

NOM :

Prénom :

4ème

Disciplines	Arts plastiques	Français	Histoire	Ed. musicale	Technologie	Niveau	4ème
Thématiques	« Arts, techniques, expressions »						
Domaines artistiques	« Arts du visuel »- « Arts du quotidien » - « Arts du langage » - « Arts du son »						
Période historique	Du XIX ème siècle à nos jours						

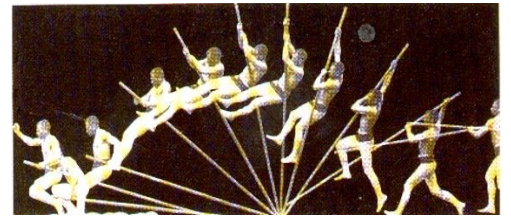
La révolution industrielle entraîne une révolution artistique

La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle ont été profondément marqués par la révolution industrielle, par l'apparition de la machine et par différentes et importantes inventions qui ont modifié notre mode de vie et de pensée, donnant ainsi à croire qu'un monde neuf où l'homme serait relayé et remplacé, par la machine qui le libérerait des contraintes du travail lui permettant ainsi d'accéder à un monde meilleur. Le mouvement et la vitesse fascinent et font rêver les industriels, les scientifiques mais aussi les artistes pour qui ces inventions ouvrent les portes d'un monde pictural encore inconnu.

La photographie: un élément d'analyse du mouvement

Etienne Jules **Marey** et Eadweard **Muybridge** vont modifier notre perception des êtres et des animaux lorsque ceux-ci sont en mouvement. Ils utilisent pour cela la **chronophotographie** pour nous permettre de décrypter l'invisible, ce que l'œil ne perçoit pas mais que la raison découvre désormais grâce à la science.

Les règles sont évidemment différentes pour les peintres. Les instants qu'ils choisissent sont forcément liés à une partie moins réelle, plus rêvée, plus inventée, mais l'univers sera plus révolutionnaire, plus impressionnant que celui de ce coureur à la perche suspendu un instant dans un vide inquiétant grâce à un fusil chronophotographique qui permet, telle une arme à répétition, de fixer les images.

E.MAREY, *Coureur à la perche*, 1890, Musée Beaulieu

L'homme s'inspire de la machine en reproduisant le mouvement

Marcel DUCHAMP

Nu descendant l'escalier,

1912

La naissance d'un mouvement

LE FUTURISME

Mouvement d'origine italienne qui apparaît vers 1909, s'inspirant du modernisme des villes, de l'industrie et de la vitesse, en décomposant les mouvements.

Le *Manifeste des peintres futuristes*, publié le 11 février 1910 et signé par tous les peintres du groupe: BOCCIONI, BALLA, Carrà, SEVERENI et RUSSOLO. Il explique la préoccupation centrale de ces peintres, qui est de rendre la « sensation dynamique » de l'existence, car tout est mobile dans la réalité. Tous semblent rejeter le statique au profit de la vitesse et ils s'insurgent contre **Baudelaire** qui écrit ce vers célèbre " *Je hais le mouvement qui déplace les lignes.* "

BALLA,

Fillette qui court sur le balcon,

1912

N'oublie pas l'étude de la *Gare St.Lazarre* de **MONET** vue principalement en histoire.... et peut-être en 5ème en œuvre du mois selon ton choix.

LES MOYENS de PRODUCTION / GESTE et SUPPORT

Proposition :

« Je veux être une machine »

Andy WARHOL

Le POP ART

Ce mouvement artistique naît en Grande-Bretagne au milieu des années 50 mais c'est à la fin des années 60 que le pop art américain émerge avec Andy WARHOL, Roy LICHTENSTEIN et Robert RAUSCHENBERG (cf. cours de 6ème),..... C'est surtout cette branche américaine qui va populariser ce courant artistique devenu majeur, qui questionne la consommation de masse de façon agressive comme Claes OLDENBURG (cf. cours de 6ème + œuvre du mois en 5ème) principalement de présenter l'art comme un simple produit à consommer : éphémère, jetable, bon marché...

Vocabulaire

SERIGRAPHIE: cette technique est fondée sur le principe du pochoir, c'est un procédé d'impression où l'on utilise un écran ou une trame de soie dont on laisse libres les mailles correspondant à l'image qui doit être imprimée.

SERIE : suite de chose constituant un ensemble .

L'un des maîtres de la sérigraphie est Andy WARHOL !

Cette œuvre est constituée de 32 toiles peintes, mesurant chacune 51 x 41cm et représentant une boîte de conserve de soupe Campbell, une de chaque variété de soupe en conserve proposée par la marque à cette époque. Les peintures ont été créées avec un procédé sérigraphique. Cette œuvre basée sur la culture populaire, a propulsé le « pop art » comme mouvement artistique aux États-Unis.

Œuvre du mois de janvier

Andy WARHOL, *Campbell Soup*, 1962

Application au pinceau plat, large de 50 mm, sur une surface blanche, à intervalles réguliers de 30 cm. Qu'elles soient réalisées sur des toiles tendues sur châssis, des murs d'espaces d'exposition, du coton, de la toile cirée ou des papiers journaux épinglés, ces "interventions" s'apparentent alors à une répétition mécanique.

Pourquoi dit-on que la peinture de TORONI est « réduite » à l'essentiel ? Développe ta réponse.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

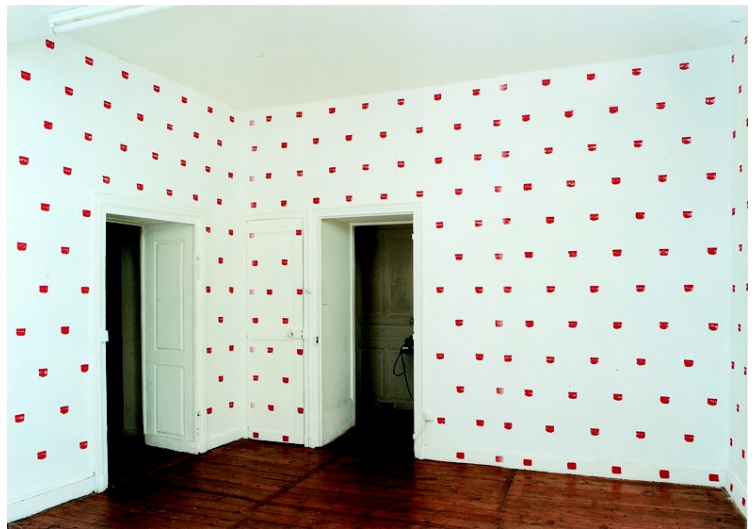
.....

.....

.....

.....

.....

Niele TORONI, *Empreintes de pinceau n°50 répétées à intervalles réguliers de 30 cm,*

1982

L'homme s'inspire de la machine en effectuant un geste mécanique et répétitif.

TON PROJET ARTISTIQUE

Avant de réaliser ton projet, tu devais répondre à ces questions. Indique rapidement en face de chacune d'elles les choix que tu as fait.

- Quel geste ?
- Sur quel support / quel format?.....
- Avec quel outil ?
- Quelle présentation ?

Tes choix sont des engagements que tu peux expliquer et défendre. Développe ci-dessous une réponse argumentée.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

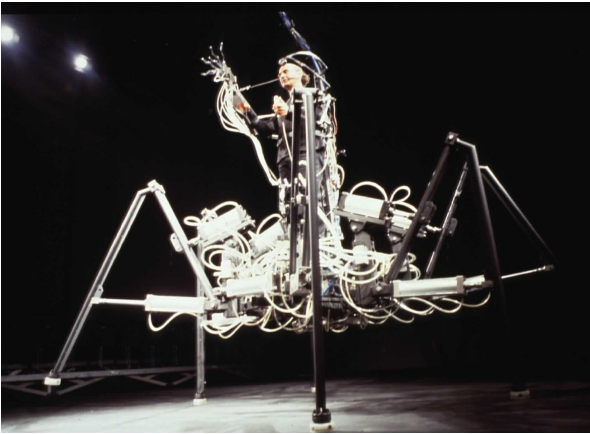
.....

.....

.....

Réalise un croquis de ta production en fonction de son installation.

**Pour aller plus loin
dans la mécanique du geste.**

STELARC,

Alliance de l'art et de la machine en une œuvre

L'art est très perméable à ce genre d'évolution et n'a pu résister à cet appel. Stelarc arrive en figure de proue dans ce genre de manipulations. Il réalise de 2002 à 2003 Exoskeleton une sorte de plateforme à six jambes qu'il commande avec ses propres bras. Le corps et la machine de Stelarc ne font alors qu'un dans le mouvement et dans l'espace. L'artiste devient autre chose qu'un humain. Il est proche du super-héros car il augmente son agilité, c'est un hyper-homme aux capacités physiques augmentées.

**L'homme s'inspire
de la machine en s'automatisant**