

Yayoi Kusama :

http://cddp76.ac-rouen.fr/pdf/ressources/lespot/dp_kusama.pdf

<http://www.lesabattoirs.org/enseignants/dossiers/2007/absolumental-2.pdf>

<http://www.ac-nice.fr/ia06/eac/eacgup/file/PDFAV/installation.pdf>

http://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action;jsessionid=C64C5C4596B68025E10A69123AC94C0D?param.id=FR_R-8749cada9f97bd4946b71241be75e5¶m.idSource=FR_P-6fc266aad3556e7330d56640a374cf

<http://www.yayoi-kusama.jp/e/information/index.html>

Andy Warhol

http://www.ecoles.cfwb.be/ienseclg/pedago/Warhol_and_CoW.pdf

http://blog.crdp-versailles.fr/lesartsplastiquesaclagny2011/public/Andy_Warhol_.pdf

http://www.jexpo.com/IMG/pdf/Andy_WARHOL.pdf

Tour Eiffel

http://www.cndp.fr/carte-des-ressources/rclvisu/fic_edit.asp?Ecr=CNDPconsult.asp&fETABL=1501

http://www.tour-eiffel.com/images/PDF/supports-pedagogiques/02_il_etait_une_fois.pdf

Impressionnisme

http://www.philotablo.fr/medias/dossiers/pdf/l_impressionnisme_cycle3-0594005001285936683.pdf

<http://www.rouen-musees.com/medias/File/parcoursimpressionnisme.pdf>

<http://60gp.ovh.net/~museeeenh/files/miniexpo-pedago/dp-monet-mini.doc.pdf>

http://www.museedesimpressionnismesgiverny.com/IMG/pdf/dossierpedagogique_La_Seine_WEB.pdf

Cindy Sherman

<http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vill>

[evian.fr%2Ftelecharger.php%3Fnomfichier%3D%2Fpage%2Ffrance%2Ffichier%2F633_Dossierpedagogique_Charlie
ChaplinImagesdunmythe.pdf%26name%3D633_Dossierpedagogique_CharlieChaplinImagesdunmythe.pdf&ei=qE2zU
NfwKI2N0wWX-4CwCw&usq=AFQjCNFAKXuIEB7NwQiJZZdAiAYCgzgXoQ](http://www.vill-e-
evian.fr%2Ftelecharger.php%3Fnomfichier%3D%2Fpage%2Ffrance%2Ffichier%2F633_Dossierpedagogique_Charlie
ChaplinImagesdunmythe.pdf%26name%3D633_Dossierpedagogique_CharlieChaplinImagesdunmythe.pdf&ei=qE2zU
NfwKI2N0wWX-4CwCw&usq=AFQjCNFAKXuIEB7NwQiJZZdAiAYCgzgXoQ)

[http://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action;jsessionid=38DF2749028C0A82AA3E998259AF1063?param.id=F
R_R-4035219888eb8b9d93da3944b794c211¶m.idSource=FR_P-4035219888eb8b9d93da3944b794c211](http://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action;jsessionid=38DF2749028C0A82AA3E998259AF1063?param.id=F
R_R-4035219888eb8b9d93da3944b794c211¶m.idSource=FR_P-4035219888eb8b9d93da3944b794c211)

<http://www.cindysherman.com/>

Affiche de propagande

http://www4c.ac-lille.fr/lagrange.lillers/IMG/pdf/lire_une_affiche_de_propagande.pdf

<http://lewebpedagogique.com/juleslagneauhg/files/2010/04/Les-affiches-de-propagande.pdf>

<http://www.intellego.fr/soutien-scolaire-3eme/aide-scolaire-histoire/lire-une-affiche-de-propagande/15984>

<http://www.clq-diderot-deuil.ac-versailles.fr/spip.php?article76>

[http://blogs.crdp-limousin.fr/87-st-junien-college-langevin/files/2011/11/Une-affiche-de-propagande-
sovi%C3%A9tique.pdf](http://blogs.crdp-limousin.fr/87-st-junien-college-langevin/files/2011/11/Une-affiche-de-propagande-
sovi%C3%A9tique.pdf)

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1326289150594/0/fiche_ressourcepedagogique/&RH=HG

[http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-cantelauze-fonsorbes/histoire_arts_fichiers/HDA_propagandeURSS2%20-%
20Copie.pdf](http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-cantelauze-fonsorbes/histoire_arts_fichiers/HDA_propagandeURSS2%20-%
20Copie.pdf)

Frank Lloyd Wright:

<https://sites.google.com/site/histoiredesartsvalente/fallingwater>

<http://www.orgone-design.com/blog/fallingwater-frank-lloyd-wright/>

[La maison dans la cascade de Frank Lloyd Wright](#)

pedagogie.ac-toulouse.fr/.../La_maison_dans_la_cascade_de_Frank_...

Kandinsky

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu.htm>

Christo, emballage du pont neuf

<http://contemporart.voila.net/christo.htm>

Roy Lichtenstein

http://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-

ce2b8142b7beae4fafd88a1104f04f¶m.idSource=FR_DP-ce2b8142b7beae4fafd88a1104f04f

<http://education.francetv.fr/dossier/le-pop-art-o31057-roy-lichtenstein-1923-1997-3143>

mondrian

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-mondrian/ENS-mondrian.html>

Atelier Van lieshout, the womb house

www.iousse-entreprise.com/images/expos/cp_A4_womb-house.pdf?...

Marcel Duchamp

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ens-duchamp/ens-duchamp.htm>

Chaise d'œuvre

Art appliqué : C'est une activité qui consiste à créer des OBJETS qui seront ensuite fabriqués et commercialisés en série ou non. L'Objet est conçu par un designer à partir de trois paramètres : La forme + la fonction + le sens.

La forme : quel dessin, quelle structure doit avoir l'objet ? / La fonction : à quoi sert l'objet, comment l'utilisateur s'en sert ? / Le sens : ce qu'évoque l'objet, comment l'utilisateur le perçoit.

Histoire de l'art :

La chaise, en arts appliqués, symbolise les époques et les innovations techniques et esthétiques.

Thonet, chaise n°14, 1889

Innovations:

- Mobilier démontable.
 - Première grande production en série
- Bois courbé à la vapeur.
Thonet ouvre une usine à Vienne.

Marcel Breuer, chaise Wassily, 1925

Création du Bauhaus

- La forme suit la fonction
- esthétique en référence à Kandinsky (travail des horizontales, des verticales et des courbes)

Innovation:

- Acier tubulaire
- Cuir tendu

Arne Jacobsen, la chaise fourmi, 1953

Innovation : Forme organique: la forme évoque un insecte.

- Assise et dossier: contre plaqué moulé
- Pieds: tube cintré chromé

Verner Panton, la Panton, 1960

Innovation : Première chaise en plastique moulée entièrement par injection

- Disparition du dossier et des pieds traditionnels
- Emboîtement des sièges
- Travail des courbes : forme de S

Frères Campana, chaise sushi, 2006

Innovation:

- Récupération et transformation de matériaux pauvres (feutre, textile roulé en anneaux concentriques sur une structure en fer soudé)

Analyse plastique :

Composition:

Le personnage est au centre de la composition. Elle apparaît comme un élément statique.

Couleurs:

Les couleurs sont vives et rappellent les couleurs utilisées au Mexique. La touche est lissée et régulière.

L'artiste s'applique à retranscrire un sentiment de réalisme

Un paysage désertique:

Il rappelle le « *Pedregal* », la roche volcanique mexicaine.

Ce paysage est désertique, lunaire. Il évoque la solitude éprouvée par l'artiste.

Un ciel orageux:

Celui-ci évoque la mort qui pèse sur Frida. De plus il n'occupe qu'un tiers de l'image ce qui accentue l'effet d'étouffement.

Un autoportrait :

Frida se représente avec un corset orthopédique d'acier qui retient sa colonne brisée.

Son corps est fissuré et ne tient qu'à l'aide de son corset.

Lorsqu'elle réalise cette toile, Frida a 37 ans et elle est au plus mal.

Un récit autobiographique: Trente années de souffrances physiques :

Elle souffre d'une poliomyélite à 6 ans, qui, après l'avoir longtemps clouée au lit, la laissera partiellement handicapée des jambes. Mais c'est surtout, un grave accident de bus à 18 ans, qui lui fractura la colonne vertébrale.

Les autoportraits de Frida traduisent souvent sa douleur. Peindre devient thérapeutique. Pour cette artiste, se représenter c'est pouvoir s'accepter.

Un autoportrait en martyr:

Frida offre au spectateur un regard impassible et pourtant elle pleure.

Sa souffrance est représentée par la déchirure de son corps, qui va de l'abdomen au menton.

Mais aussi par les clous qui font allusion au Christ sur la croix.

Une image surréelle:

Cette peinture prend l'apparence de la réalité alors qu'elle serait impossible dans le monde réel.

Cette toile nous montre un univers fantastique, magique. Elle s'imprègne de la culture mexicaine et du surréalisme.

Une culture mexicaine très présente:

Cette culture est le fruit de l'union entre le christianisme et la culture indienne.

Ses toiles évoquent les danses macabres. Les lanières blanches du corset et la colonne évoquent le squelette.

Le surréalisme:

Mouvement artistique qui se développe en 1920 et s'arrête avec la Seconde Guerre Mondiale.

Ils traduisent à travers leur réalisation un monde lié au rêve et à l'inconscient.

Ce mouvement est fondé par André Breton qui fut accueilli par Frida au Mexique. C'est par ailleurs, cet écrivain qui permit à Frida d'être exposé à Paris en 1939.

Artistes présentés :

- Magritte, le double secret, 1927
- Dali, la persistance de la mémoire, 1931

« Si je me peins c'est parce que c'est le sujet que je connais le mieux. »

Questions types Frida Kahlo

- 1) Donnez la définition de l'autoportrait.
Représentation du peintre, de l'artiste
- 2) A quel siècle apparait l'autoportrait ?
Il apparait au XVème siècle
- 3) Décrivez en quelques lignes l'œuvre de Frida, *autoportrait à la colonne brisée*.
Frida se présente au premier plan, au centre de la composition, avec un corset orthopédique. L'arrière plan montre un paysage désertique (lien avec le Mexique : pedregal) qui domine sur un ciel orageux. Cette toile nous montre un univers fantastique, imaginaire.
- 4) Quel sentiment veut provoquer Frida chez le spectateur grâce au traitement pictural ?
Un sentiment de réalisme, travail de l'ombre et de la lumière.
- 5) A quoi fait référence le paysage désertique de l'arrière plan ?
Au pedregal / a sa solitude
- 6) Expliquez en quoi cette œuvre est un autoportrait.
Elle se représente physiquement. Sa souffrance est représentée par ses yeux qui pleurent et les clous (réf. au Christ)
- 7) Pourquoi son œuvre peut-elle être qualifiée d'autobiographique ?
Elle peint des autoportraits à chaque étape importante de sa vie qui sont liés à son accident de bus à 18 ans. Elle dépeint sa souffrance. Peindre est une thérapie pour elle : représenter c'est pouvoir s'accepter.
- 8) A quel personnage font référence les clous sur Frida ?
Ils font référence au Christ.
- 9) Quel terme peut-on, de ce fait associé à cet autoportrait ?
Le terme que l'on peut associer est celui de « martyr ».
- 10) De quelle nationalité est Frida ?
Elle est mexicaine.
- 11) Pourquoi dit-on que l'œuvre de Frida est emprunte de culture mexicaine ?
 - Les couleurs vives font référence au Mexique
 - Évocation des danses macabres grâce aux lanières du corset qui évoquent le squelette.
- 12) A quel mouvement rattache-t-on l'œuvre de Frida ?
On la rattache au surréalisme.
- 13) Que pouvez-vous me dire sur ce mouvement artistique ?
C'est un mouvement qui se développe en 1920 et s'arrête avec la seconde guerre mondiale. Les artistes traitent d'un monde lié au rêve, à l'inconscient.
- 14) Quel autre artiste surréaliste connaissez-vous ?
 - Salvador Dali
 - Magritte
- 15) Citez un artiste ayant réalisé un autoportrait.
 - Francis Bacon
 - Charles Le Brun
 - Arman

Charlie Chaplin, Les temps modernes, 1936

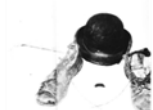
Histoire de Charlie Chaplin

Chaplin (Londres 1889 – Suisse 1977) vécut sa jeunesse dans la pauvreté. Son père était chanteur et sa mère était une actrice peu connue. Lorsque son père les abandonna, sa mère se mit à la couture pour les faire vivre. Puis, atteinte de démence, les enfants furent séparés de leur mère et placés dans un orphelinat.

Ses débuts de comédien

A l'âge de 10 ans, il intégra une troupe de music hall pendant deux ans. En 1903, poussé par son frère, il décroche un rôle au sein de Sherlock Holmes, Billy.

En 1906, il fut engagé par **Karno**, les comédiens muets, génie du comique, le plus grand impresario de sketches. En 1910, il part aux Etats Unis et son épopée au cinéma débute en 1912.

Le personnage de Charlot

En 1914, Chaplin devient Charlot, le petit vagabond ridicule. Il endosse à la fois le rôle de réalisateur et d'acteur. Ses films connurent une ascension fulgurante. Son premier film fut Charlot et le contremaitre.

Les accessoires de Charlots sont: Le chapeau, la moustache, la canne, les chaussures.

Le comique, le burlesque chez Chaplin

Les caractéristiques:

- Les postures
- les gestes
- les mimiques, expressions du visage
- vers une caricature

Le comique :

La comédie montre l'aspect ridicule des êtres et des choses. C'est une manière de traiter de sujets de société, de ses défauts et de ses vices, de manière divertissante. Elle développe la satire et la caricature.

Le Burlesque :

Le burlesque est un genre cinématographique typique de l'ère muette. Il fait rire grâce à un comique de l'absurde et de l'irrationnel. Des événements extraordinaires ne cessent de faire irruption sans raison dans le quotidien. Le gag repose alors sur un comique physique : il montre des chutes, des bagarres, des poursuites, des chocs...

Les films comiques tournent, partent d'un élément de base duquel va couler une

Chaplin une source d'inspiration : Felix le chat

C'est Félix le chat de Pat Sullivan et d'Otto Messmer qui fut presque le rival de Chaplin. Ce personnage joue lui aussi au sein du burlesque. Ses oreilles se transforment en ciseau, sa queue en brosse à dent. Il rappelle l'humour chaplinesque.

Le créateur de Félix, Otto a travaillé avec Chaplin.

Chaplin-Réalisateur

Il crée l'histoire non pas sur un scénario mais directement devant la caméra. Il n'hésite pas à faire plusieurs prises d'une seule scène, ce qui n'était pas courant à l'époque.

Pour réaliser les temps modernes, Chaplin met un an. Charlie Chaplin ne tourne pas toujours 24 images par seconde mais parfois 16 ou 18 images secondes. Les décors sont construits dans le studio Chaplin.

En 1917, il devient producteur.

Le film muet

Le film muet raconte des histoires en images. Les films n'étaient cependant pas réellement muets. Ils étaient accompagnés d'une musique.

Les caractéristiques :

- Le plan fixe : en 1900, on fait coïncider les bords d'une pièce avec les bords du cadre (filiation avec la photographie). Lorsque le personnage sort du cadre, il sort de la pièce.
- Le goût pour le point de vue unique : ce qui est montré ne l'est que sous un angle, de préférence de face (lien avec le théâtre).
- La violence du montage : de 1910 à 1920 le montage s'affiche comme tel pas de réelle fluidité.
- Les regards caméra ne sont pas tabous : cherche la complicité du public, prend à témoin. Position du voyeur vu par les acteurs.

Le 6 aout 1926 : premier film entièrement parlant, les lumières de New York de Bryan Foy

Le langage était une impasse pour Chaplin. Des acteurs perdirent leur place à cause de leur voix. Il réalisa par la suite lui-même ses partitions (les temps modernes, les feux de la rampe).

Les temps modernes est un film muet dans presque toute son intégralité avec quelques effets sonores et un accompagnement musical de Chaplin.

Les temps modernes est le dernier film muet d'Hollywood et la dernière apparition de Charlot, le vagabond.

Chaplin et le son

Les personnages s'expriment par intertitre. Les seules voix entendues sont celles du patron et des machines.

Au sein des temps modernes, Chaplin fait entendre sa voix pour la première fois. Il s'exprime par monosyllabes dans la chanson Titine.

Chaplin et Paulette Goddard

Elle est sa compagne, épouse et partenaire de film. Dans les temps modernes, elle incarne une gamine, une vagabonde, une grande dame et une danseuse. A la fin, ils partent ensemble vers un avenir incertain. Néanmoins, la première fin imaginée par Chaplin les montrait séparés. La gamine devenait none et Chaplin allait à l'hôpital pour dépression.

Chaplin et les arts

Chaplin devient le symbole de la métropole moderne et incarne et influence les avant-gardes.

Les dadaïstes berlinois publient un hommage à Charlie Chaplin.

Les affiches chez Chaplin

Au début du XXe, la promotion du « produit » passe par l'affiche. Vantant tour à tour le personnage ou uniquement ses films, on y retrouve tous les éléments qui composent le « héros » chaplinien: silhouette, attributs et postures caractéristiques.

1. Que pouvez-vous dire sur la jeunesse de Chaplin ?

Il vit avec un demi-frère et une mère qui a de fréquents épisodes de démence. Il alterne orphelinat et vie avec sa mère l'obligeant très tôt à faire de petits boulots.

2. A quel âge commence t-il ses débuts de comédien ? Au sein de quelle troupe ?

Il commence ses débuts de comédiens à l'âge de 10 ans au sein d'un music hall puis il rejoint une troupe de comédiens muets, Karno.

3. Est-il originaire des Etats-Unis ?

Non, il est né à l'ombre.

4. Quels sont les caractéristiques du personnage Charlot ?

Le chapeau, la moustache, la canne.

5. A quel genre cinématographique appartient le film, les temps modernes ? Décrivez les caractéristiques de ce genre.

Ce film est une comédie burlesque, genre cinématographique de l'ère muette. Il fait rire grâce à un comique de l'absurde. Des événements irrationnels ne cessent de faire irruption dans la vie quotidienne. Le gag repose sur un comique physique : chute, bagarre, poursuite,...

6. Quelles sont les particularités de Chaplin en tant que réalisateur ?

- Il crée son histoire directement sur la pellicule, devant la caméra.
- Il ne tourne pas tout le temps 24 images secondes mais parfois 16 et 18 images secondes.

7. Qu'est ce qu'un film muet ?

Un film muet raconte des histoires en images. Ils sont souvent accompagnés de musique, de bandes sonores.

8. Lorsque Chaplin tourne les temps modernes, le langage est-il déjà présent au sein d'autres films ?

Le premier film parlant parait le 6 aout 1926, les lumières de New York de Bryan Foy. Les temps modernes est le dernier film muet de Chaplin.

9. Qu'est ce qui remplace le langage chez Chaplin au sein des temps modernes ?

- Des effets sonores qui personnifient les personnages
- Une musique
- La parole est restreinte aux machines et au patron de l'usine
- Le langage était un problème pour Chaplin (beaucoup d'acteurs perdent leur succès à cause de leur voix)

10. Quand entend t-on la voix de Chaplin pour la première fois ? Comment s'exprime t-il ?

On l'entend à la voix lors de la chanson Titine où il s'exprime par monosyllabes.

11. Qui est Paulette Goddard pour Chaplin ?

- Sa femme
- La gamine au sein des temps modernes. Elle lui apporte le succès (music hall) et le bien être.

12. Par quoi passe la promotion du film ?

Par les affiches qui sont souvent dessinées.

13. Que dénonce le film les temps modernes ?

- Le machinisme
- Le crash boursier de 1929
- La misère (chômage, grève, pauvreté, etc.)

14. Que pense Chaplin de la machine ?

Qu'elle devrait profiter à l'homme et non pas signifier la tragédie et le chômage.

15. Comment Chaplin montre t-il la misère ?

- Les bidonvilles
- Ses séjours en prison
- Par le rapport fréquent à la nourriture (la scène du pain)

16. Quelles sont les relations de Chaplin face à la machine ?

- L'aliénation : le ballet de Chaplin
- La rébellion : la scène des moutons, la grève

17. Pourquoi invente t-on la machine à nourrir les ouvriers ?

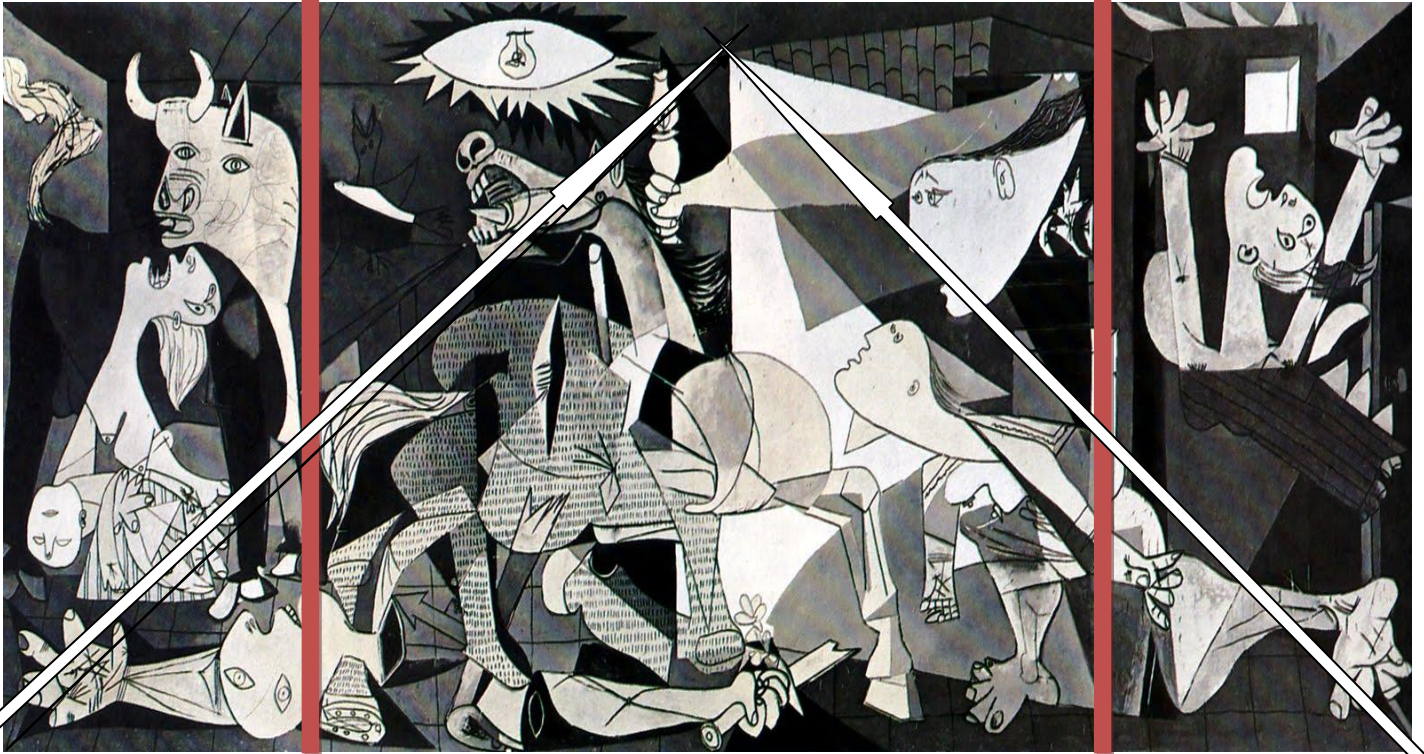
Pour la rentabilité des ouvriers, On les associe à des robots.

18. Pourquoi le FBI prend t-il Chaplin pour un Espion ?

A cause du contenu subversif et engagé de ses films et aussi parce qu'il n'a pas demandé la nationalité américaine.

19. Quel personnage de dessin animé a été inspiré par Chaplin ?

Félix le Chat crée par Otto

La composition :

Un axe vertical et la lumière divisent le tableau en **2 grandes parties** (partie gauche beaucoup plus sombre que la partie droite).

Trois parties correspondent aux différents groupes de personnages :

- une femme à l'enfant (Piéta) et le taureau (symbole de la force brute, de la cruauté)
- le cheval (symbole du peuple sacrifié), la lampe (symbole de l'espoir) et les deux femmes
- le personnage avec les bras en croix dans les flammes (référence au « Tres de Mayo » de Goya).

Composition classique de **type pyramidale**, délimitée, à droite, par la femme qui s'enfuit, et à gauche par le soldat mort ou plus exactement par la ligne imaginaire qui part de sa main, ces deux personnages permettent d'unifier l'ensemble des parties du tableau. A la base de la pyramide, il y a la mort représentée par le soldat, et au sommet la promesse de revanche symbolisée par la lampe brandie.

Les symboles : le plafonnier symbolise les bombes donc la destruction, la lampe à pétrole symbolise la résistance, l'espoir, l'éclairage extérieur symbolise la vérité.

Le noir et blanc dramatisent la scène, accentuent l'idée de mort.

Reprise des caractéristiques du cubisme :

Les personnages sont déformés et fragmentés. Les formes sont simplifiées.

La couleur / la matière : Utilisation du noir et blanc, d'une variété de gris (ainsi que des gris colorés) et de violents contrastes. Les contrastes mettent en évidence l'action et les expressions des personnages. Ils font référence aux coupures et aux images de journaux que Picasso a utilisées lors de ses recherches (le cheval).

La lumière : plusieurs sources lumineuses : la lampe du plafond, la lampe à pétrole, les ouvertures vers l'extérieur (portes et fenêtres). La lumière divise la scène en deux parties (gauche et droite).

enfant, un taureau, un cheval, au soldat agonisant avec une épée, une femme avec une bougie, une femme qui s'enfuit, une femme qui brûle et une lampe au plafond.

A l'arrière plan : Des architectures intérieures alternent avec des vues extérieures, des portes, des fenêtres, des flammes, des toits, un dallage, une colombe).

Question type Guernica :

Le mouvement artistique :

1. A quel mouvement artistique appartient Pablo Picasso ?
Le cubisme
2. Quelles sont les dates de ce mouvement ?
1905 - 1914
3. Quelles sont les caractéristiques du cubisme ?
Réduction géométrique du sujet et du fond
Palette réduite à des couleurs sombres (gris et ocre)
Échange avec le spectateur qui reconstitue l'œuvre intellectuellement.
Formes angulaires
Eclatement du sujet sur la toile
4. Quel autre artiste cubiste connais-tu ?
Georges Braque

Picasso Guernica

1. Que peux-tu dire sur le contexte de création de cette œuvre ?
La guerre civile éclate en Espagne en 1936 entre les républicains et les nationalistes dirigés par Franco (combat entre démocratie et dictature). Le 26 avril 1937, les bombardiers nazis, appelés par Franco, détruisent la petite ville de Guernica. L'œuvre de Picasso « Guernica » est la représentation d'une scène de ce massacre.
Guernica, ville d'Espagne, est célèbre pour sa destruction par la légion Condor envoyée par Hitler. Ce fut un des premiers raids lancé contre une population sans défense.
2. Quel sentiment émane de ce tableau ? Pourquoi ?
Un sentiment de chaos. Il y en a de tous les côtés ! L'œil ne sait pas trop où s'arrêter, il est sollicité de toutes parts, des formes géométriques, des contrastes blanc et noir violents s'entrechoquent et donnent une impression de chaos. Une multitude de plans gris perturbent la lecture de l'image.
3. Que peux-tu dire des lumières au sein cette œuvre ?
Plusieurs sources lumineuses : la lampe du plafond, la lampe à pétrole, les ouvertures vers l'extérieur (portes et fenêtres). La lumière divise la scène en deux parties (gauche et droite). Elle met en avant les personnages du premier plan.
4. Que peux-tu dire sur la couleur au sein de cette œuvre ?
Un tableau monochrome. Utilisation du noir et blanc, d'une variété de gris (ainsi que des gris colorés) et de violents contrastes. Les personnages sont mis en évidence par une teinte plus claire que les décors. Les gris sont obtenus avec des aplats ou par graphismes
5. Qu'est ce qu'un monochrome ?
Qui est réalisé d'une seule couleur.
6. Qu'est ce qu'un aplat ?
Terme technique qui désigne une surface de couleur parfaitement uniforme, sans aucune nuance.
7. Qu'est qu'un gris coloré ?
Gris au sein duquel on rajoute une couleur.
8. Que peux-tu dire sur la matière au sein de cette œuvre ?

Le pelage du cheval, fait de petits traits serrés, réguliers et alignés rappelle les caractères typographiques. Ils font référence aux coupures et aux images de journaux que Picasso a utilisées lors de ses recherches (le cheval).

9. Que peux-tu dire sur la composition de Guernica ?

Composition pyramidale

10. Qu'est ce que rappelle la femme à l'enfant dans cette œuvre ?

Le Pieta, la vierge à l'enfant

11. Peux-tu citer un autre artiste qui traite de la Piéta ?

Michel Ange

12. A quoi fait référence le personnage avec les bras en croix ?

Au Tres de Mayo de Goya

13. Comment Picasso a-t-il repris les caractéristiques du cubisme au sein de l'œuvre de Guernica ?

Les personnages sont déformés et fragmentés (la représentation simultanée face/profil). Les formes sont simplifiées. Il fragmente l'espace au maximum afin d'amplifier l'idée de désordre et affirme la bi- dimensionnalité de la toile

Otto Dix, la Guerre, 1930

Analyse iconique :

Le panneau central reprend la composition de *La tranchée*, une vision d'épouvante où un soldat, le visage recouvert d'un masque à gaz, demeure seul vivant dans une tranchée effondrée, près d'un abri renversé. Des cadavres achèvent de pourrir alors qu'un squelette est demeuré accroché à la branche d'un arbre.

Les panneaux latéraux figurent le départ vers le front et le retour de deux blessés.

Sur **la prédelle**, des dormeurs ou des cadavres sont allongés sous une toile de tente.

Mouvements artistiques :

Expressionnisme 1900-1925

- Se développe principalement dans les pays germaniques
- Rejet de la représentation insouciant de la réalité / exprime leur malaise face aux problèmes sociaux et économiques (début de la guerre en 1914)

La nouvelle objectivité 1925

- Mouvement artistique allemand
- Désir de renouer avec la figuration et de se recentrer sur l'homme
- Critique acerbe de la société

Triptyque : Tableau constitué de trois volets, le plus souvent à charnière. Le triptyque représente souvent des sujets religieux et est accroché au-dessus des autels.

Le panneau de droite évoque le Christ sur la croix.

Analyse plastique :

- Traitement réaliste, illusionnisme jusqu'au morbide insupportable : des chairs putréfiées, des vers et de la gangrène. L'espace est saturé de corps, de débris, de formes déchirées.
- Composition circulaire
- Espace traversé par des verticales,
- Couleurs sombres : cieux qui inquiètent. Accords violents et tons salis, le noir et le rouge dominant.
- Déformation et agrandissement de certains éléments
- Coups de pinceaux apparents
- La lumière : prédomine sur le panneau gauche

Analyse sémantique :

Otto Dix effectue son service militaire de 1914 à 1918. Il participe donc à la première guerre mondiale. La mort et la violence sont donc des thèmes très fréquents au sein de ses œuvres. Il réalise en 1924 une série intitulée la guerre constitué de cinquante eaux-fortes.

Otto Dix, *Sentinelle morte*, 1924 (eau-forte)

« Je n'ai pas peint mes tableaux pour empêcher la guerre. Je ne me serais jamais montré si présomptueux. Je les ai peints pour exorciser la guerre. Tout art est exorcisme. »

Cette œuvre fut exposée une fois à Berlin en 1938. Il est ensuite interdit par les nazis. Cette même année, Otto Dix fut arrêté et enfermé par la gestapo pendant deux semaines.

Question type Otto Dix

1. Que pouvez-vous dire de la présentation de ce tableau ?

Triptyque : Tableau constitué de trois volets, le plus souvent à charnière. Le triptyque représente souvent des sujets religieux et est accroché au-dessus des autels.

2. Que représentent les différents panneaux ?

Le panneau central reprend la composition de *La tranchée*, une vision d'épouvante où un soldat, le visage recouvert d'un masque à gaz, demeure seul vivant dans une tranchée effondrée, près d'un abri renversé. Des cadavres achèvent de pourrir alors qu'un squelette est demeuré accroché à la branche d'un arbre.

Les panneaux latéraux figurent le départ vers le front et le retour de deux blessés.

Sur **la prédelle**, des dormeurs ou des cadavres sont allongés sous une toile de tente.

3. Que pouvez dire de la représentation et du traitement pictural au sein de cette œuvre ?

Traitement réaliste / déformation et agrandissement de certains éléments.

4. Comment qualifie t-on la composition au sein de cette œuvre ?

Composition circulaire

5. Pourquoi Otto Dix réalise cette œuvre ?

Otto Dix effectue son service militaire de 1914 à 1918. Il participe donc à la première guerre mondiale. La mort et la violence sont donc des thèmes très fréquents au sein de ses œuvres. Il la peint pour s'exorciser

6. A quels mouvements artistiques attache t-on Otto Dix ?

Expressionnisme 1900-1925

- Se développe principalement dans les pays germaniques
- Rejet de la représentation insouciante de la réalité / exprime leur malaise face aux problèmes sociaux et économiques (début de la guerre en 1914)

La nouvelle objectivité 1925

- Mouvement artistique allemand
- Désir de renouer avec la figuration et de se recentrer sur l'homme
- Critique acerbe de la société

7. Quel autre artiste expressionniste connais-tu ?

Edouard Munch, *le Cri*, 1893 ; Egon Schiele, *autoportrait*

8. Quel autre artiste de la nouvelle objectivité connais-tu ?

Georges Grosz, *les piliers de la société*, 1926

