

Histoire des arts – 3ème – Rythmes sonores et rythmes visuels

Fiche 5 : W. Kandinsky, P. Klee et P. Mondrian

Repère historique : Chap. I « 1914-1945 : Guerres, Démocratie, Totalitarisme »

Jaune-rouge-bleu, 1925.
Huile sur toile. 128 x 201,5 cm.

Wassily Kandinsky (1866 – 1944)

Destiné à une brillante carrière d'avocat. Kandinsky se lance dans une carrière de peintre, à l'âge de trente ans. Tour à tour peintre, musicien et enseignant, il sera l'inventeur de l'**art abstrait** (en 1910...souvenez-vous de l'histoire du retour dans l'atelier). Avec son ami Paul Klee, il enseignera au **Bauhaus**, célèbre école d'art fermée par les nazis. Il rédigera plusieurs écrits théoriques sur l'art abstrait.

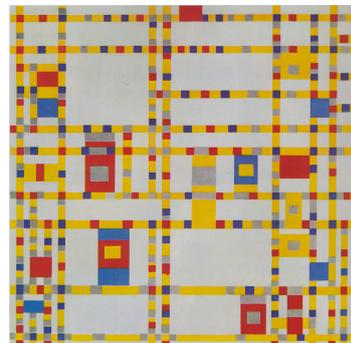
Commentaire : tableau basé sur une opposition entre lignes géométriques/couleurs chaudes (partie gauche) et formes libres/couleurs froides (partie droite). Le titre suggère un travail sur la couleur et notamment sur celles, fondamentales, nommées « couleurs primaires » à partir desquelles toutes les autres couleurs sont créées.

Paul Klee (1879 – 1940)

Peintre, musicien et enseignant, Klee, à l'instar de Kandinsky renonce à la figuration. Ses œuvres sont très colorées et rythmées. Plusieurs voyages en Orient vont transformer ses peintures en surfaces chromatiques, lumineuses et saturées.

Piet Mondrian (1872 – 1944)

Mondrian abandonne la figuration progressivement (série des *Arbres*, 1907-1912) pour se consacrer à des toiles totalement abstraites. La plupart sont des compositions rythmées par des formes géométriques simples (rectangles, carrés) et les couleurs se limitent aux primaires. *Broadway Boogie-Woogie* fait référence à la ville américaine (géométrie des rues, barres d'échafaudage, puzzles des fenêtres) et au rythme rapide et syncopé d'une école de Jazz qui par sa vivacité et son dynamisme s'oppose au blues traditionnel. (le boogie-woogie est fait pour danser).

Broadway Boogie-Woogie,
1942-1943.
Huile sur toile, 127 x 127 cm

Document Histoire des arts 3° « Rythmes sonores et rythmes visuels » / Jouassin / 2010-2011

Rythmes sonores et rythmes visuels – pistes de travail pour l'épreuve :

1. Faire la présentation d'une œuvre plastique ou musicale en lien avec le thème en prenant appui sur celles étudiées en cours Arts plastiques : Wassily Kandinsky, Paul Klee et Piet Mondrian / Musique : Schoenberg,

2. Faire une présentation des œuvres d'un artiste ayant travaillé sur le thème :

L'artiste peut ne pas avoir été étudié en cours. Pistes arts plastiques : Robert Delaunay, Auguste Macke, Franz Mark, Malévitch, Théo Van Doesburg et Lissitsky. (Une recherche sur « google images » vous aidera à choisir le peintre dont vous souhaitez présenter l'œuvre).

3. Faire la présentation d'un film en lien avec le thème :

Len Lye, *Color Box*, 1935 (vidéo + d'autres disponibles sur Youtube)

Man Ray, *Le retour à la raison*, 1923 (vidéo disponible sur Youtube)

Norman Mc Laren, *Dots*, 1940 (vidéo disponible sur Youtube)

4. Création d'une œuvre plastique ou musicale en lien avec les œuvres étudiées : par exemple, en s'inspirant des œuvres de Kandinsky, Klee et/ou Mondrian, créer des peintures abstraites ou un film abstrait (voir Len Lye et Norman Mc Laren) même chose en musique : dire le rythme en créant une pièce musicale.

La réalisation d'une création en arts plastiques (peinture, photo, dessins, etc.) pourra être réalisée par groupe de deux élèves maximum. Les deux élèves devront témoigner de leur travail individuel au sein du groupe (traces écrites, photos, etc.)

La création d'une pièce musicale pourra être réalisée par groupes de quatre élèves max. Les élèves joueront, en direct, leur création le jour de l'oral.

NB : La liste des œuvres ou artistes n'est pas close, à tout moment, vous pouvez nous soumettre des pistes non citées ici !