

L'ÉCOLE DU FOUR

RESSOURCES EN
ARTS PLASTIQUES

RÉFÉRENCES CULTURELLES

- Dix œuvres sur le thème du vélo :

<https://www.citycycle.com/20945-le-velo-en-10-oeuvres-d-art/>

- Un dossier *Eduscol* sur le vélo dans différents domaines artistiques

https://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/IMG/pdf/art_et_velo.pdf

Art et vélo

Quelques références culturelles utiles pour construire un projet pluridisciplinaire ayant pour thématique le vélo.

Histoire du vélo
Le site de *l'histoire par l'image* propose une approche historique du vélo avec des images et pas moins de 12 articles sur l'évolution de la bicyclette, sur les usages du vélo, sur les cycles cyclistes...

<http://www.histoire-image.org/le-vélo/histoire-plu/le-velo>

ARTS VISUELS

- 1. Umberto Boccioni**

Dynamisme d'un cycliste, 1913, collection Peggy Guggenheim, Venise
Accès à l'œuvre et à sa description sur le site consacré à la collection Peggy Guggenheim (en langage anglais) *Cycle 3*
http://www.musei.guggenheim.org/italiano/en/art/1913_01_03_ky01
↳ Intéressant pour aborder un mouvement artistique, le futurisme, qui exalte le monde moderne, en particulier la machine, la vitesse.
- 2. Marcel Duchamp**

La roue de bicyclette, 1913, Centre Pompidou, Métal, bois peint, 128,5 x 31,5 x 63,5 cm
Extrait du catalogue *Collection art moderne - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne*, sous la direction de Brigitte Lasker-Wallage, Centre Pompidou, 2007.
« Avant d'apparaître comme l'émancipation de l'origine du *Big Bang* d'un saut fait moderne, le premier des ready-mades a d'abord été le fruit d'un bricolage de dilettante... »
Lire la suite et voir l'œuvre en suivant le lien
<http://www.centrepompidou.fr/medias/le-velo>
L'original, métal, a été réalisé à Paris en 1913. La réplique réalisée en 1964 sous la direction de Marcel Duchamp par la Galerie Schwarz, Milan, constitue la 9e version de ce Ready-made.
↳ Cette œuvre peut susciter des questionnements sur le statut de l'œuvre d'art et le détournement d'objets usuels.
- 3. Pablo Picasso**

Tête de taureau, printemps 1942, sève en cuir et guidon en métal, 33,5 x 43,5 x 19cm, Musée national Picasso, Paris
<http://www.museenapoc.com/la-collection/presentation>
- 4. Fernand Léger**
Chercher les œuvres sur la fête musicale du site du musée national Fernand Léger, singlet les collections :
<http://www.musee-fernand-leger.com/fr/ceque-est-le-cyclus>
Accéder directement à ces œuvres, sur le même site, en suivant les liens ci-dessous :
↳ Les Quatre cyclistes, 1915-1916, Huile sur toile, 129 x 161,5 cm
<http://www.musee-fernand-leger.com/fr/ceque-est-le-cyclus>

PHOTOGRAPHIE

Deux artistes majeurs qui se sont intéressés au vélo.

- 1. Henri Cartier-Bresson**

Bicycle, France
Épreuve gélatino-argentine, 1932, 30 x 40 cm, Paris, musée national d'art moderne - Centre Georges Pompidou
L'image sur le site du patrimoine de la culture
<http://www.culture.fr/visuel/Paris/Bresson-en-18-ans-de-la-Fondation-Henri-Cartier-Bresson>
<http://www.kissart.com/album/ Henri-Cartier-Bresson/197>
un dossier pédagogique sur le site *philoblog*, site consacré aux arts et aux beaux tambours
<http://www.philoblog.fr/index-de-travail-scenarii-exposition-bresson-bonn-encadrants-cyclo-26-velo-176>
- 2. Robert Doisneau**

LE FILM

- 1. L'Étoile des facteurs** est un film français de court-métrage réalisé par Jacques Tati, sorti en 1947.
↳ Intéressant car c'est un court métrage
↳ Intéressant car ce court métrage entre en résonance avec le long métrage *Jour de fête*
- 2. Jour de fête** est un film français réalisé par Jacques Tati, sorti en 1949.
↳ Insérer au catalogue de dispositif *Événé et cinéma*
↳ Un réalisateur majeur dans l'histoire du cinéma
↳ Permet d'aborder entre autres le genre burlesque
- 3. Le Voleur de bicyclette** (titre original : *Ladri di biciclette*) est un film italien de Vittorio De Sica sorti en 1948.
Le film retrace l'histoire d'un père de famille pauvre de l'immédiat après-guerre qui s'est fatigué de travailler indéfiniment à la survie de sa jeune famille, sa bicyclette.
↳ Intéressant car contrairement à *Jour de fête*, c'est un drame.

- Autres peintres sur ce thème : François Boisrond, Antonio Tamburro

REPRÉSENTER LA VITESSE SUR UNE IMAGE FIXE

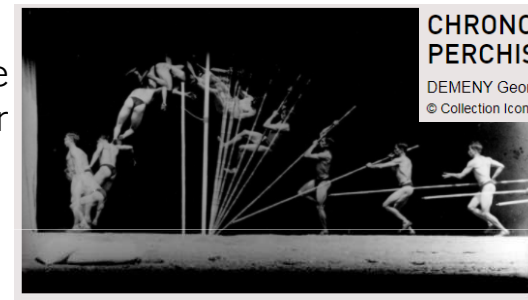
1 Superposition et décalage :

La révolution industrielle au XIXème siècle et l'apparition des machines ont conduit les artistes à s'intéresser à la vitesse et à l'éphémère. Les **Futuristes** dès 1909 ont fait de la vitesse et du mouvement les sujets principaux de leur travail.

Dynamisme d'un chien en laisse,
Giacomo Balla,
huile sur toile, 110 x
90 cm, 1912

Cette décomposition du mouvement se retrouve dans la **chronophotographie** inventée en 1878 par Edward Muybridge,

CHRONOPHOTOGRAPHIE D'UN PERCHISTE.

DEMENEY Georges (1850 - 1917)
© Collection Icothèque de l'INSEP

<https://histoire-image.org/fr/etudes/sport-photographie-scientifique>

tout comme dans l'œuvre cubiste de Marcel Duchamp, *Nu descendant l'escalier n°2*, (1912 Huile sur toile 146X89cm Philadelphia, Museum of Art) « Je me sentais plus cubiste que futuriste dans cette abstraction d'un nu descendant un escalier : l'aspect général et le chromatisme brunâtre du tableau sont nettement cubistes, même si le traitement du mouvement a quelques connotations futuristes.»

Nu descendant l'escalier n°2 Huile sur toile
146X89cm, 1912,
Philadelphia, Museum of
Art

Le flou, la déformation :

Le terme **flou cinétique** (ou **flou de mouvement**) désigne le flou visible sur une photographie ou dans une animation, dû au mouvement rapide du sujet photographié pendant l'enregistrement ou à un long temps de pose.

Il se distingue du flou de bougé, qui est dû à l'instabilité de l'appareil photo pendant la prise de vue, ainsi que du bokeh qui désigne le flou d'arrière-plan utilisé par exemple sur les portraits. (Wikipedia)

Utiliser le flou dans une production plastique permet ainsi de figurer des objets ou personnages en mouvement, comme **Gerhard Richter** par exemple. L'étirement d'une forme donne aussi une impression de vitesse (Philippe Decrauzat)

Gerhard Richter,
Agence de voyage,
huile sur toile, 150
cm x 130 cm, 1966

<https://leighgillam.wordpress.com/2012/02/17/gerhard-richter/>

Philippe Decrauzat, *To be continued*,
Peinture murale, 2002

<https://centre.ch/fr/exhibitions/philippe-decrauzat/>

3 Traits de mouvement en Bande-dessinée :

Dans les Bandes-dessinées, la représentation du mouvement, de la vitesse est omniprésente :

-Traînée de vitesse

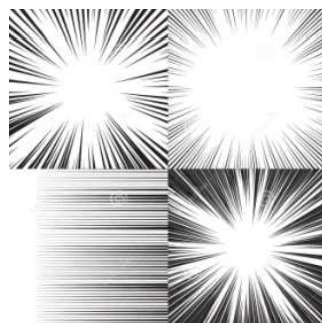

Hergé/Moulinsart 2018

Illustration par
Jean Graton

- La dynamique peut être suggérée grâce aux **lignes de trajectoire** (les lignes de trajectoire peuvent accompagner le dessin du personnage en mouvement mais aussi occuper tout le cadre)

Akira,
Katsuhiro
Otomo

- Nuage de poussière.

Astérix,
Uderzo et Goscinny

ΠΙΣΤΕΣ ΠΕΔΑΓΩΓΙΚΕΣ

- **Photographie** : faire prendre aux élèves des photos « longue pose » des camarades qui pédalent (cycles 2 et 3) ou en déplaçant l'appareil-photo ou la tablette pendant la prise (utilisation du flou).

- **Dessin** : dessin d'observation d'un vélo en variant les points de vue : de côté, de face, en plongée, contre-plongée...)

- **Graphisme cycle 1 : la roue** (ronds : dessinés, contours de gabarits, gommettes, et lignes droites pour les rayons)

Varier les formats, les supports et les outils, les occupations de l'espace (saturer, ranger, espacer...)

Relier les roues par deux avec dessin du cadre (cf. page exemples)

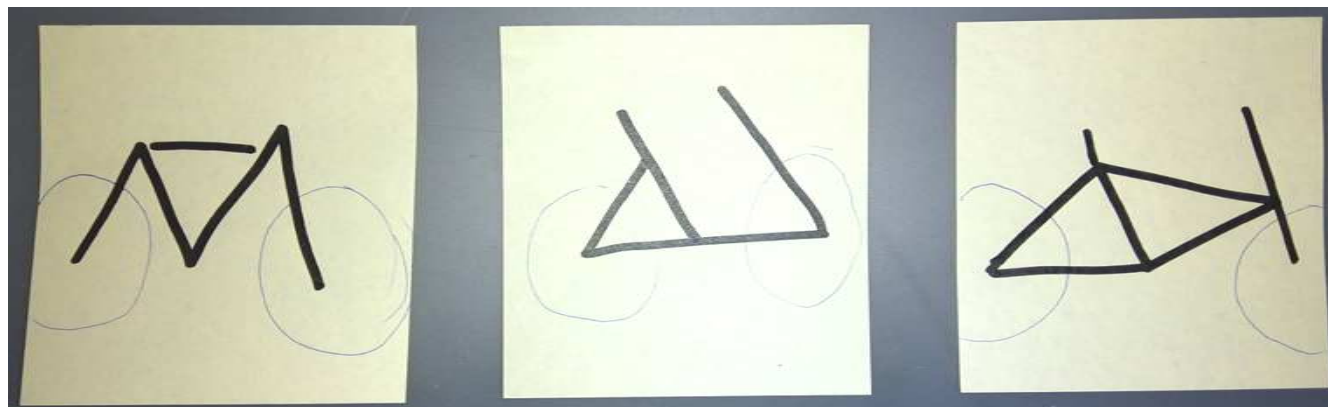
- Techniques diverses : **« Représenter plastiquement un cycliste en mouvement, la vitesse .»**

On peut dessiner, décalquer, photocopier des images de cyclistes (trouvées dans les magazines, journaux, internet...) Discuter sur le point de vue, le cadrage et les effets produits.

Proposer aux élèves, après une recherche personnelle , différentes pistes pour représenter la vitesse (cf. pages précédentes : décalage, superposition, flou, étirement, lignes...).

EXEMPLES POUR L'ENSEIGNANT

Graphismes : signes graphiques pour cadre

Techniques diverses

Peindre à la gouache sur une image photocopiée

Étirer la peinture, avant qu'elle sèche, avec une règle en plastique

Ajout de lignes de trajectoire au marqueur

Terminer avec des pastels secs frottés