

Enseignement de spécialité arts plastiques : repères pour une confrontation d'œuvres/mouvements de manière diachronique

CHAMP DES QUESTIONNEMENTS PLASTICIENS

Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques :
outils, moyens techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique

Axes	Questionnements mobilisant compétences pratiques et connaissances travaillées	Notions ciblées et exemples de confrontation	Repères et points d'appui 1 = classe de première T = classe de terminale
La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques	le dessin : diversité des statuts, pratiques et finalités du dessin	confronter au moins deux statuts différents du dessin notions : réel, projet, moyen, code, croquis <ul style="list-style-type: none"> • Le Classicisme en confrontation avec l'Impressionnisme – Charles LE BRUN et Edgar DEGAS • La Renaissance en confrontation avec le Romantisme – Albrecht DÜRER et Eugène DELACROIX (carnet de croquis) • Léonard DE VINCI, <i>Étude de composition pour une sainte Anne trinitaire avec un agneau</i>, vers 1500-1501, pointe métallique, pierre noire, repris à la plume avec deux encres brunes différentes, 12,1 x 10 cm, Venise, Gallerie del l'Accademia, Gabinetto dei Disegni e Stampe, en confrontation avec Gabriel OROZCO, <i>Black Kites</i>, 1997, mine graphite sur crâne humain, 21,6 x 12,7 x 15,9 cm, Philadelphia Museum of Art • Léonard DE VINCI en confrontation avec Alberto GIACOMETTI • Des plans d'architecture en confrontation avec des dessins préparatoires de performance – Frank GEHRY et Rebecca HORN • Auguste RODIN (retravailler une figure sur support photographique par le dessin) en confrontation avec CHRISTO et JEANNE-CLAUDE (dessin comme outil de communication et œuvre) • Le Surréalisme (dessin automatique) en confrontation avec la Figuration Libre 	appréhension et compréhension du réel : observer, enregistrer, transposer, restituer ... (1 + T) intention et communication : élaborer, prévisualiser, diffuser un projet ou une réalisation ... (1 + T) expression et création : pratique artistique en soi, variété des approches, des moyens, jeux sur les codes ... (1 + T)
	l'artiste dessinant : traditions et approches contemporaines, modalités introduites par le numérique	confronter au moins deux processus de création du dessin notions : outil, support, échelle, virtuel, matériau <ul style="list-style-type: none"> • L' « art » préhistorique en confrontation avec le Surréalisme – <i>Main en négatif</i>, grotte COSQUER et Max ERNST (frottage) • Le Land Art en confrontation avec l'art numérique – Dennis OPPENHEIM, <i>Identity Stretch</i>, 1970, et Adrien M. et Claire B., <i>XYZT, Les Paysages abstraits</i>, 2011 • Pablo PICASSO (lightdrawing) en confrontation avec Markus RAETZ • Sol LEWITT, <i>Wall Drawing n°340A</i>, pastel noir, avril 1993, LeWitt Collection, Chester, Connecticut, en confrontation avec Gabriel OROZCO, <i>Série Bali notebook calligraphics</i>, 2017, dessin, encre sur page de carnet, 29 x 24 cm (chaque page) 	outils du dessin conventionnels, inventés, détournés : continuité, adaptations, réinventions ... (1 + T) extension du dessin : diversité des supports, des échelles, virtualité, espace ou paysage comme matériaux du dessin ... (1 + T) relation du corps au dessin : affirmation ou mise à distance du geste, de l'instrument, de la trace... , possibilités ouvertes par les machines, les technologies numériques ... (T)
	rapport au réel : mimesis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l'écart	confronter vraisemblance et ressemblance notions : reproduction, référent, idéal, mimesis, ressemblance, vraisemblance, écart <ul style="list-style-type: none"> • Le Réalisme en confrontation avec l'Hyperréalisme • L'art naïf en confrontation avec le Pop Art • Le Romantisme en confrontation avec l'Expressionnisme 	représentation et création : reproduction, interprétation, idéalisation, approches contemporaines, apports de technologies ... (1 + T) moyens plastiques et registres de

- Léonard DE VINCI, *Vue paysagère de l'Arno*, 5 août 1473, plume et encre (bistre), ombres aquarellées, 196 x 285 mm, Florence, Musée des Offices, Cabinet des dessins et des estampes, en confrontation avec Henri ROUSSEAU, dit LE DOUANIER ROUSSEAU, *La charmeuse de serpents*, 1907, huile sur toile, 167 x 189,5 cm, Musée d'Orsay

représentation : volonté de fidélité ou affirmation de degrés de distance au référent ... (1 + T)

représentation du corps et de l'espace : pluralité des approches et partis-pris artistiques

confronter au moins deux manières de représenter le corps dans diverses civilisations

notions : corps, stéréotype, tabou + schématisation, sacré

- L'art grec antique en confrontation avec le Maniérisme
- LE TITIEN, *La Vénus d'Urbino*, 1538, en confrontation avec Edouard MANET, *Olympia*, 1863
- REMBRANDT en confrontation avec Cindy SHERMAN
- L'art romain antique (Fayoum) en confrontation avec le Néo-classicisme
- Le Moyen Âge (crucifixion) en confrontation avec Francis BACON
- Léonard DE VINCI en confrontation avec Anthony AZIZ et Sammy CUCHER
- Léonard DE VINCI, *Schéma de proportions du corps humain d'après Vitruve*, vers 1490, plume et encre légèrement aquarellée sur papier blanc, 34,4 x 24,5 cm, Venise, Galleria dell'Academia, en confrontation avec Wim DELVOYE, *Orbital Hyper Taylorisme*, 2000, quatre dessins indissociables, crayon, collage et aquarelle sur papier, 77 x 57 cm

confronter au moins deux conceptions de représentation de l'espace en fonction des modes de pensée

notions : espace, perspective, profondeur, étendue + point de vue

- L'art égyptien antique en confrontation avec la Renaissance
- Le XVIIe siècle en confrontation avec le Fauvisme – Johannes VERMEER et Henri MATISSE
- Le Cubisme en confrontation avec l'art contemporain – Georges BRAQUE (collage) et Georges ROUSSE

conceptions et partis-pris de la représentation du corps : déterminants culturels, philosophiques, esthétiques ..., diversité des choix techniques, des regards, des interprétations ... (1 + T)

questions éthiques liées à la représentation du corps : question des stéréotypes, des tabous ... (1 + T)

conceptions de la représentation de l'espace : déterminants culturels des grands systèmes perspectifs, permanences et renouvellements ... (1 + T)

modalités de la suggestion de l'espace : illusion de profondeur et d'étendue, systèmes non perspectifs, apport du numérique ... (1 + T)

conceptions et modalités de la représentation de l'espace et du corps dans les arts du monde : comparaisons, associations, métissages de différentes cultures ... (T)

CHAMP DES QUESTIONNEMENTS PLASTICIENS

Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques :
outils, moyens techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique

Axes	Questionnements mobilisant compétences pratiques et connaissances travaillées	Notions ciblées et exemples de confrontation	Repères et points d'appui 1 = classe de première T = classe de terminale
La figuration et l'image, la non-figuration	<p>figuration et construction de l'image : espaces narratifs de la figuration et de l'image, temps et mouvement de l'image figurative</p>	<p>confronter au moins deux approches entre texte et image notions : format, narration, image</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le Pictorialisme en confrontation avec la Figuration Narrative – Gustave LE GRAY et Peter KLASSEN • L'art roman en confrontation avec le Symbolisme • Nature morte du XVIIe siècle en confrontation avec Barbara KRUGER <p>confronter au moins deux dispositifs pour raconter une histoire en image notions : fresque, polyptyque, image numérique, espace architectural, temps, durée, série, séquence, mouvement</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'art gothique en confrontation avec le Muralisme • L'art préhistorique en confrontation avec l'art mésopotamien (Porte Taureau ailé) • Retable du Moyen Âge en confrontation avec une affiche lacérée – Jan VAN EYCK et Jacques VILLEGLÉ • La Renaissance (cycles de fresque) en confrontation avec l'art Rococo (Louis CARROGIS, dit CARMONTELLE) • Le Futurisme en confrontation avec l'art vidéo – Giacomo BALLA et Bill VIOLA • Christian BOLTANSKI, <i>Vitrine de référence</i>, 1971, bois, plexiglas, photographies, cheveux, tissus, papier avec diverses légendes, terre, fil de fer, 12 x 120 x 59,5 cm, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris, en confrontation avec Jean DAVIOT, <i>Couple</i>, série <i>L'écart des mots</i>, 2008, impression numérique, 73 x 92 cm • John BALDESSARI, <i>The Pencil Story</i>, 1972-73, photographie couleur montée sur un panneau, crayon blanc, Marian Goodman Gall., N. Y., en confrontation avec Robert FILLIOU, <i>La Joconde est dans les escaliers. Mona Lisa</i>, 1969, carton, balai brosse, seau et serpillère, 120 x (diam.) 30 cm, Frac Champagne-Ardenne 	<p>espaces propres à l'image figurative : le format, l'espace déterminé par des appareils de prise de vue, espaces contenus par l'image elle-même ... (1 + T)</p> <p>dialogues de l'image avec le support, l'écrit, l'oral : diversité des supports, inscription dans un lieu, plus ou moins grande interaction avec des énoncés écrits ou oraux ... (1 + T)</p> <p>dispositifs de la narration figurée : depuis la tradition de la fresque et du polyptyque jusqu'aux dispositifs multimédias, inscription dans un espace architectural ... (1 + T)</p> <p>dialogues entre narration figurée, temps, mouvement et lieux : temps et mouvement réels u suggérés, temps de la production, de la présentation, de la réception, l'éphémère, mouvement du spectateur ... (1 + T)</p> <p>rhétoriques de l'image figurative : symbolisation, allégorie, métaphore, métonymie, synecdoque ... (T)</p>
	<p>passages à la non-figuration : perte ou absence du référent, affirmation et reconnaissance de l'abstraction</p>	<p>confronter au moins deux manières de perdre le référent en fonction des modes de pensée notions : autonomie plastique, géométrique, gestuelle, couleur, outil, trace, rythme, signe</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'art abstrait en confrontation avec COBRA – Vassily KANDINSKY et Christian DOTREMONT • Le Moyen Âge (Mosquée d'Ispahan) en confrontation avec l'Expressionnisme abstrait • L'Expressionnisme abstrait en confrontation avec le Minimalisme 	<p>systèmes plastiques non figuratifs : couleur, outil, trace, rythme, signe ... (1 + T)</p> <p>processus fondés sur les constituants de l'œuvre ou des langages plastiques : autonomie de la forme plastique, conceptions de l'œuvre fondées sur différentes combinaisons géométriques, gestuelles, organiques, synthétiques ... (1 + T)</p> <p>détermination de l'abstraction : stylisation, symbolisation, autoréférentialité, modernité conceptions issues des traditions occidentales et des autres cultures du monde ... (T)</p>

CHAMP DES QUESTIONNEMENTS PLASTICIENS

Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques :
outils, moyens techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique

Axes	Questionnements mobilisant compétences pratiques et connaissances travaillées	Notions ciblées et exemples de confrontation	Repères et points d'appui 1 = classe de première T = classe de terminale
La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre	propriétés de la matière et des matériaux, leur transformation : états, caractéristiques, potentiels plastiques	<p>confronter au moins deux manières d'interroger les caractéristiques des matériaux de l'œuvre notions : matière, matériau, plasticité, transformation, fabrication, couleur, perception, spatialité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les Nabis en confrontation avec l'Arte Povera – Maurice DENIS et Guiseppe PENONE • Le Baroque en confrontation avec Supports-Surfaces • Le Nouveau Réalisme en confrontation avec FLUXUS – CÉSAR et Joseph BEUYS • Jean DUBUFFET en confrontation avec Vik MUNIZ • Le Minimalisme en confrontation avec le Néo-expressionnisme – Frank STELLA et Anselm KIEFER • Le Pointillisme en confrontation avec le Fauvisme 	<p>matières premières de l'œuvre : états et usages de la matière dans une création plastique ... (1 + T) caractéristiques physiques et sensibles de la matière et des matériaux : potentialités plastiques de la rigidité, souplesse, élasticité, opacité, transparence, fluidité, épaisseur, densité, poids, fragilité ... (1 + T) modalités et effets de la transformation de la matière en matériaux : matières et matériaux transformés, fabriqués, amalgamés dans une visée artistique ... (1 + T) matériaux de la couleur et couleur comme matériau de l'œuvre : exploitation de la matière colorée, aspects sensoriels, rapports à la perception, à l'espace ... (1 + T) valeur expressive des matériaux : attention aux données matérielles et sensibles de l'œuvre, primauté du langage plastique des matériaux ... (T)</p>
	élargissement des données matérielles de l'œuvre : intégration du réel, usages de matériaux artistiques et non-artistiques	<p>confronter au moins deux manières d'introduire le réel dans l'œuvre notions : réel, objets (non-artistiques), ready-made, lumière (matériau, médium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le Dadaïsme en confrontation avec le Narrative Art – Victor BRAUNER et Christian BOLTANSKI • Le Caravagisme en confrontation avec l'art informel – LE CARAVAGE et Pierre SOULAGES (vitraux, Outrenoir) • Le Land Art en confrontation avec le GRAV – James TURRELL et François MORELLET 	<p>introduction du réel comme matériau ou élément du langage plastique : matériaux artistiques et non-artistiques, collages d'images et d'objets, stratégies du ready-made ... (1 + T) traitements et usages de la lumière dans une pratique plastique : lumière naturelle ou artificielle comme matériau ... (1 + T) autonomie de la lumière : lumière comme médium exclusif... (1 + T) extension de la notion de matériau : données numériques, sons, gestes, lumière, mots, idées ... (T)</p>
	reconnaissance artistique et culturelle de la matérialité et de l'immatérialité de l'œuvre :	<p>confronter au moins deux manières de rendre immatériel notion : cohérence plastique, homogénéité, composite, matérialité/immatérialité, dématérialisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Art Brut en confrontation avec Georg BASELITZ 	<p>question de la cohérence plastique : traitement des données matérielles de l'œuvre visant l'homogénéité ou le composite ... (1 + T)</p>

perception et réception,
interprétation,
dématérialisation de l'œuvre

- L'Art byzantin (icône) en confrontation avec Kasimir MALEVITCH, puis avec l'art informatique (Vera MOLNAR)
- Le Nouveau Réalisme en confrontation avec l'art conceptuel – Yves KLEIN et Sol LEWITT

valeur artistique de la réalité concrète
d'une création plastique : présence physique de l'œuvre, sa possible immatérialité ... (1 + T)
question de l'authenticité de l'œuvre : valeurs artistiques, sociales, symboliques de la matérialité, de la dématérialisation, et leurs évolutions ... (1 + T)
renouvellements de l'œuvre : pratiques sociales, événements, gestes, rites, happenings comme sujets des œuvres et moyens d'expression des œuvres ... (T)

CHAMP DES QUESTIONNEMENTS PLASTICIENS

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique :
les relations entre l'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

Axes	Questionnements mobilisant compétences pratiques et connaissances travaillées	Notions ciblées et exemples de confrontation	Repères et points d'appui 1 = classe de première T = classe de terminale
La présentation de l'œuvre	<p>conditions et modalités de la présentation du travail artistique : éléments constitutifs, facteurs ou apports externes</p>	<p>confronter au moins deux modes de mise en scène de l'œuvre notions : support, matériau, format, cadre, socle, cimaise, pérenne/éphémère</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Impressionnisme en confrontation avec l'art contemporain – Claude MONET, Cycle des <i>Nymphéas</i>, 1897-1926, Musée de l'Orangerie, et Sophie CALLE, <i>Prenez soin de vous</i>, 2007-2008, présentations à la BnF et la Biennale de Venise • La Renaissance (cabinet de curiosités) en confrontation avec l'in situ contemporain (Ernest PIGNON-ERNEST) • Le Salon académique en confrontation avec le Pavillon du Réalisme (Gustave COURBET) • Le Louvre Paris en confrontation avec <i>La Piscine</i> de Roubaix • William KENTRIDGE, <i>The Refusal of Time</i>, 2012, en confrontation avec Piero MANZONI, <i>Sculpture vivante</i>, 1961 	<p>prise en compte de données intrinsèques et d'éléments extrinsèques à l'œuvre : supports, matériaux, formats, le pérenne, l'éphémère ... (1 + T)</p> <p>fonctions des dispositifs traditionnels de la présentation de l'œuvre : modalités du cadre, du socle, de la cimaise confrontées aux dispositifs contemporains de présentations ... (1 + T)</p> <p>pratiques de l'in situ, du ready-made : prise en compte des caractéristiques des espaces, gestes artistiques et statuts de l'œuvre au regard du lieu de présentation ... (T)</p>
	<p>sollicitation du spectateur : stratégies et visées de l'artiste ou du commissaire d'exposition ou du diffuseur</p>	<p>confronter au moins de manières de prendre en compte le point de vue du spectateur notions : spectateur, corps, interaction</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le Baroque en confrontation avec l'Op' Art • Le Street Art en confrontation avec l'art numérique – JR et Edmond COUCHOT avec Michel BRET • Marcel DUCHAMP, <i>First Papers of Surrealism</i>, 1942, fils tendus, en confrontation avec Allan KAPROW, <i>18 Happenings in Six Parts</i>, 1959 • Tadashi KAWAMATA, <i>Collective Folie</i>, 2013, Parc de la Villette, en confrontation avec Bruce NAUMAN, <i>Going around the corner piece</i>, 1970, installation vidéo en circuit fermé 4 caméras noir et blanc, 4 moniteurs noir et blanc, un cube blanc 284 x 654 x 654 cm 	<p>accentuation de la perception sensible de l'œuvre : mobilisation des sens, du corps du spectateur ... (1 + T)</p> <p>rapport au contexte de présentation et de diffusion : dispositifs favorisant l'interaction avec l'œuvre, la participation à sa réalisation ... (1 + T)</p>

CHAMP DES QUESTIONNEMENTS PLASTICIENS

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique :
les relations entre l'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

Axes	Questionnements mobilisant compétences pratiques et connaissances travaillées	Notions ciblées et exemples de confrontation	Repères et points d'appui 1 = classe de première T = classe de terminale
La monstration et la diffusion de l'œuvre, les lieux, les espaces, les contextes	contextes d'une monstration de l'œuvre : lieux, situations, publics	<p>confronter au moins deux manières de rendre sensible l'espace de l'œuvre notions : atelier, espace de création, architecture + in situ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atelier Constantin BRANCUSI à Paris en confrontation avec Gabriel OROZCO, <i>Home Run</i>, 1993 • Centre POMPIDOU Paris (plan libre) en confrontation avec Christian BOLTANSKI, <i>Les archives du cœur</i>, 2010, île d'Ejima, Japon 	<p>atelier d'artiste et monstration de l'œuvre entre pairs ou à des spécialistes : continuité et évolution de la notion d'atelier, individuel, partagé, présentation de l'œuvre dans son espace de production ... (1 + T)</p> <p>monstration à un large public ou restreint dans des espaces spécialisés : inscription de l'œuvre dans un espace pour sa monstration, rapport à l'architecture ... (1 + T)</p> <p>les lieux non spécialisés et les monstrations éphémères : espace architectural ou naturel, privé ou public, institutionnel ou non, patrimonial ou non, manifestations d'artistes ou de collectifs dans les divers cadres offerts par des biennales, des festivals ... (T)</p>
	fonctions et modalités de l'exposition, de la diffusion, de l'édition, dispositifs et concepteurs : visées, modalités, langages	<p>confronter au moins deux modes de diffusion de l'œuvre notions : exposition, édition, diffusion</p> <ul style="list-style-type: none"> • FLUXUS en confrontation avec Ai WEIWEI • BMPT, <i>Manifestations</i>, 1966-1967, en confrontation avec Ilya et Emilia KABAKOV, <i>L'Etrange cité</i>, 2014 • Le Surréalisme (<i>Prière de toucher</i>) en confrontation avec <i>Monumenta</i> 	<p>diffusion d'une création par l'exposition, l'édition, le numérique : finalité d'une pratique, formalisation d'une démarche, choix spécifiques de supports, d'espaces, de modalités de partages ... (1 + T)</p> <p>élaboration, écriture et formulation de l'exposition : étapes, langages et outils de la conception d'une exposition, compétences et ressources associées ... (1 + T)</p> <p>mises en espace, mises en scène, scénographies : partis-pris plastiques, place du public, guidance ou liberté du spectateur ... (1 + T)</p> <p>évolution des concepteurs d'exposition et de la diffusion des œuvres : artistes commissaires d'exposition et commissaires d'exposition-auteurs, dimensions créatrices de l'exposition, partis-pris et engagements ... (T)</p>

CHAMP DES QUESTIONNEMENTS PLASTICIENS

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique :
les relations entre l'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

Axes	Questionnements mobilisant compétences pratiques et connaissances travaillées	Notions ciblées et exemples de confrontation	Repères et points d'appui 1 = classe de première T = classe de terminale
La réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée ou éditée	monstration de l'œuvre vers un large public : faire regarder, éprouver, lire, dire l'œuvre exposée, diffusée, éditée, communiquée	<p>confronter au moins deux modes de réception de l'œuvre notions : monstration, réception, réseau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le Suprématisme (monochrome) en confrontation avec l'art corporel (performance, happening) • Marcel DUCHAMP (boîtes) en confrontation avec le Street art • Biennale de Venise en confrontation avec l'accès en ligne d'œuvres 	<p>élargissement des modalités et formes de monstration, de réception de l'œuvre : diversité des relations entre œuvre et spectateur de la contemplation à l'action ... (1 + T)</p> <p>démultiplication des formes de monstration et diffusion : l'imprimé, l'objet, l'écran, les supports numériques, l'accès en ligne, leur combinaison dans les pratiques contemporaines ... (1 + T)</p> <p>données et modalités d'une médiation : plan de salle, texte, visite commentée, animation, récit, atelier ... (T)</p>
	l'exposition comme dispositif de communication ou de médiation, de l'œuvre et de l'art : écrits, traces et diffusions, formes, temporalités et espaces	<p>confronter au moins deux modes de médiation de l'œuvre notions : médiation, signature, invitation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecrits de Giorgio VASARI en confrontation avec Henri-Georges CLOUZOT, <i>Le Mystère Picasso</i>, 1956 • Procès Constantin BRANCUSI, <i>Oiseau dans l'espace</i>, 1928, en confrontation avec les GUERRILLA GIRLS • Jean TINGUELY, Manifeste lancé par avion <i>Für Statik</i>, 1959, en confrontation avec Marina ABRAMOVIC, <i>The Artist is present</i>, 2012, documentaire 	<p>soutiens à l'affirmation de l'œuvre : développer du sens par le dialogue des œuvres, rôle des énoncés et des récits pour sous-tendre une intention ... (1 + T)</p> <p>diversité des écrits sur l'œuvre et autour de l'œuvre : signatures, titres, cartels, descriptifs, notices de montage, déclarations d'intention, invitations, tracts, communiqués de presse, catalogues ... (1 + T)</p> <p>questions de l'accroche et de la trace de l'exposition : invitation, tract, affiche, mémoire ou images de l'exposition ... (1 + T)</p> <p>diversité des espaces et des temporalités de l'exposition : musée, galerie, modalités du <i>white cube</i> et de la <i>black box</i>, espace virtuel et réalité augmentée, temps réel et temps différé de l'exposition ... (T)</p>

CHAMP DES QUESTIONNEMENTS PLASTICIENS

Domaines de la formalisation des processus et des démarches de création : penser l'œuvre, faire œuvre

Axes	Questionnements mobilisant compétences pratiques et connaissances travaillées	Notions ciblées et exemples de confrontation	Repères et points d'appui 1 = classe de première T = classe de terminale
L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre	<p>projet de l'œuvre : modalités et moyens du passage du projet à la production artistique, diversité des approches</p>	<p>confronter au moins deux moyens de concevoir le projet de l'œuvre notions : projet, communication, dessin préparatoire, maquette, simulation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auguste RODIN en confrontation avec Roman OPALKA • La Renaissance (bozzetto) en confrontation avec COOP. HIMMELB(L)AU, <i>Open House</i>, 1983-1992 	<p>structuration d'une intention et d'un projet en vue de réaliser l'œuvre : fonctions et potentialités variées des étapes du processus de création ... (1 + T)</p> <p>langages et supports de communication de l'intention ou du projet : dessins préparatoires, maquettes, simulations numériques, photomontages ... (1 + T)</p>
	<p>œuvre comme projet : dépassement du prévu et du connu, statut de l'action, travail de l'œuvre</p>	<p>confronter au moins deux processus créatifs notions : processus de création, idée, concept, improvisation, éphémère, trace</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandala tibétain en confrontation avec Kurt SCHWITTERS, <i>Merzbau</i>, 1923-1936 • Le Land Art en confrontation avec l'art conceptuel • Yves KLEIN en confrontation avec Jean-Michel ALBEROLA • Michel BLAZY en confrontation avec Felix GONZALEZ-TORRES 	<p>processus créatif, intentionnalité, formalisation, non-directivité de l'artiste : interaction entre l'idée de l'œuvre et sa production, diversité des processus ou des stratégies de l'artiste, prise en compte des possibilités de l'improvisation, de l'éphémère, de la trace, de l'enregistrement ... (1 + T)</p> <p>devenir du projet artistique : inachèvement, transformation, réemploi, accident, altération, recréation ... (T)</p>

CHAMP DES QUESTIONNEMENTS PLASTICIENS

Domaines de la formalisation des processus et des démarches de création :
penser l'œuvre, faire œuvre

Axes	Questionnements mobilisant compétences pratiques et connaissances travaillées	Notions ciblées et exemples de confrontation	Repères et points d'appui 1 = classe de première T = classe de terminale
<p>Créer à plusieurs plutôt que seul</p>	<p>contextes et dynamiques de collaboration et co-création : situations et modalités d'association, visées et compétences associées, auteurs et signature</p>	<p>confronter au moins deux manières de collaborer à l'œuvre notions : atelier, collectif, artiste, auteur, signature</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atelier Renaissance en confrontation avec l'entreprise (Jeff KOONS, Wim DELVOYE) • Le Nouveau Réalisme (<i>Cyclop</i>) en confrontation avec les GUERRILLA GIRLS • Andy WARHOL et Jean-Michel BASQUIAT en confrontation avec les MALASSIS 	<p>traditions et approches contemporaines de l'atelier collectif ou du collectif d'artistes : continuité, rupture, nouvelles modalités des relations entre artiste concepteur et assistants ... (1 + T)</p> <p>déterminismes de la création à plusieurs : nécessité ou désir de la création associant des compétences diverses, mutualisation des ressources ... (1 + T)</p> <p>économie de la production collective : association, syndicat et collectif d'artistes, réseau, outils de prototypage de type « FabLab », ateliers partagés ... (T)</p>

CHAMP DES QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES INTERDISCIPLINAIRES

Axes	Questionnements mobilisant compétences pratiques et connaissances travaillées	Notions ciblées et exemples de confrontation	Repères et points d'appui 1 = classe de première T = classe de terminale
Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d'espace et d'objet	environnement et usages de l'œuvre ou de l'objet	<p>confronter des références artistiques interdisciplinaires à des œuvres du champ des questionnements plasticiens notions : architecture, paysage, objet, corps (main), échelle, volume, environnement, lieu, site</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jean-Baptiste-André GODIN, <i>Familistère de Guise</i>, 1859-1884, en confrontation avec Jochen GERZ, <i>Monument invisible</i>, 1990 (reconnaissance artistique et culturelle de la matérialité et de l'immatérialité de l'œuvre : perception et réception, interprétation, dématérialisation de l'œuvre) • Charles-Edouard JEANNERET, dit LE CORBUSIER, <i>La Cité Radieuse de Marseille</i>, 1952, en confrontation avec Nicolas SCHÖFFER, <i>CYPS 1</i>, 1956 (contextes d'une monstration de l'œuvre : lieux, situations, publics) 	<p>liens entre partis-pris et formes d'une architecture, d'un paysage, d'un objet de design : approches sensibles, de la main jusqu'au corps entier, impliquant les questions de l'échelle, du volume, de l'espace selon la destination d'un projet ou d'une réalisation ... (1 + T)</p> <p>relations entre construction, fabrication et données matérielles : potentialités et dialogues des matériaux selon un programme, des fonctions, un site, des usages ... (1 + T)</p>

CHAMP DES QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES INTERDISCIPLINAIRES

Axes	Questionnements mobilisant compétences pratiques et connaissances travaillées	Notions ciblées et exemples de confrontation	Repères et points d'appui 1 = classe de première T = classe de terminale
liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo	animation des images et interfaces de leur diffusion et de réception	<p>confronter des références artistiques interdisciplinaires à des œuvres du champ des questionnements plasticiens notions : projection, écran, animation, interactivité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clément COGITORE, <i>Les Indes galantes</i>, 2017, en confrontation avec Pierre-Paul RUBENS, <i>Le Massacre des Innocents</i>, 1611 (représentation du corps et de l'espace : pluralité des approches et partis-pris artistiques) • Agnès VARDA, <i>Les Veuves de Noirmoutier</i>, 2006, en confrontation avec John COPLANS (figuration et construction de l'image : espaces narratifs de la figuration et de l'image, temps et mouvement de l'image figurative) • Cao FEI, <i>Second Life</i>, 2007, en confrontation avec Daniel BUREN, <i>Le Décor et son Double</i>, 1986 (élargissement des données matérielles de l'œuvre : intégration du réel, usages de matériaux artistiques et non-artistiques) 	<p>relations aux lieux, projections, écrans : espaces et modalités de diffusion des images animées dans la création contemporaine, incidences du numérique sur l'affranchissement du rapport aux espaces ou aux supports ... (1 + T)</p> <p>immersion et interaction : dispositifs intégrant des projections et des écrans, implication ou interactivité avec un public ... (1 + T)</p>

CHAMP DES QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES INTERDISCIPLINAIRES

Axes	Questionnements mobilisant compétences pratiques et connaissances travaillées	Notions ciblées et exemples de confrontation	Repères et points d'appui 1 = classe de première T = classe de terminale
liens entre arts plastiques et théâtre, danse, musique	théâtralisation de l'œuvre et du processus de création	<p>confronter des références artistiques interdisciplinaires à des œuvres du champ des questionnements plasticiens notions : théâtralisation, scénographie, espace public, espace sensible, spectateur-acteur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anne Teresa DE KEERSMAEKER, <i>Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich</i>, 1982, en confrontation avec l'art abstrait (passages à la non-figuration : perte ou absence du référent, affirmation et reconnaissance de l'abstraction) • LA RIBOT, <i>Panoramix</i>, 2019, Centre POMPIDOU, en relation avec Marcel DUCHAMP, <i>Étant donné : 1° la chute d'eau, 2° le gaz d'éclairage</i>, 1946-1966 (fonctions et modalités de l'exposition, de la diffusion, de l'édition, dispositifs et concepteurs : visées, modalités, langages) • Pippo DELBONO, <i>Vangelo</i>, 2016, en confrontation avec LE CARAVAGE (rapport au réel : mimesis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l'écart) • Tiago RODRIGUES, <i>By Heart</i>, 2015, en confrontation avec Michel JOURNIAC, <i>Messe pour un corps</i>, 1969 (sollicitation du spectateur : stratégie et visées de l'artiste ou du commissaire d'exposition ou du diffuseur) 	<p>mise en espace : œuvre présentée ou représentée face ou au milieu d'un public, usages des potentiels ou des contraintes d'une architecture, d'un espace extérieur ... (1 + T)</p> <p>mise en scène : jeux sur les données sensibles, spatiales, sonores ..., implication ou non d'un public ... (1 + T)</p>

CHAMP DES QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES TRANSVERSAUX

Questionnements mobilisant compétences pratiques et connaissances travaillées	Notions ciblées et exemples de confrontation	Repères et points d'appui 1 = classe de première T = classe de terminale
l'artiste et la société : faire œuvre face à l'histoire et à la politique	<p>confronter des références artistiques transversales à des œuvres du champ des questionnements plasticiens notions : engagement, mémoire, souvenir, temps, politique</p> <ul style="list-style-type: none"> • La peinture d'histoire en confrontation avec l'art des caricatures (rapport au réel : mimesis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l'écart) • L'art commémoratif en confrontation avec l'Activisme • <i>Tapisserie de Bayeux</i> en confrontation avec BANKSY (figuration et construction de l'image : espaces narratifs de la figuration et de l'image, temps et mouvement de l'image figurative) • <i>Colonne Trajane</i> en confrontation avec John HEARTFIELD 	<p>Engagement artistique spontané ou documenté dans les débats du monde. Recours aux documents, aux archives et aux traces.</p> <p>L'art et le travail de mémoire, le témoignage d'événements du passé et du présent. (1 + T)</p>

CHAMP DES QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES TRANSVERSAUX

Questionnements mobilisant compétences pratiques et connaissances travaillées	Notions ciblées et exemples de confrontation	Repères et points d'appui 1 = classe de première T = classe de terminale
<p>l'art, les sciences et les technologies : dialogue ou hybridation</p>	<p>confronter des références artistiques transversales à des œuvres du champ des questionnements plasticiens notions : assimilation, appropriation, technologie, ingénierie, invention, hybridation</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Renaissance (perspectographe, <i>camera obscura</i>) en confrontation avec Patrick TRESSET, <i>Human Study</i> (l'artiste dessinant : traditions et approches contemporaines, modalités introduites par le numérique) • Invention de la photographie en confrontation avec Michel PAYSANT (<i>Eyedrawing</i>) • Jean TINGUELY, <i>Méta-matic</i>, en confrontation avec Wim DELVOYE, <i>Cloaca</i>, 2000 (œuvre comme projet : dépassement du prévu et du connu, statut de l'action, travail de l'œuvre) 	<p>Assimilation, appropriation, réorientation de connaissances scientifiques et de technologies pour créer. Collaborations entre artistes et scientifiques, connaissances en partage, influences réciproques. L'artiste chercheur, ingénieur, inventeur, explorateur. (1 + T)</p>

CHAMP DES QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES TRANSVERSAUX

Questionnements mobilisant compétences pratiques et connaissances travaillées	Notions ciblées et exemples de confrontation	Repères et points d'appui 1 = classe de première T = classe de terminale
<p>mondialisation de la création artistique : métissages ou relativité des cultures du monde</p>	<p>confronter des références artistiques transversales à des œuvres du champ des questionnements plasticiens notions : exil, itinérance, mondialisation, culture, hybridation, métissage</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'art romain antique en confrontation avec le Japonisme – Linceul du IIe siècle et Vincent VAN GOGH (représentation du corps et de l'espace : pluralité des approches et partis-pris artistiques) • La collection Arts Premiers (Mur d'André BRETON) en confrontation avec l'exposition <i>Magiciens de la Terre</i>, 1989 • L'Orientalisme en confrontation avec Pascale Marthine TAYOU • Pablo PICASSO en confrontation avec Chéri SAMBA • La Renaissance (canon idéal grec) en confrontation avec ORLAN (refiguration, self-hybridation) 	<p>Créer dans l'itinérance du voyage personnel, d'une carrière artistique, d'un exil. Relier les dimensions locales et mondiales des ressources, des pratiques, des cultures. Hybridation des cultures dans leur diversité artistique, historique et géographique. (1 + T)</p>