèmes de hiérarchie visuelle

Certains croquis présentaient une confusion dans l'agencement des éléments. L'absence de points focaux clairs et de contrastes de valeurs rendait la lecture de l'image difficile. J'ai dû revoir l'équilibre entre les formes et les espaces vides.

2. Surcharge graphique

Certains essais étaient trop complexes, avec une accumulation de détails qui nuit à la lisibilité globale. L'ajout d'éléments superflus a alourdi la composition, et l'espace négatif n'était pas assez valorisé.

3. Discordance chromatique

J'avais exploré une palette de couleurs qui ne s'harmonisaient pas bien ensemble, produisant des effets visuels désagréables. Après réévaluation, j'ai opté pour une palette plus sobre et complémentaire.

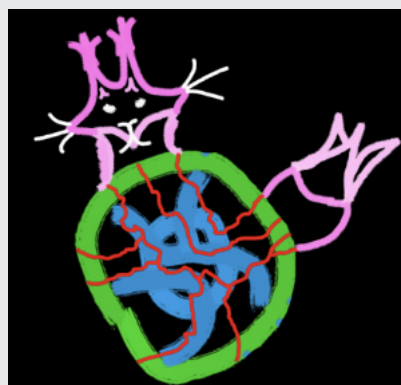
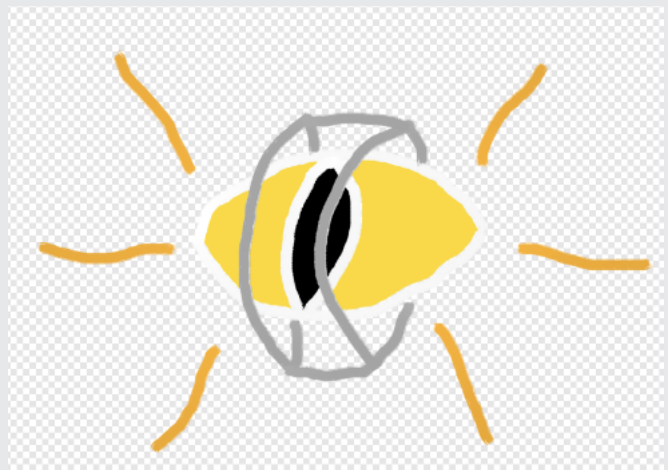
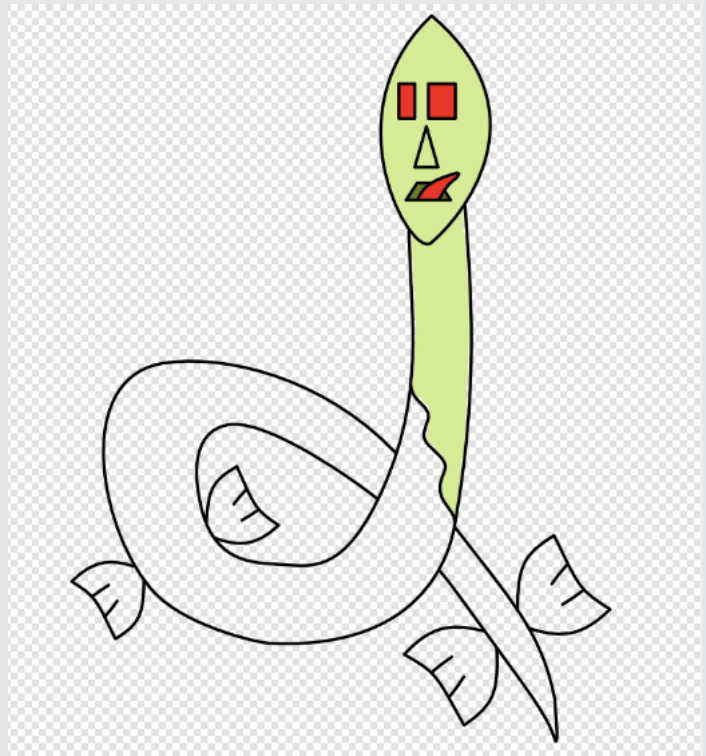
4. Manque de dynamisme

Certaines compositions étaient trop statiques, sans mouvement visuel. L'absence de tension ou de diagonales a conduit à un rendu trop linéaire, ce qui a été corrigé par l'introduction de formes asymétriques.

Ces premières recherches visuelles, bien qu'écartées, ont été essentielles pour affiner la version finale de mon travail. Chaque erreur a nourri ma réflexion et m'a permis de concevoir une œuvre plus structurée et cohérente.

Ébauches et Recherches Graphiques : Les "Ratés"

Analyse complète et justification de mon œuvre

1. Démarche artistique et intention globale

Dans la conception de cette œuvre, mon approche a été guidée par une volonté de cohérence esthétique et conceptuelle. L'objectif principal était d'articuler un dialogue entre la rigueur formelle et une narration visuelle subtile, tout en respectant les principes fondamentaux de la composition graphique.

Je me suis inspiré de plusieurs mouvements artistiques et théories visuelles pour structurer mon travail. En particulier :

Les principes du Bauhaus, avec l'idée que « la forme suit la fonction ». Chaque élément visuel présent dans mon œuvre a été pensé pour avoir un rôle précis, qu'il soit narratif, esthétique ou fonctionnel.

L'influence du constructivisme russe, notamment dans l'utilisation de formes géométriques rigoureuses, d'un équilibre dynamique et des contrastes marqués pour attirer l'œil vers des points focaux spécifiques.

Le minimalisme, avec une recherche de l'épure et de la simplicité. Ce choix m'a permis de favoriser la lisibilité tout en renforçant l'impact visuel.

Mon intention était de proposer une œuvre qui, bien que minimaliste en apparence, invite à une lecture plus profonde grâce à l'utilisation de symboles, de formes abstraites et d'un jeu subtil entre les espaces pleins et vides.

Analyse complète et justification de mon œuvre

2. Justification des choix techniques et plastiques

a. Composition et équilibre visuel

La composition de mon œuvre repose sur une organisation rigoureuse de l'espace, inspirée par :

La règle des tiers pour assurer une répartition harmonieuse des éléments. Cela permet de guider naturellement le regard du spectateur à travers l'image.

Une alternance entre symétrie et asymétrie pour créer une tension visuelle dynamique tout en conservant un sentiment d'équilibre.

L'utilisation des lignes directrices pour organiser la hiérarchie visuelle et orienter la lecture.

b. Gamme chromatique et contraste

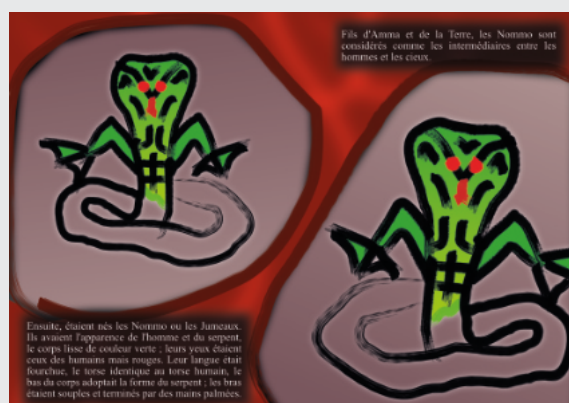
J'ai opté pour une gamme chromatique limitée afin de renforcer l'impact visuel et d'éviter toute surcharge graphique :

Les couleurs dominantes ont été choisies pour leur charge symbolique (comme les tons chauds pour l'énergie ou les tons froids pour la sérénité).

J'ai également exploité les contrastes de valeurs (clair/obscur) pour créer de la profondeur et attirer l'attention sur des zones spécifiques. Cette technique fait écho au chiaroscuro, une méthode utilisée à la Renaissance pour dramatiser les scènes en jouant avec la lumière.

c. L'espace négatif

Le vide graphique, ou espace négatif, est un élément central de ma démarche. Il permet non seulement de donner une respiration visuelle, mais aussi de créer des zones de tension par contraste avec les formes pleines. Ce principe s'inspire directement des codes du design moderne et minimaliste.

Analyse complète et justification de mon œuvre

3. Réflexion conceptuelle et symbolique

Mon travail ne se limite pas à l'esthétique ; il traduit également une réflexion sur la symbolique visuelle et la sémiotique :

Chaque forme géométrique utilisée possède un sens implicite. Par exemple, les cercles symbolisent l'unité et l'infini, tandis que les lignes droites évoquent la stabilité et l'ordre.

J'ai cherché à instaurer une narration visuelle silencieuse, où chaque élément guide subtilement l'interprétation du spectateur. Cette démarche s'inscrit dans la tradition des artistes abstraits comme Kandinsky, qui utilisait formes et couleurs pour susciter des émotions.

Les oppositions conceptuelles, telles que plein et vide ou ordre et chaos, jouent un rôle clé dans la structure de l'œuvre. Elles invitent à une lecture duale et à une réflexion sur les contrastes fondamentaux présents dans toute composition artistique.

La Terre avait été créée en dernier pour le recevoir.

Analyse complète et justification de mon œuvre

4. Références et influences artistiques

Mon travail s'appuie sur plusieurs références majeures de l'histoire de l'art et du design :

Le Bauhaus et sa quête d'un équilibre parfait entre forme, fonction et esthétique. Les travaux de Herbert Bayer et Walter Gropius m'ont beaucoup influencé dans ma recherche d'une simplicité fonctionnelle.

Le constructivisme russe, en particulier l'approche graphique de El Lissitzky, dont l'utilisation des formes géométriques m'a inspiré pour structurer mes compositions.

Le minimalisme, avec une influence directe du célèbre adage de Mies van der Rohe : « Less is more ». Mon choix de réduire la composition à l'essentiel s'inscrit dans cette démarche.

L'art abstrait, et notamment les recherches de Wassily Kandinsky sur le lien entre formes, couleurs et émotions.

Amma, maître de l'univers, avait lancé des morceaux de « terre » dans le cosmos pour donner forme aux étoiles, au soleil et à la lune.

Analyse complète et justification de mon œuvre

5. Méthodologie de travail et conclusion

Mon processus de création a été rigoureux et méthodique :

Recherches préliminaires : J'ai étudié des références artistiques pour définir une direction esthétique claire et cohérente.

Esquisses et expérimentations : J'ai exploré plusieurs compositions en utilisant des techniques comme le croquis manuel et la maquette numérique pour trouver l'équilibre idéal.

Finalisation numérique : J'ai utilisé des outils numériques pour affiner les formes, ajuster les couleurs et travailler sur les contrastes.

Analyse critique : À chaque étape, j'ai porté un regard critique sur l'œuvre pour m'assurer que chaque élément serve une intention précise.

En conclusion, mon travail propose une œuvre qui conjugue rigueur plastique et réflexion symbolique, dans une démarche inspirée des courants modernistes et minimalistes. Chaque choix technique et artistique a été pensé, justifié et optimisé pour offrir une composition harmonieuse, lisible et conceptuellement riche.

Il faut savoir que pour les Dogons du Mali, qui vivent dans les grottes à même des falaises abruptes, la connaissance secrète est transmise de bouche à oreille par des initiés que l'on nomme les Ouloubarou. Les Dogons affirment que le Monde a été créé par Amma, dieu unique se trouvant à la base de toute chose.

