

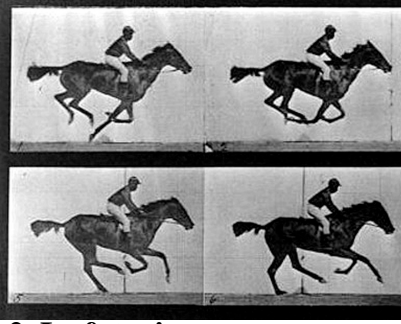
Histoire des arts – 3ème – Homme, machine, mouvement

Fiche 5 : Chronophotographie et Futurisme

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

3. Les crises des années 30

Rappel : La photographie est officiellement inventée en 1839. A l'origine, elle était un outil destiné, entre autres, aux scientifiques afin qu'ils puissent garder une trace de leurs découvertes (archéologiques). Ensuite, cette technique servira les journalistes, les reporters de guerre, les artistes puis les amateurs.

1. La chronophotographie :

Désigne la technique scientifique qui consiste à produire des images successives, prises/capturées à intervalles de temps mesurés.

Muybridge et Marey sont les représentants de cette technique inventée en 1870. Tous deux s'intéressaient au mouvement, à la vitesse et au déplacement des corps dans l'espace. Ils photographieront tant les animaux que les êtres humains.

Exemple : *Cheval au galop*, détails, 1878

L'artiste **Marcel Duchamp** s'est inspiré des chronophotographies de Muybridge, représentant une femme nue descendant un escalier afin de réaliser les deux versions du *Nu descendant l'escalier* (1912-1913) = « l'explosion dans une fabrique de tuiles ».

2. Le futurisme

Ce mouvement artistique reste malheureusement affilié au fascisme italien sous Mussolini. Nombreux artistes futuristes ont en effet rejoint le dictateur, dans les années 30, faisant ainsi du futurisme, l'art officiel du régime mussolinien.

A l'origine, les artistes s'intéressent à la représentation de la modernité, de l'industrie et de la vitesse. Exemple : *Dynamique d'une automobile* de **Russolo** (1912-1913) → succession d'angles aigus, explosion de couleurs, accélération. **Giacomo Balla**, lui, s'attache à **recréer la vitesse en superposant plusieurs images. Le dynamisme est suggéré par la multiplication des formes.**

Dynamisme d'un chien en laisse, 1912.

Document Histoire des arts 3° « Homme, machine, mouvement » / Jouassin / 2010-2011

Homme, machine, mouvement – pistes de travail pour l'épreuve :

1. Faire la présentation d'une œuvre ou plusieurs œuvres plastiques ou musicales en lien avec le thème en prenant appui sur celles étudiées en cours. Arts plastiques : Léonard de Vinci et ses machines volantes, les chronophotographies de Muybridge ou Marey, *La fontaine Stravinski* de Tinguely et St Phalle, Panamarenko et ses machines incroyables, les mobiles de Calder, les installations de Soto. Education musicale : Pierre Henry *Messe pour le temps présent*, Igor Stravinsky et *Le sacre du Printemps*, les quatuors à corde de Bela Bartok

Générique de la série d'animation *Futurama* de Matt Groening ; le groupe "Stomp" ; Aphex Twin : *Bucephalus Bouncing Ball*. Musique et Bruits : *Les Triplettes de Belleville* de Sylvain Chomet ; *Dancers in the Dark* de Lars von Triers (la BO composée par Björk est entièrement basée sur des sons et bruits de machines).

Création : jouer un morceau basé sur des bruits

2. Faire la présentation d'une séquence de film (un extrait) en lien avec le thème :

Metropolis, Fritz Lang, 1927 : Des ouvriers travaillent dans les souterrains d'une fabuleuse métropole de l'an 2026. Ils assurent le bonheur des plus riches qui vivent dans les jardins suspendus de la ville. Un androïde mène les ouvriers vers la révolte.

Blade runner, Ridley Scott, 1982 : Dans les dernières années du xxe siècle, des milliers d'hommes et de femmes partent à la conquête de l'espace, fuyant les mégapoles devenues insalubres. Sur les colonies, une nouvelle race d'esclaves voit le jour : les répliquants. Un agent d'une unité spéciale, un blade-runner, est chargé d'éliminer les répliquants les plus rebelles.

3. Présentation d'un mouvement artistique collant avec les périodes historiques étudiées : Arts plastiques : Futurisme, Rayonnisme (version russe du futurisme) et Dadaïsme,

4. Création d'une œuvre plastique ou musicale en lien avec les œuvres étudiées : par exemple, représenter le mouvement, la vitesse, le progrès. Travail photographique ou vidéo envisageable. Même chose en musique : production musicale ou plastique basée sur la décomposition du mouvement ou sur des rythmes irréguliers ou accentués.

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 !