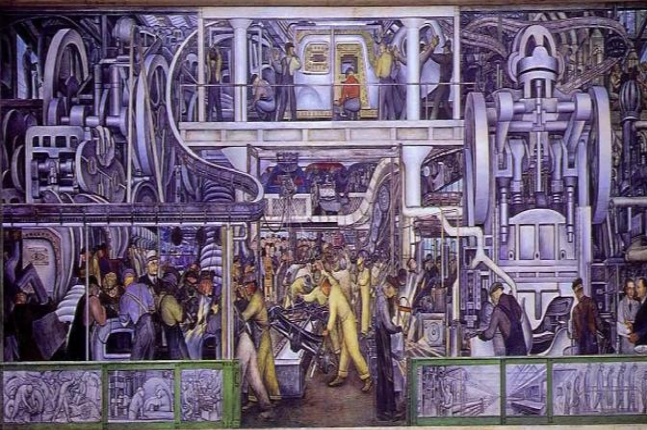

FICHE d'Histoire des Arts : L'homme et la machine vus par les artistesDomaine de compétence : **Arts, techniques, expressions**Thématique : **Comment l'art témoigne de la place de l'homme face à la machine ?**Titre de l'œuvre : **L'industrie de Détroit ou L'homme et la machine**Auteur : **Diego RIVERA**

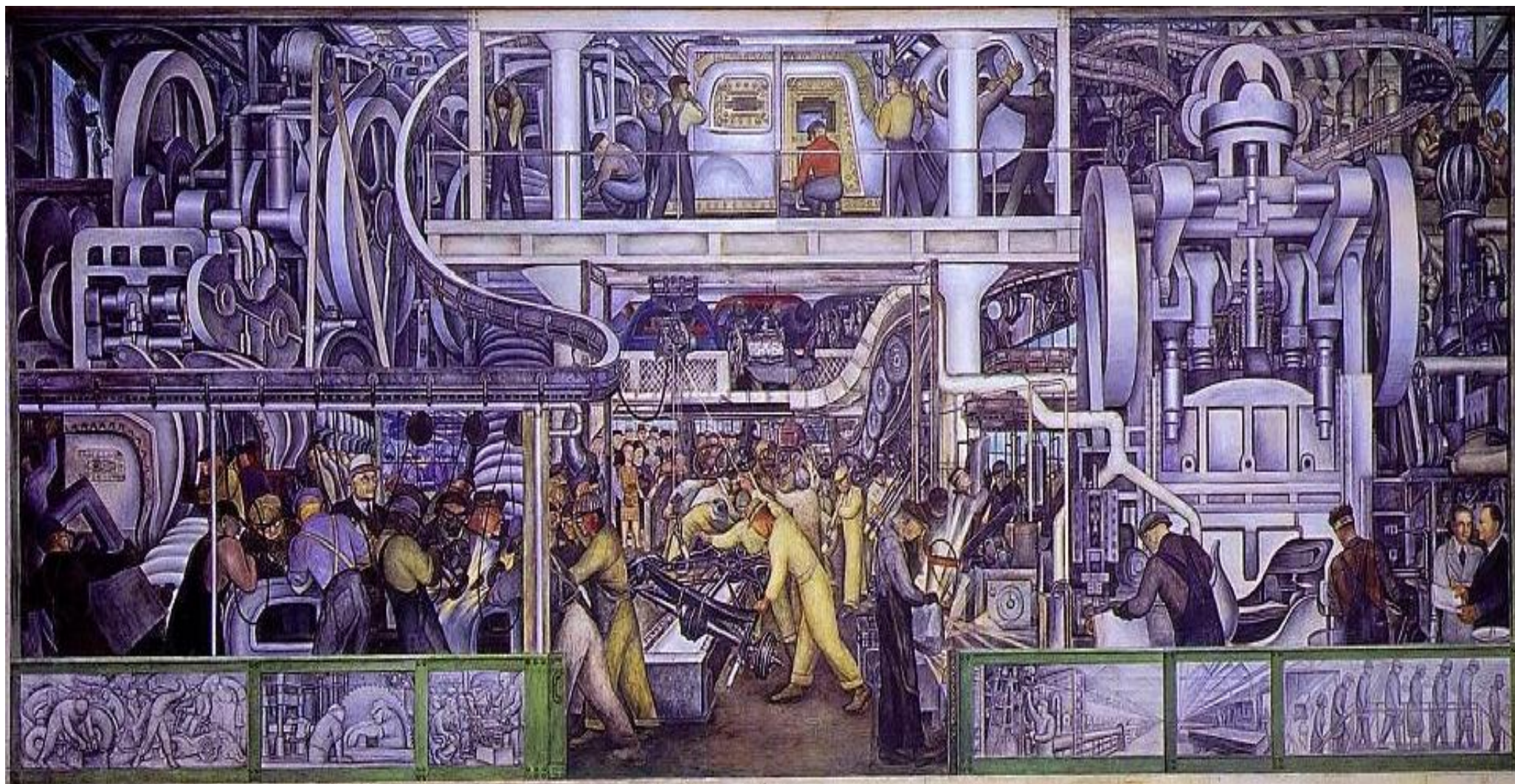
L'œuvre	Informations
	<p>Date : 1932-1933 Nature de l'œuvre : une fresque Technique : peinture faite sur les murs avec des couleurs trempées dans de l'eau. Dimensions : 14,54 x 5,96 mètres. Cette fresque se compose de deux panneaux de 433m². Lieu de conservation : Institut d'Art de Détroit, aux USA.</p> <p>Contexte historique : Cette fresque est une commande d'Edsel B. Ford, frère d'Henry Ford dont les usines sont situées à Détroit. Cette ville est le cœur industriel des Etats Unis et le centre de production. En 1932, la situation économique et sociale est difficile. Les USA traversent une Grande Dépression, liée au krach boursier de 1929. Les deux fresques murales représentent le paysage industriel moderne. Pour réaliser ce travail, Rivera accumule les visites et les croquis dans les usines de Detroit.</p>

Biographie de l'artiste

Vie de l'artiste	<p>Nom -prénom: Diego RIVERA Dates : 1886-1957. Nationalité: Mexicaine</p> <p>Diego Rivera entre à l'Académie des Beaux Arts de San Carlos. Il se rend en Europe en 1907 d'abord à Barcelone, puis à Paris pour vivre et travailler parmi les artistes de Montparnasse. Au début des années 1920, une fois la révolution mexicaine terminée, il retourne au Mexique où il s'intéresse à l'extrême-gauche.</p> <p>Il réalise sa première peinture murale où figurent des sujets ethniques mexicains dans un contexte politique. Il devient peu à peu un des peintres officiels du gouvernement post-révolutionnaire, Certaines de ses fresques les plus emblématiques sont au palais national à Mexico et à l'école nationale d'agriculture à Chapingo.</p> <p>Rivera en peint plusieurs aux États-Unis, qu'il visite au début des années 1930 et en 1940, privilégiant surtout les thèmes industriels. Sa plus célèbre fresque se trouve à l'institut des arts de Détroit. Il épouse à l'âge de 43 ans, Frida Kahlo, de 21 ans sa cadette.</p> <p>Rivera est mort d'une forme rare de cancer. Sa dépouille est inhumée au Panteón de Dolores à Mexico.</p>
Oeuvres majeurs de l'artiste <i>Titre, genre, date</i>	<p>Fresques : • « Histoire du Mexique, de la Conquête à 1930 », <i>Palais présidentiel de Mexico</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • « L'homme à la croisée des chemins », ou « Homme, contrôleur de l'univers », 1934 • « La colonisation », « la grande ville de Ténochtitlan », 1952 <p>Peintures: • « La Révolution Agraire », « Zapata » 1911</p> <ul style="list-style-type: none"> • « Le porteur de fleurs », 1935 • « La vendeuse de fleurs » 1942
Mouvement artistique	<p>Muralisme : mouvement artistique né au Mexique dans les années 1920, caractérisé par la réalisation de grandes peintures murales portant souvent un message politique.</p>

Analyse de l'oeuvre

<p>Description détaillée de l'oeuvre :</p> <p><i>Que voit-on ?</i></p> <p><i>Quels sont les éléments qui posent questions ?</i></p>	<p>Cette fresque représente les différentes étapes de production d'une voiture Ford : de la conception jusqu'à la production sur une chaîne de montage.</p> <p>Cette fresque s'organise en trois plans où se répartissent les différents ateliers de montage. On peut voir : - 1er plan : la chaîne de montage avec les ateliers de soudure, de conception, de polissage.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Second plan : les machines énormes et l'atelier d'assemblage de carrosserie. - Arrière plan : le fond de l'usine et la foule des clients avec les femmes qui regardent la chaîne de montage. <p>Ainsi cette fresque s'organise de façon très structurée à la manière des chaînes de montage, chaque espace est délimité par des lignes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les lignes verticales et horizontales divisent l'espace en différents ateliers ; • Les lignes obliques (diagonales) dirigent le regard vers l'intérieur, donne de la profondeur, e emmène le spectateur à l'extérieur de l'usine, vers les clients qui attendent au fond ; • Les lignes courbes représentent les machines, la chaîne de montage qui serpente à travers l'usine. <p>Deux énormes machines à outils encadrent la fresque et dominant les hommes par leur taille. Elles envahissent l'espace par les rails de transport qui serpentent dans toute l'usine. Elles ont des formes arrondies, douces, mais leurs tailles impressionnent.</p> <p>La couleur qui domine est une couleur froide : bleu-violet, gris-acier qui est caractéristique de la couleur du métal. Elle représente la froideur du métal.</p> <p>Les ouvriers qui sont très nombreux sont regroupés en groupe dans les ateliers. Chacun d'eux effectue une tâche, ils sont tous en action, courbés sur leur poste de travail. Ils sont représentés de dos, sans visages et sans expression. On distingue différentes couleurs de peau. Ils portent aussi une tenue de travail.</p> <p>Les couleurs qui dominent sont des couleurs chaudes : jaune, rouge, orange.</p> <p>On distingue trois personnages qui portent un costume : ils représentent les cols blancs (ingénieurs, directeur de l'entreprise) : Edsel B. Ford, Henry Ford et un ingénieur.</p>
<p>Sens de l'oeuvre</p> <p><i>Qu'a voulu dire l'artiste?</i></p> <p><i>Pourquoi a-t-il réalisé cette oeuvre?</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cette fresque est un témoignage riche du travail dans les usines Ford. Elle rend compte de la mise en place du travail à la chaîne au début des années 1930 . • Cependant cette réalité est retravaillée par les yeux de l'artiste : <ul style="list-style-type: none"> - Les différents ateliers s'emboîtent les uns dans les autres, - Le rapport avec le temps est faussé (toutes les étapes de la construction se font en même temps), - Les machines sont disproportionnées, - La chaîne de montage ne semble pas avoir de fin. <p>Rivera est fasciné par l'immensité des usines Ford et surtout par les machines-outils, qui ressemblent à d'énormes statues.</p> <p>Mais, il montre aussi les difficiles conditions de travail des ouvriers, groupe anonyme, qui répète le même geste sans fin.</p> <p>Cette fresque oppose l'homme et la machine</p> <ul style="list-style-type: none"> • par les couleurs, les ouvriers ont des couleurs chaudes (associées à la vie) tandis que les machines ont des couleurs froides, couleurs de la mécanique. • par leur taille, les machines dominant les hommes, de plus la chaîne ressemble à des bras qui les enserrant. <p>Les hommes deviennent peu à peu des machines. Ils n'ont plus d'expressions, de visage, d'identité. Courbés sur leur pose de travail, ils agissent comme des robots.</p> <p>Cette fresque présente deux aspects l'attachement de Diego Rivera à la modernité, à la machine. Pour lui, « c'est de la machine que sortira le style de demain », et ses doutes sur le devenir de l'homme dans cet univers industriel.</p> <p>Donc dans cette fresque, on retrouve les deux thèmes travaillés par Diego Rivera, peintre du paysage industriel mais aussi peintre de la société et du peuple.</p>
<p>Etude : - un extrait de <i>Voyage au bout de la nuit</i> de Céline, Ferdinand devient ouvrier chez Ford</p> <p>- un extrait <i>Les Temps modernes</i> de Chaplin, Charlot est avalé par la machine, il ressort fou.</p>	

*L'industrie de Détroit ou L'homme et la machine, (1932-1933)
Diego RIVERA (1886-1957),*

*Détail du mur sud
Fresque (14,54mètres x 5,96mètres), Institut d'Art, Détroit.*