

Exemple 1

Thème Louis Blériot

HISTOIRE DES ARTS

Session : 2013/2014

FICHE D'IDENTITE

Titre de l'œuvre sélectionnée :

« Hommage à Louis Blériot »

Nom : Dupont

Prénom : Albert

Classe : 3e

Nom de l'artiste :

Robert Delaunay

Homme

Femme

Nationalité : **Française**

Date de naissance / de décès : **12 avril 1885 – 25 octobre 1941**

DECOUVRIR L'ARTISTE ...

Qui est cet(te) artiste ?

Robert Delaunay, né le 12 avril 1885 à Paris dans le 16e arrondissement et décédé le 25 octobre 1941 à Montpellier, est un peintre français. Avec sa femme Sonia Delaunay et quelques autres, il est le fondateur et le principal artisan du mouvement orphique, branche du cubisme et important mouvement d'avant-garde du début du xxe siècle.

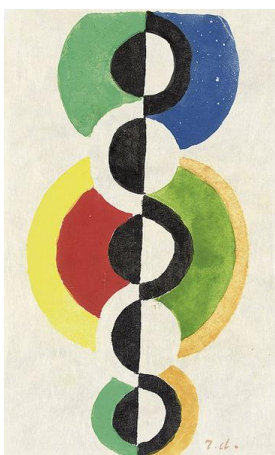
Ses travaux sur la couleur prennent pour origine plusieurs théories de la loi du contraste simultané des couleurs, formulées par Michel-Eugène Chevreul. Par un travail concentré sur l'agencement des couleurs sur la toile, il cherche l'harmonie picturale.

Delaunay fait partie d'une génération d'avant-garde, particulièrement prolifique sur le plan artistique entre 1912 et 1914. Il est très lié (en correspondance, en art, voire en amitié) avec les poètes Guillaume Apollinaire et Blaise Cendrars, les peintres russes Vassily Kandinsky et Michel Larionov, les peintres allemands August Macke ou Franz Marc. Il est considéré à cette époque comme le peintre le plus influent, avec Pablo Picasso.

Après la guerre, il se lie d'amitié avec les artistes du mouvement surréaliste, dont il réalise plusieurs portraits, sans pour autant adopter leurs points de vue et leurs visions artistiques. Il aura notamment une amitié forte et durable avec le poète Tristan Tzara.

Son nom est également associé à la tour Eiffel, dont il a vu l'érection alors qu'il avait quatre ans, et qu'il a peinte de nombreuses fois dans sa carrière, en utilisant des méthodes différentes, d'abord néo-impressionniste puis cubiste, et ensuite avec sa méthode simultaniste.

Citez deux autres œuvres « majeures » de l'artiste que vous avez sélectionné (si possible les imprimer en petit format afin de les montrer au jury), en précisant leur date de création.

Rythme – 1932

Tour Eiffel - 1911

DECOUVRIR L'ARTISTE ...

ET SON EPOQUE !

En quelques mots, quel est le contexte social et/ou historique à l'époque où cette œuvre a été réalisée ?

En 1909, le journal britannique Daily Mail lance un concours doté d'un prix de 25000 francs pour celui qui sera le premier à traverser la Manche à bord d'un aéroplane. Le premier vol d'un avion à moteur n'a lieu en 1903, mais le public s'enthousiasme déjà devant les exploits et l'audace des pionniers de l'aviation. Après de nombreux échecs, cette traversée du Channel a lieu le 25 juillet et c'est un français, Louis Blériot, qui entre dans l'histoire en reliant Calais à Douvres en moins de 37 minutes.

Robert Delaunay assiste alors à son retour triomphal à Paris.

C'est moins de 5 ans plus tard en février 1914 qu'il achève la version de l'hommage à Blériot après la réalisation de plusieurs esquisses préparatoires (deux versions principales et 5 études, 2 huiles, une aquarelle et 2 crayons papier). Il destine son tableau au salon des Indépendants. Il invite d'ailleurs Louis Blériot, le pilote, à venir voir l'œuvre.

Avec ce tableau, il salue ainsi une figure mythique de la France d'avant-garde. Robert Delaunay traite bien ici un sujet à la fois moderne, sportif et populaire de l'époque.

Le destin veut qu'au moment de l'exposition de cette toile, une nouvelle avancée dans l'histoire de l'aviation fasse son apparition...

En effet le 12 février 1914, l'inventeur Jean Ors, teste lui-même le parachute qu'il a mis au point.

Pour cette expérience à haut risque, Jean Ors s'est adjoint les services de l'aviateur Lemoine, qui prend les commandes du monoplan Deperdussin à moteur Gnome de 100 CV, d'où l'inventeur va se jeter dans le vide muni de son parachute. L'aéroplane arrivé à 300 mètres d'altitude, Jean Ors se laisse tomber et après 39 secondes de descente, retrouve le sol ferme, sans aucun incident à déplorer, le parachute s'étant correctement ouvert et ayant joué parfaitement son rôle. Un succès pour le téméraire Jean Ors, qui confirme l'efficacité de son invention.

Et l'on sait que ces deux inventions joueront un rôle très important dans les mois et les années qui suivirent pour l'amélioration et la gestion des combats aériens.

Citez trois autres « créateurs » de la même période (dans d'autres domaines ou non), ainsi que le nom d'une de leur œuvre.

Sir Arthur Conan Doyle
(1859 – 1930)

Le père de Sherlock Holmes et du Docteur Watson était d'abord médecin mais il fût aussi gardien de buts au soccer et joueur de cricket pour des clubs écossais.
Œuvre : Les aventures de Sherlock Holmes.

Sonia Delaunay
(1885 – 1979)

Artiste peintre, femme de Robert Delaunay. Elle laisse derrière elle une œuvre abondante qui comprend aussi des tissus imprimés, des livres d'artistes, des robes de haute couture...
Œuvre : Le petit parigot – 1926

Fernand Léger
(1881 – 1955)

Peintre [français](#), mais aussi créateur de cartons de tapisseries et de vitraux, décorateur, céramiste, sculpteur, dessinateur, illustrateur. Il a été l'un des premiers à exposer publiquement des travaux d'orientation [cubiste](#).
Œuvre : La grande parade sur fond rouge - 1953

De quel genre d'image s'agit-il (peinture, affiche, photo, etc) ?

Il s'agit d'une peinture sur toile.

Précisez la date, l'époque, le pays de cette œuvre :

Elle est l'aboutissement de nombreuses recherches et réalisations antérieures (à partir de 1909) et sera présentée au salon des indépendants, à Paris, en février 1914.

Donner les dimensions de l'œuvre et la ou les techniques utilisées :

Il s'agit d'une peinture à l'huile (sur toile). Ses dimensions sont de 46 cm x 46 cm.

**ETUDIER, SITUER ET
COMPRENDRE L'ŒUVRE**

Quel est le but de cette œuvre (raconter une histoire, informer, convaincre, prévenir, ...) ?

Cette peinture relate un événement à la fois technologique, sportif et populaire de l'époque. La première traversée de la manche en aéroplane par Louis Blériot, en 1909.

Racontez-nous cette œuvre ? (description, composition, choix artistique, illustration d'un mouvement artistique,...)

La peinture représente **une multitude de disques chromatiques**, plusieurs modèles d'avion, la tour Eiffel et la grande roue. Le rouge vif permet de mettre l'accent sur des éléments importants de l'œuvre... Il n'a pas décrit le départ d'un avion de quel type ni un vol historique, mais l'envol **d'un avion dans la lumière.** »

Avec ces modèles d'avion Delaunay de cherche pas à traduire la beauté rationnelle de l'hélice, ni son harmonie géométrique, il est plus fasciné par sa capacité à devenir volatile, il s'intéresse à la pesanteur de la matière. Pour lui la forme ne peut se réaliser que dans l'agencement ordonné de la couleur, à l'exclusion du dessin. Il abandonne toute représentation figurée pour demander à la couleur seule de construire le tableau.

Ainsi, dans ce tableau de Delaunay, il faut y voir « des vibrations colorées ». Ce thème des vibrations colorées a été pour lui un moyen d'exploiter ses réflexions sur l'abstraction (par définition l'abstraction ne fait aucune allusion à la réalité).

Cet oeuvre nous paraît, à première vue, abstraite. Pourtant, pour peindre ce tableau Delaunay c'est inspiré de la réalité. Considéré comme pionné de l'art abstrait, l'artiste s'est tout de même éloigné de l'abstraction dans ce travail de l'hommage à Blériot.

Finalement, la lumière est considérée comme un objet esthétique en soi, et non plus comme ce qui éclaire un objet. Ainsi, les disques de couleurs symbolisent l'éblouissement du soleil. Ces formes circulaires ont été empruntées à l'impressionnisme.

Dans cet œuvre , il associa la lumière aux sensations visuelles produites par les nouvelles technologies qui se déplacent.

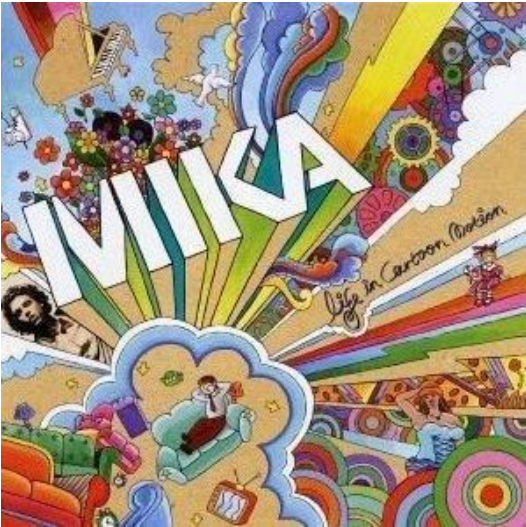
Ainsi, Edouard Helsey disait« Les artistes indépendants ont changé tout cela. Ils ont des goûts tranchés et n'admettent point le mélange des tons. Chez eux le jaune, le bleu le rouge s'étalent par larges raies juxtaposés comme sur les devantures des marchands de couleurs. Allez admirer par exemple l'hommage à Blériot de Delaunay : rond concentrique couvrant toute la toile de chrome de colbate, de carmin et parmi lesquels émerge timidement un morceau de la tour Eifel rose comme un pain de savon »

Finalement, Delaunay est un artiste caractéristique de l'orphisme. En effet, L'orphisme réunit les peintres qui ont cherché à pousser à son terme la réflexion impressionniste sur la représentation de la densité de la lumière. Dans ce tableau, Delaunay distribue les couleurs avec une sorte d'anneau concentrique qui vient les contenir, l'œil est invité à tourner autour et à reconstituer l'expérience du disque.

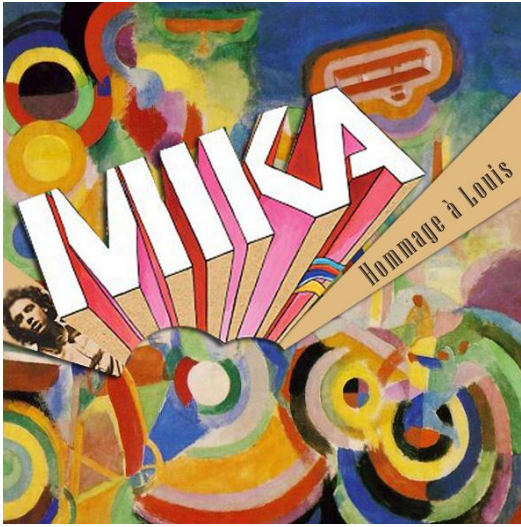
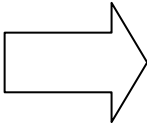
Dans Hommage à Blériot, Delaunay cherche à allé au-delà de l'apparence immédiate de la figuration pour laisser libre cours au seul jeu de la couleur et de la ligne.

Exemples de détournement à partir de l'œuvre Hommage à Louis Blériot

Exemple 1 : Pochette de CD MIKA

Original

Détournement

Exemple 2 : Décor sac marque Desigual

The London

The Delaunay