

**LE RÉSEAU DE CRÉATION
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES**

**Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l'académie de Montpellier
pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Artisanat et Métiers d'Art Option Communication Visuelle Pluri Média

SESSION 2015

E2
ÉTUDE CRITIQUE D'ŒUVRES RELEVANT
DES ARTS VISUELS
ET DU DESIGN DE COMMUNICATION

CORRIGÉ

THÈME : « Les Avant-Gardes »

Ce sujet comporte 7 pages numérotées de 1 à 7. Vous composerez directement sur le sujet.
Vous devrez rendre à la fin de l'épreuve la totalité du sujet dans une copie d'examen anonymée.

L'évaluation prend en compte :

- la justesse des précisions données dans un contexte historique de référence ;
- la précision et la justesse du vocabulaire utilisé ;
- la valeur démonstrative des relevés et croquis explicatifs effectués ;
- la pertinence de l'analyse ;
- la maîtrise de l'expression écrite et graphique

Barème PARTIE 1 sur 20 points

QUESTION 1.1	/ 2 points
QUESTION 1.2	/ 4 points
QUESTION 1.3	/ 3 points
QUESTION 1.4	3 points
QUESTION 1.5	/ 3 points
QUESTION 1.6	/ 1 point
QUESTION 1.7	/ 3 points
QUESTION 1.8	/ 1 point

TOTAL : / 20

Barème PARTIE 2 sur 20 points

QUESTION 2.1	/ 3 points
QUESTION 2.2	/ 2 points
QUESTION 2.3	/ 2 points
QUESTION 2.4	/ 2 points
QUESTION 2.5	/ 3 points
QUESTION 2.6	/ 2 points
QUESTION 2.7	/ 4 points
QUESTION 2.8	2 points

TOTAL : / 20

NOTE: / 20

BAC PRO AMA Communication Visuelle Pluri Média	Code : 1506-AMA C 2	Session 2015	CORRIGE
ÉPREUVE : E2 - U2	Durée : 2h	Coefficient 1,5	Page 1/7

PARTIE 1 : Contexte historique, culturel, technique et socio-économique relatifs à des œuvres d'Arts Visuels

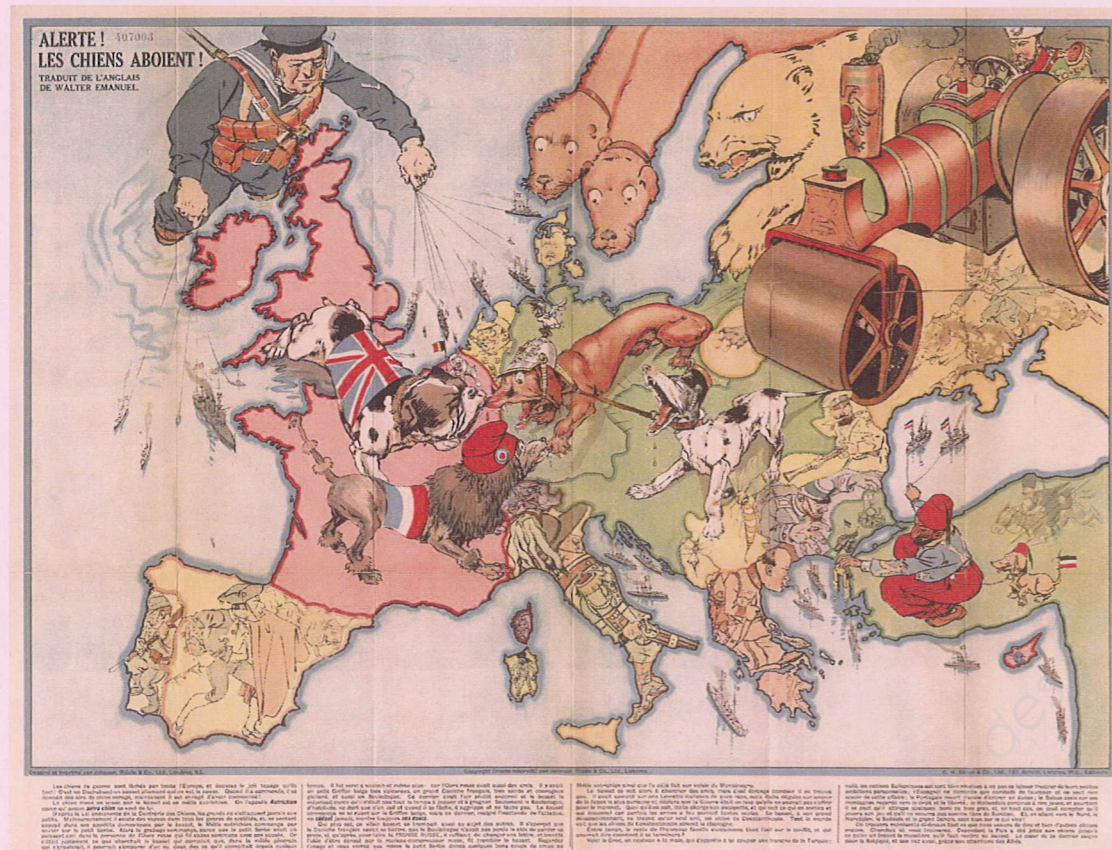
Avant-Garde, définition selon le dictionnaire de langue française édité chez LAROUSSE :

- a) *Détachement de sûreté rapprochée agissant en avant d'une troupe [militaire] en marche, pour la renseigner, la couvrir et faciliter son engagement.*
- b) *Groupe, mouvement novateur dans le domaine intellectuel, technique, artistique, etc.*

La période de l'Entre-deux-Guerres (1918-1939) a vu l'émergence de nombreux courants artistiques ou de design dit d'« Avant-Garde » comme le Constructivisme russe, le mouvement De Stijl hollandais ou le Bauhaus allemand.

QUESTION 1.1 /2 points

Observez le document 1 et résumez le contexte historique de l'Europe avant la Première Guerre Mondiale. Vous pouvez enrichir votre réponse en utilisant vos connaissances personnelles.

1. **Alerte ! Les chiens aboient** Carte humoristique de l'Europe avant la Première Guerre Mondiale de Walter EMMANUEL vers 1910

Cette carte illustre le contexte historique et les tensions entre les différents états de l'Europe juste avant la Première Guerre Mondiale. L'illustrateur compare les nations à des animaux. Nous pouvons voir principalement quatre chiens menaçants qui se font face (la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie). Chacun est soutenu par l'aide d'un puissant allié un grand « Marine » (les USA) et un ours /rouleau compresseur (la Russie). Ce dessin montre combien l'Europe de l'époque est divisée en deux camps opposés (territoires verts contre rouges).

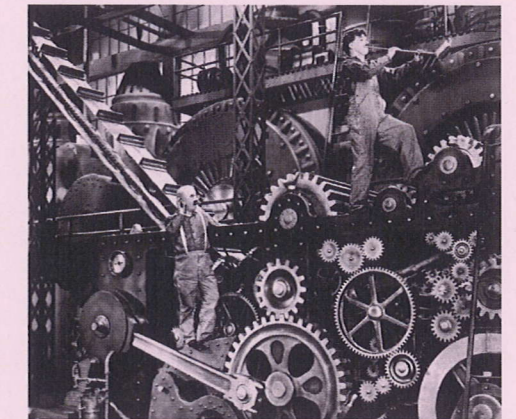
QUESTION 1.2 /4 points

Observez les documents 2, 3 et 4 et résumez le contexte économique, social et politique de l'Entre-Deux-Guerres. Vous pouvez enrichir votre réponse en utilisant vos connaissances personnelles.

2.

3. et 4.

2. Cinq semaines après la chute de la monarchie russe, LENINE énonce au peuple soviétique ses thèses révolutionnaires (1917)

3. Charlot prit dans l'engrenage d'une chaîne de montage, extrait du film *Les Temps Modernes* de Charles CHAPLIN (1936)

4. Joséphine BAKER danse le Charleston aux Folies Bergères, extrait du spectacle *Les Folies du jour* (1935)

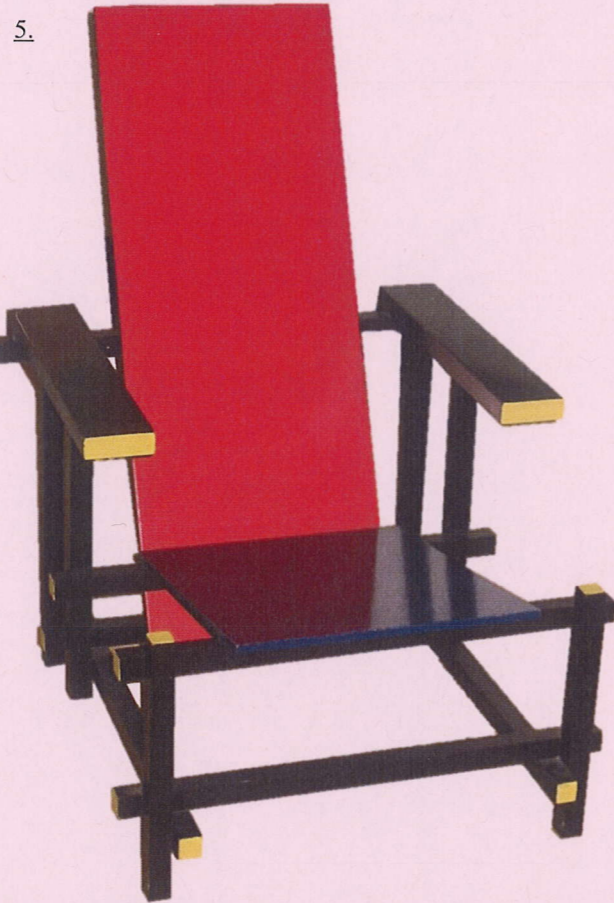
Contexte politique (Document 2.) : **Après la Première Guerre mondiale, appelée « Der des Ders », le contexte politique est instable et à la contestation. Il y a la volonté de se tourner vers l'avenir, le rejet des systèmes et des gouvernements en place. La révolution Russe influence considérablement le contexte de l'époque (ex. Front populaire en France, émergence d'idéologies totalitaires en Allemagne, Italie et Espagne).**

Contexte social, culturel et économique (Documents 3. et 4.) : **L'entre-Deux Guerre est marquée par des progrès techniques considérables et le développement industriel (travail à la chaîne et le Fordisme, le développement des transports Le Normandie/Titanic, la voiture, le train, l'Avion). Culturellement, le cinéma, la musique, la danse, la mode mais aussi les Arts s'inscrivent de plus en plus dans le quotidien. Très créative, exubérante et novatrice, on qualifiera cette période d'Années Folles par opposition à la douleur et au traumatisme de la Première Guerre mondiale.**

BAC PRO AMA Communication Visuelle Pluri Média	Code : 1506-AMA C 2	Session 2015	CORRIGE
ÉPREUVE : E2 - U2	Durée : 2h	Coefficient 1,5	Page 2/7

QUESTION 1.3 /3 points

Observez le document 5, puis relevez et expliquez comment le contexte politique influe sur la création artistique de l'époque. Justifiez votre réponse en vous référant à vos connaissances.

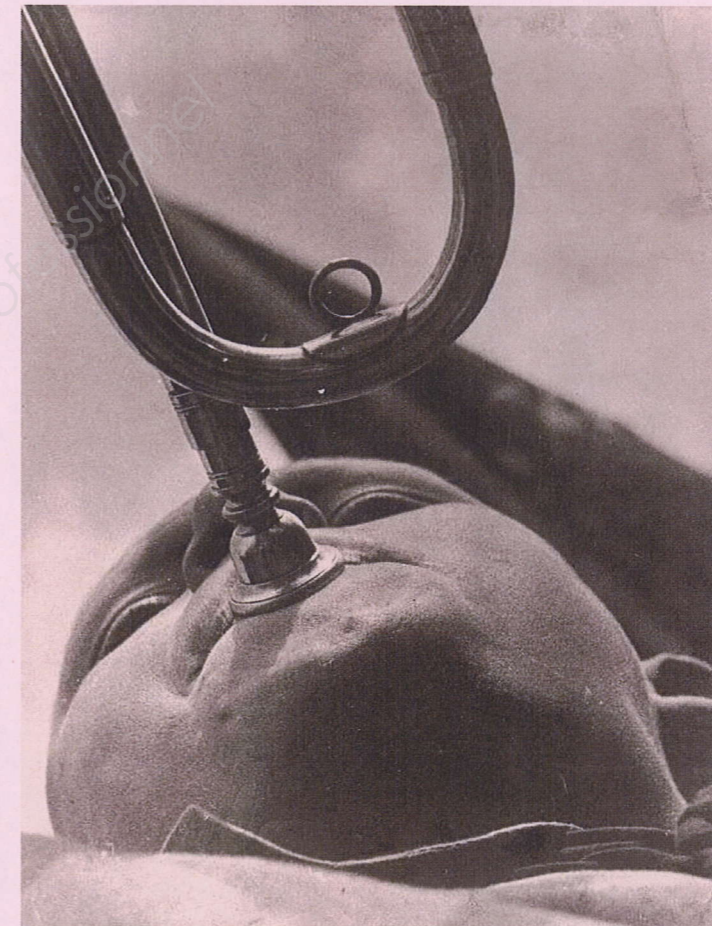
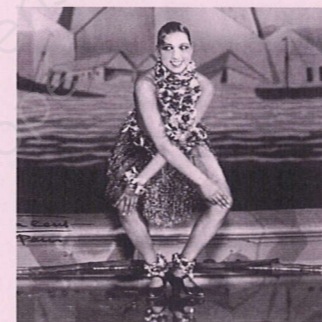
5. Chaise rouge et bleue, conception et fabrication Gerrit RIETVELD (1923-1927).

A l'image du contexte politique révolutionnaire de rejet et tourné vers la modernité, la création artistique de l'Entre-Deux Guerre transgresse et rejette les styles passés, bourgeois et académiques du 19e. Dans la chaise de Gerrit RIETVELD, les formes sont simples, géométriques ; la chaise est fonctionnelle. Il n'y a pas d'ornements, considérés comme inutiles et se référant au mobilier bourgeois. Le confort passe par l'inclinaison de l'assise et du dossier et non plus par la qualité du matériaux (tissus rembourrés). La conception prend en compte la fabrication et les coûts (matière, assemblage). Les formes sont créées et assemblées sur des bases orthogonales plus propices à l'idée d'égalité, de simplicité et de rationalité. De même, les couleurs utilisées sont les couleurs primaires ce qui renforce l'idée d'universalité. Ce meuble s'inscrit dans une démarche globale et radicale de l'application des théories de l'artiste Piet MONDRIAN.

QUESTION 1.4 /3 points

Observez le document 6, puis relevez et expliquez comment le contexte culturel des années folles influe sur le jeu de cadrage des photographies de Rodchenko. Justifiez votre réponse en vous référant à vos connaissances.

6.

6. Pionnier jouant de la trompette, photographie argentique d'Alexandre RODCHENKO (1930).

Le contexte exubérant, novateur et créatif des années folles se lit dans le travail de RODCHENKO car ses photos s'opposent aux règles et aux habitudes classiques de la photographie de la fin du 19ème ; habituellement symétrique, en plan de pied et plutôt statique, le cadrage des photos de RODCHENKO est dynamique ; les points de vue sont inhabituels ; les thèmes décalés. L'artiste dépasse le sujet et la fonction habituelle de la photo. Il innove en s'intéressant à la composition, aux formes, aux rythmes et aux directions.

BAC PRO AMA Communication Visuelle Pluri Média	Code : 1506-AMA C 2	Session 2015	CORRIGE
ÉPREUVE : E2 - U2	Durée : 2h	Coefficient 1,5	Page 3/7

QUESTION 1.5 /3 points

Observez le document 7, puis relevez et expliquez comment le contexte économique de l'Entre-deux-Guerres influe sur le graphisme de l'époque.

7.

7. Exposition du Bauhaus (Bauhaus Ausstellung) affiche de Joost SCHMIDT (1923).

Le contexte économique de l'Entre-Deux Guerre est particulièrement positif tout au moins jusqu'au krach boursier de 1929. Après la Guerre, il faut reconstruire, les usines se développent (sidérurgie, mine), la technologie aussi ; Ford invente le travail à la chaîne et le film de Chaplin confirme la toute puissance de la Machine (symbole terrible de modernité et d'avenir). Le graphisme de l'époque reprend le répertoire formel de la machine, de l'engrenage. Comme on le voit dans l'affiche de l'exposition du Bauhaus, les cercles s'enchevêtrent ; la typographie s'affirme ; les formes et la composition s'organisent pour évoquer la dynamique et les savoirs faire industriels de l'époque.

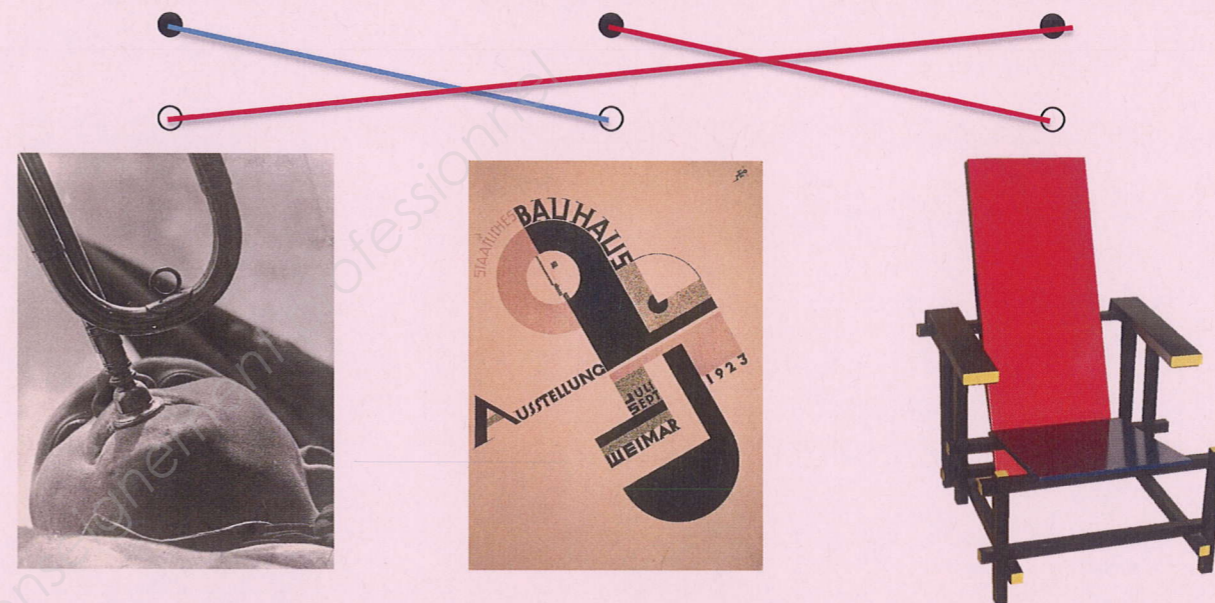
QUESTION 1.6 /1 point

Associez les œuvres d'Art et de Design proposées aux trois courants d'Avant-Garde suivants en reliant les points à l'aide de traits de couleurs.

BAUHAUS

DE STIJL

CONSTRUCTIVISME

QUESTION 1.7 /3 points

Choisissez l'un des trois courants d'Avant-Garde ci-dessus, définissez-en les intentions et les principales caractéristiques formelles et stylistiques.

- **Constructivisme** Mouvement artistique russe, qui reçut sa dénomination en 1920. Caractérisé par une rigueur formelle héritée du cubisme et du suprématisme, par une volonté d'intégration des facteurs d'espace et de temps et par l'ambition d'une synthèse des arts plastiques, le constructivisme s'est développé sur deux axes. D'une part, affirmer un art spatial et rythmique, de nature spirituelle ; d'autre part, défendre une unité de l'art et de la technique qui donnait à l'artiste une fonction sociale.
- **De Stijl** Groupe et revue artistiques créés à Leyde en 1917 sur les bases du néoplasticisme de Mondrian. Autour de Van Doesburg, principal animateur, et de Mondrian, principal théoricien, le groupe comprenait des peintres et des architectes. Leur recherche commune a été celle d'un langage plastique rigoureux et de nouveaux rapports entre l'art et son environnement (décoration, ameublement, typographie, etc.).
- **Bauhaus** École allemande d'enseignement artistique fondée par W. Gropius, à Weimar, en 1919. Elle fut ensuite transportée à Dessau (1925-1932) et c'est à Berlin (1933) qu'elle fut définitivement fermée par les nazis. L'intention de Gropius était de créer une architecture nouvelle en rendant vie et signification à l'habitat par le moyen de la synthèse des arts plastiques, de l'artisanat et de l'industrie.

QUESTION 1.8 /1 point

Citez le nom d'un autre artiste emblématique du courant choisi.

Constructivisme (Gabo, Pevner, Lissitzky, Tatline). **De Stijl** (Mondrian, Van Doesburg, Van der Leek). **Bauhaus** (Itten, Kandinsky, Klee, Moholy-Nagy, Albers, Gropius, Meyer, Mies van der Rohe).

BAC PRO AMA Communication Visuelle Pluri Média	Code : 1506-AMA C 2	Session 2015	CORRIGE
ÉPREUVE : E2 - U2	Durée : 2h	Coefficient 1,5	Page 4/7

PARTIE 2 : Analyse comparative

Le Style International suisse,

Également appelé *Nuée Graphik*, ce courant d'Art Graphique est apparu en Suisse après la Seconde Guerre mondiale. Il applique les théories avant-gardistes des années 30 en cherchant à présenter des choses complexes sous une forme rationnelle, structurée et unifiée.

Ce Style systématise l'emploi de la grille et du caractère sans empâtement (Helvetica ou Univers).

Principaux graphistes : Max BILL, Adrian FRUTIGER ou Josef MÜLLER-BROCKMANN

QUESTION 2.1 /3 points

Observez l'affiche *Protéger l'enfant* (Document 1), identifiez la cible et expliquez le message en vous appuyant sur les moyens graphiques utilisés.

1.

2.

1. *Protégez l'enfant* (*Schütz da Kind*), affiche de prévention routière pour l'Automobile Club de Suisse de Josef MÜLLER-BROCKMANN (1953).

2. *Pionnier jouant de la trompette*, photographie argentique d'Alexandre RODCHENKO (1930).

- **Cible** : Campagne de prévention publique destinée aux usagers de la route (conducteurs individuels et professionnels de la route).
- **Message** : Sensibiliser les usagers de la route contre la violence et le caractère criminel des infractions routières, ici un excès de vitesse.
- **Moyens graphiques** : Créer une dualité entre l'infraction matérialisée par la roue et la victime.

L'infraction est violente/criminelle > la roue en gros plan, elle occupe 2/3 de la composition ; effet de vitesse de la roue ; son cadrage donne une direction et induit un mouvement ; composition en diagonale négative (haut à gauche la roue / bas à droite l'enfant) ; la roue est masse noire qui s'oppose à la blancheur du fond et à la silhouette de l'enfant ; l'attache du garde-boue et l'amortisseur forme un triangle agressif en direction de la victime,...

La victime > enfant vêtu en écolier ce qui évoque l'insouciance, l'innocence, le jeu ; posture de dos donc sans défense et tourné vers la gauche (symbole négatif) ; il occupe 1/3 de la hauteur de l'affiche ce qui renforce la fragilité de l'enfant ; il est écrasé par le poids visuel la roue ; ...

QUESTION 2.2 /2 points

Relevez les emprunts graphiques de MÜLLER-BROCKMANN à la photographie d'Avant-Garde d'Alexandre RODCHENKO en comparant les deux documents (Documents 1. et 2.).

Les deux affiches utilisent les diagonales d'un format à la française comme ligne directrice : la roue pour l'un et l'axe du visage/trompette pour l'autre. Les deux compositions sont dynamiques en noir et blanc. MÜLLER-BROCKMANN reprend également l'usage d'un cadrage serré avec une prise de vue affirmée : la roue pour l'un et le visage pour l'autre.

Dans les deux cas se confronte deux plans éloignés qui dialoguent et donnent sens :

L'affiche > premier plan (la roue de moto) et arrière-plan (l'enfant) – ce qui amène le caractère dramatique à la scène.

La photo > premier plan (le joueur de trompette) et arrière-plan (un drapeau) – ce qui donne le contexte de la scène.

Dans les deux cas, l'usage et le choix photographique ne sont pas anecdotiques :

L'affiche > le graphiste a une démarche rationnelle et fonctionnelle au service du message.

La photo > l'artiste se sert de l'image pour expérimenter et explorer l'art photographique.

QUESTION 2.3 /2 points

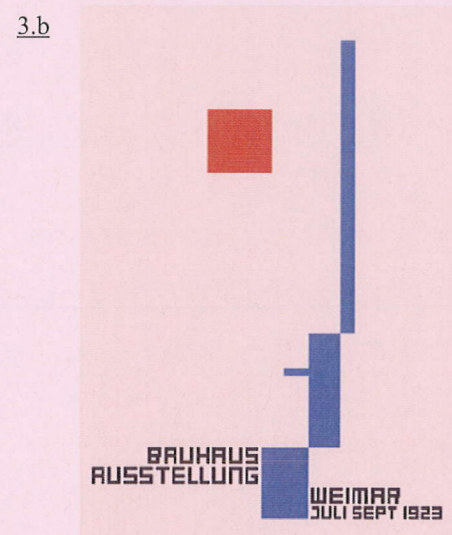
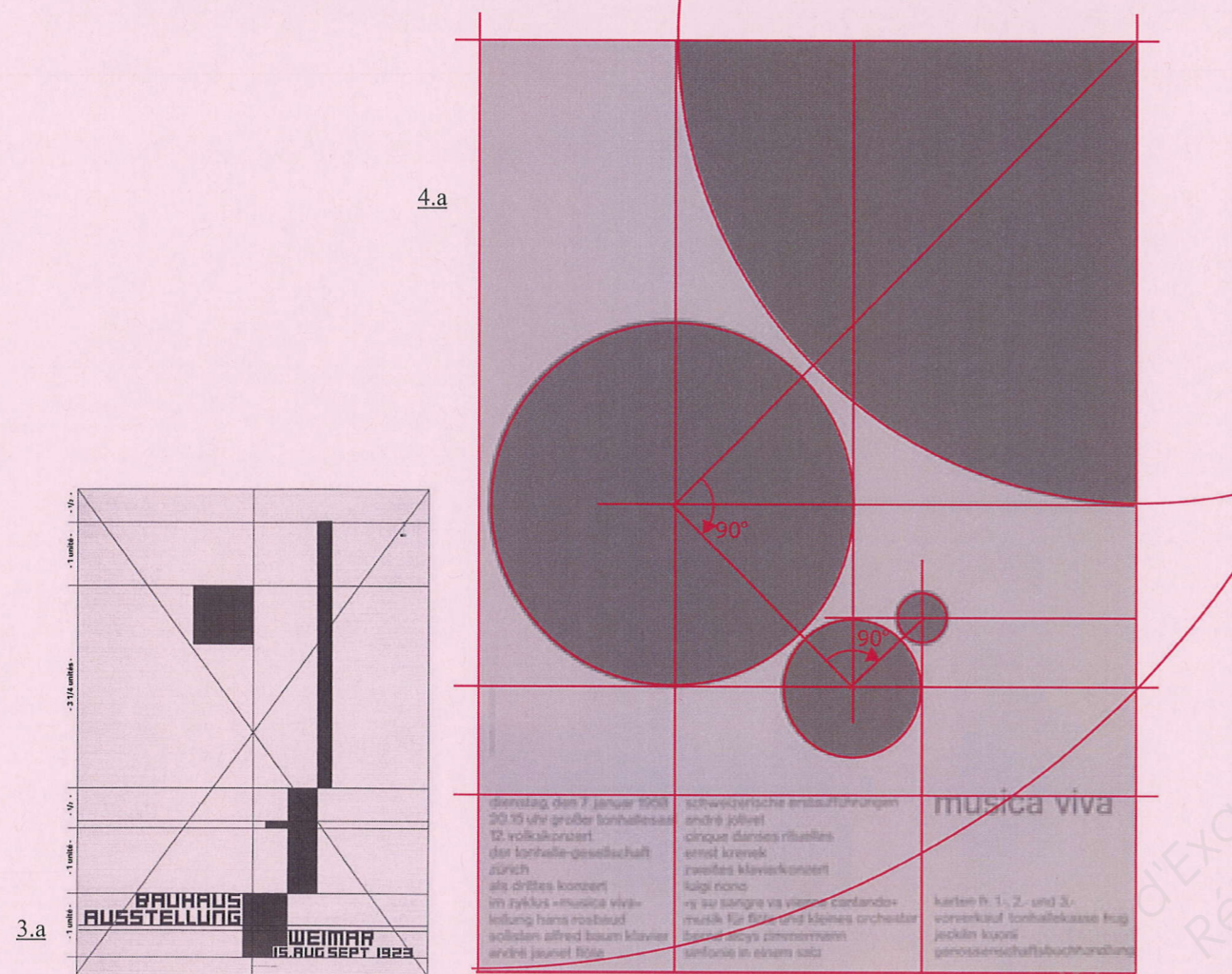
Décrivez la mise en forme de l'accroche *Protéger l'enfant* (*Schütz da kind*). Ce choix typographique est-il pertinent ? Justifier votre réponse.

L'accroche est composé dans un caractère Antique sans empâtement. La simplicité de son dessin (sans ornement, sans plein/délié) permet une lecture facile et directe. Ce choix est pertinent car il renforce l'impact du message et s'inscrit dans la même logique que le visuel (fonctionnalité, universalité). Le corps n'est pas très grand mais il est lisible et visible grâce au contraste entre l'arrière-plan noir. La ligne est ferrée à gauche alignée au format et elle occupe 2/3 de sa largeur – ce qui contraste avec le dynamisme oblique du visuel et ses proportions (plan serré au format).

BAC PRO AMA Communication Visuelle Pluri Média	Code : 1506-AMA C 2	Session 2015	CORRIGE
ÉPREUVE : E2 - U2	Durée : 2h	Coefficient 1,5	Page 5/7

QUESTION 2.4 /2 points

Sur le document ci-dessous (Document 4.a), réalisez l'analyse graphique de l'affiche *Musica Viva* de Joseph MÜLLER-BROCKMANN. Vous mettrez en évidence la construction géométrique comme dans l'exemple d'analyse proposé (Document 3.a). Votre dessin sera soigné et vous utiliserez une règle, un compas et de la couleur.

3. Exposition du Bauhaus (Bauhaus Ausstellung) affiche de Fritz SCHLEIFER (1922).
4. Musica viva, affiche pour la Tonhalle de Zurich, Josef MÜLLER-BROCKMANN (1953).

QUESTION 2.5 /3 points

Évaluez la pertinence de l'usage de la géométrie dans la conception de ces deux affiches (Documents 4. et 5.). Justifiez votre réponse en vous référant à des éléments précis que vous avez relevés dans les analyses graphiques.

L'usage de la géométrie structure, facilite et rationalise la conception.

L'usage de proportions, des principes mathématiques (Nombre d'Or) et des principes de construction (symétrie, rotation, répétition régulière) > harmonisent, équilibrent un ensemble.

Une démarche systématique (grille modulaire, alignement, stylisation, standardisation) > favorise l'approche fonctionnelle et rationnelle de la création (mise en page plus lisible, composition facilitée,...).

La géométrie dans la création permet de dépasser l'aspect décoratif, l'anecdotique > la fonction et le message sont mis au premier-plan car le reste est défini par les règles géométriques.

À l'inverse l'usage systématique de la géométrie uniformise la création (formes et couleurs limitées, langage froid et uniformisé).

L'application de systèmes, l'usage de règles peuvent contraindre l'acte créatif, l'émotion, le sensible qui sont propre à la création et à l'expression plastique.

QUESTION 2.6 /2 points

En quoi le travail de Joseph MÜLLER-BROCKMANN conçu durant les années 50 est-il une production graphique d'Avant-Garde dans son contexte de création ?

D'autres graphistes ont appliqués les théories expérimentées par les Avant-Gardes (par exemple Cassandre, Art Déco), mais MÜLLER-BROCKMANN et le style Suisse vont aller plus loin en créant leurs propres grilles modulaires de mise en page toujours utilisées dans l'édition et la presse actuelle ; en développant des typographies non plus seulement géométriques et impactantes mais aussi fonctionnelles et très lisibles (Helvetica, Univers) qui sont largement utilisées aujourd'hui dans les logotypes, la publicité et la signalétique contemporaine.

MÜLLER-BROCKMANN a mis en place un graphisme fonctionnel, radical et universel se démarquant ainsi de la réclame française (Savignac) ou américaine de l'époque et en prédisant la situation économique actuelle (Mondialisation – Graphisme international).

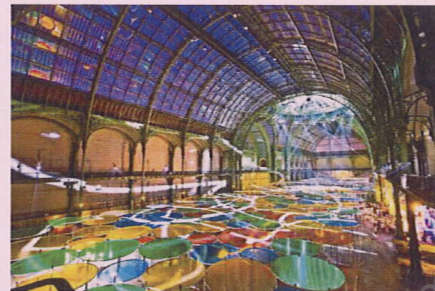
BAC PRO AMA Communication Visuelle Pluri Média	Code : 1506-AMA C 2	Session 2015	CORRIGE
ÉPREUVE : E2 - U2	Durée : 2h	Coefficient 1,5	Page 6/7

QUESTION 2.7 /4 points

Comparez l'affiche *Musica Viva* de Joseph MÜLLER-BROCKMANN à l'installation intitulée *Monumenta 2012* de l'artiste Daniel BUREN (Document 5) en relevant les similitudes puis les différences.

5.

Similitudes :

- Dans les deux cas, l'auteur utilise un registre formelle abstrait (formes géométriques : le cercle).
- Les éléments sont composés selon une grille orthogonale définie.
- Les deux œuvres sont pensées pour permettre et mettre en scène un parcours (visuel du lecteur et physique du visiteur).
- Les deux œuvres artistiques se réfèrent à la Science (les cercles de MÜLLER-BROCKMANN constituent une suite mathématique logique en s'agrandissant selon les proportions du nombre d'Or et les cercles de BUREN, eux, font écho à l'Optique (Réfraction, Spectre des couleurs, réflexion, synthèse chromatique)

Différences:

- L'affiche de MÜLLER-BROCKMANN est une production graphique en 2D imprimée en série ; c'est une œuvre d'Arts Appliqués répondant à un besoin, une fonction. Alors que l'installation est une œuvre d'Arts plastiques ; elle est unique et propre au lieu défini (Grand Palais).
- MÜLLER-BROCKMANN utilise une gamme très limitée (2 couleurs, 1 encre) alors que l'Installation a une large gamme de couleurs (primaires et secondaires) se référant à la culture Pop.
- BUREN autorise la transparence et joue avec la superposition des couleurs par réflexions/réfractions ce que refuse MÜLLER-BROCKMANN car ses formes restent unies et opaques.

QUESTION 2.8 /2 points

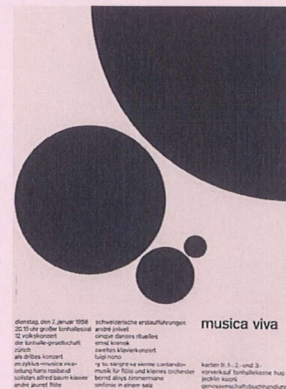
En vous appuyant sur votre comparaison entre l'affiche de MÜLLER-BROCKMANN et l'installation de BUREN (Documents 4. et 5.), déterminez en quoi le travail de BUREN s'inscrit dans une démarche d'Avant-Garde ?

A première vue, les relations entre les deux œuvres restent formelles/graphiques. On pourrait seulement penser que l'échelle de l'installation, le jeu de vitraux aux couleurs acidulées transforment le lieu en cathédrale Pop. Mais en fait, l'œuvre de BUREN va plus loin et s'inscrit dans une démarche d'Avant-Garde :

- L'installation permet une interaction physique, active et participative avec le visiteur.
- Le jeu de reflet, de transparence et la gamme colorée invitent au dialogue et à la relation entre le lieu, l'œuvre et le visiteur.
- Ses cercles deviennent alors des filtres, des lentilles pour mieux voir le Grand Palais et sa verrière. • L'installation n'est plus une finalité car elle crée un moment, une expérience (il faudrait associer l'installation à la soirée musicale et festive organisée pour la soirée de clôture « Bal Blanc »).

BAC PRO AMA Communication Visuelle Pluri Média	Code : 1506-AMA C 2	Session 2015	CORRIGE
ÉPREUVE : E2 - U2	Durée : 2h	Coefficient 1,5	Page 7/7

4.

4. *Musica viva*, affiche pour la Tonhalle de Zurich, Josef MÜLLER-BROCKMANN (1953).

5. *Monumenta 2012*, installation temporaire au Grand Palais de Paris, Daniel BUREN (2012). Photos issues de la soirée de clôture « Bal Blanc ».