

Cycle 3 - Œuvres de référence - Question 1

La représentation plastique et les dispositifs de présentation

La ressemblance : découverte, prise de conscience et appropriation de la valeur expressive de l'écart dans la représentation.

Leonard de Vinci, *La Joconde*, 1500

Julio Gonzalez, [Danseuse échevelée](#), 1935 Musée d'art de Nantes

Juan Gris, *Violon et cartes à jouer sur une table*, 1913

Michaël Dudok de Wit, *Le Moine et le Poisson*, 1994

L'autonomie du geste graphique, pictural, sculptural : ses incidences sur la représentation, sur l'unicité de l'œuvre, son lien aux notions d'original, de copie, de multiple et de série.

Cy Twombly, *FerragostoV*, 1960

Marta Pan, [Balance en deux](#), 1957

Vincent Van Gogh, *autoportrait*, 1889

Benjamin Renner et Patrick Imbert, *Le Grand méchant Renard*, 2017 (à comparer avec la BD de Benjamin Renner de 2015)

Les différentes catégories d'images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations : la différence entre images à caractère artistique et images scientifiques ou documentaires, l'image dessinée, peinte, photographiée, filmée, la transformation d'images existantes dans une visée poétique ou artistique.

Olivier Josso-Hamel, [Au travail 1](#), 2012
Olivier Josso-Hamel, *Au travail 2*, 2017

Edward Muybridge, Séquence en mouvement du *galop de Annie G.* 1878-1887

Bernard Frize, [Pacific](#), 1991, Nantes

Dziga Vertov, *L'Homme à la caméra*, 1929

La narration visuelle : les compositions plastiques, en deux et en trois dimensions, à des fins de récit ou de témoignage, l'organisation des images fixes et animées pour raconter.

La tapisserie de Bayeux, entre 1066 et 1082

Gustave Courbet, [Les cribleuses de blé](#), 1877

Pierre Paul Rubens, *Présentation du portrait de Marie de Médicis au roi Henry IV*, 1622-1625

Norman MacLaren, *Il était une chaise*, 1957

La mise en regard et en espace : ses modalités (présence ou absence du cadre, du socle, du piédestal...), ses contextes (l'espace quotidien privé ou public, l'écran individuel ou collectif, la vitrine, le musée...), l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres (lieux : salle d'exposition, installation, in situ, l'intégration dans des espaces existants...).

Lilian Bourgeat, [Mètre à ruban](#), 2013, Nantes

Fred Sandback, [Sans titre](#), 1968-83, FRAC – Musée d'arts de Nantes

Pierrick Sorin, *Théâtre optique*, 1999

Constantin Brancusi, *La Colonne sans fin*, 1938

La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché : découverte des modalités de présentation afin de permettre la réception d'une production plastique ou d'une œuvre (accrochage, mise en espace, mise en scène, frontalité, circulation, parcours, participation ou passivité du spectateur...).

Michel Bret, Edmond Couchot, *Pissenlit*, 1988

Michel Ange, *La chapelle Sixtine*, 1508-1512.

Tony Oursler, *Eyes*, 1996

Felice Varini, [Suite de triangles](#), 2007, Saint-Nazaire

Cycle 3 - Œuvres de référence - Question 2

Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace

L'hétérogénéité et la cohérence plastiques : les questions de choix et de relations formelles entre constituants plastiques divers, la qualité des effets plastiques induits ; le sens produit par des techniques mixtes dans les pratiques bidimensionnelles et dans les fabrications en trois dimensions.

Robert Rauchenberg, *N Y Bird calls for Oyvind Falhstrom*, 1965

Pablo Picasso, *Nature morte à la chaise cannée*, 1912,

Kinya Maruyama, [*Le Jardin étoilé*](#), 2007, Painbœuf

Robert Zemeckis, *Qui veut la peau de Roger Rabbit ?*, 1988

L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets : création d'objets, intervention sur des objets, leur transformation ou manipulation à des fins narratives, symboliques ou poétiques ; la prise en compte des statuts de l'objet (artistique, symbolique, utilitaire, de communication) ; la relation entre forme et fonction.

Céleste Boursier-Mougenot, *From here to ear*, 2009

Claes Oldenburg, *Epingle à linge (Chothes Pin)*, 1976

Jan Svankmajer, *Les Possibilités du dialogue*, 1982

Marcel Duchamp, *Fontaine*, 1917

L'espace en trois dimensions : découverte et expérimentation du travail en volume (modelage, assemblage, construction, installation...) ; les notions de forme fermée et forme ouverte, de contour et de limite, de vide et de plein, d'intérieur et d'extérieur, d'enveloppe et de structure, de passage et de transition ; les interpénétrations entre l'espace de l'œuvre et l'espace du spectateur.

Le Parthénon, 421-406 av J.C, Acropole d'Athènes, Grèce.

Jean Gorin, [*construction plastique n° 97*](#), 1930

Richard Serra, *Intersection II*, 1992-93

Jiri Trnka, *La Main*, 1965

Cycle 3 - Œuvres de référence - Question 3

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre

La réalité concrète d'une production ou d'une œuvre : le rôle de la matérialité dans les effets sensibles que produit une œuvre ; faire l'expérience de la matérialité de l'œuvre, en tirer parti, comprendre qu'en art l'objet et l'image peuvent aussi devenir matériau.

Meret Oppenheim, <i>Le déjeuner en fourrure</i> , 1936	Simon Hantai, Tabula , 1974	Max Ernst, <i>La feuille</i> , 1925	Norman McLaren, <i>Blinkity Blank</i> , 1955
--	---	-------------------------------------	--

Les qualités physiques des matériaux : incidences de leurs caractéristiques (porosité, rugosité, liquidité, malléabilité...) sur la pratique plastique en deux dimensions (transparences, épaisseurs, mélanges homogènes et hétérogènes, collages...) et en volume (stratifications, assemblages, empilements, tressages, emboitements, adjonctions d'objets ou de fragments d'objets...), sur l'invention de formes ou de techniques, sur la production de sens.

Pénélope reconnaissant Ulysse, <i>Pompéi, musée archéologique de Naples</i> .	Antoine Pevsner, <i>Tête de femme</i> , 1923	CÉSAR, <i>Expansion</i> , 1968, polyuréthane Eva HESSE, <i>Contingent</i> , 1969, fibre de verre et latex sur gaze, 350 x 630 x 109 cm	Lotte Reiniger, <i>Les aventures du prince Ahmed</i> , 1926
---	--	---	---

Les effets du geste et de l'instrument : les qualités plastiques et les effets visuels obtenus par la mise en œuvre d'outils, de médiums et de supports variés ; par l'élargissement de la notion d'outil - la main, les brosses et pinceaux de caractéristiques et tailles diverses, les chiffons, les éponges, les outils inventés... - ; par les dialogues entre les instruments et la matière - touche, trace, texture, facture, griffure, trainée, découpe, coulure... - ; par l'amplitude ou la retenue du geste, sa maîtrise ou son imprévisibilité.

Empreinte de main négative soufflée, <i>Grotte du Perch Merle, - 25 000 av JC.</i>	Hans Hartung, composition T5415 , 1954	Peter Campus, <i>Three Transitions</i> , 1973	Jean-Michel Basquiat, <i>Hollywood Africans</i> , 1983
--	--	---	--

La matérialité et la qualité de la couleur : la découverte des relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée (pigments, substances, liants, siccatifs...), des effets induits par les usages (jus, glacis, empâtement, couverture, aplat, plage, giclure...), les supports, les mélanges avec d'autres médiums ; la compréhension des dimensions sensorielles de la couleur, notamment les interrelations entre quantité (formats, surfaces, étendue, environnement) et qualité (teintes, intensité, nuances, lumière...).

Pierre Soulages, <i>Triptyque</i> , 2009	Maurice Denis, Soir de septembre , 1911	Len Lye, <i>A colour box</i> , 1935	Cy Twombly, <i>Les 4 saisons</i> , 1993
--	---	-------------------------------------	---

Cycle 4 - Œuvres de référence- Question 1
La représentation ; images, réalité et fiction

La ressemblance : le rapport au réel et la valeur expressive de l'écart en art ; les images artistiques et leur rapport à la fiction, notamment la différence entre ressemblance et vraisemblance.

Rembrandt, <i>autoportrait aux yeux hagards</i>, 1630	Jean Léon Gérôme, <i>Tête de femme coiffée de cornes de bélier</i>, 1853	Thomas Ruff, «PEG n°02, 2004	Michel Gondry, <i>Soyez sympas, rembobinez</i>, 2008
--	---	-------------------------------------	---

Le dispositif de représentation : l'espace en deux dimensions (littéral et suggéré), la différence entre organisation et composition ; l'espace en trois dimensions (différence entre structure, construction et installation), l'intervention sur le lieu, l'installation.

Raphaël, <i>l'école d'Athènes</i>, 1509/1512, fresque, Vatican	Vladimir Tatline, <i>Maquette du monument à la troisième internationale</i>, 1919	Bill Viola, <i>The Veiling</i>, 1995	Daniel Buren, <i>Dominant-dominé</i>, 1991, capc Bordeaux
---	--	---	--

La narration visuelle : mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif séquentiel et dimension temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse...

La tapisserie de Bayeux, entre 1066 et 1082	Duane Michals, <i>Things are Queer</i>, 1973	Méliès, <i>le voyage dans la lune</i>, 1902	Fischli & Weiss, <i>Le cours des choses</i>, 1987 – FRAC Nantes
--	---	--	--

L'autonomie de l'œuvre d'art, les modalités de son autoréférenciation : l'autonomie de l'œuvre vis-à-vis du monde visible ; inclusion ou mise en abyme de ses propres constituants ; art abstrait, informel, concret...

Pierre Soulages, <i>12 janvier 1974</i>, 1974	Abbas Kiarostami, <i>Au travers des oliviers</i>, 1994	Jackson Pollock, <i>Autumn rhythm</i>, 1950	Vera Molnar, <i>Computer rosace-series</i>, 1974
--	---	--	---

La création, la matérialité, le statut, la signification des images : l'appréhension et la compréhension de la diversité des images ; leurs propriétés plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques ; les différences d'intention entre expression artistique et communication visuelle, entre œuvre et image d'œuvre.

Vermeer, <i>La laitière</i>, 1657–1658	Hyacinthe Rigaud, <i>Portrait de Louis XIV en costume de sacre</i>, 1701	Jacques-Louis David, <i>Le sacre de Napoléon</i>, 1806.	Nam June Paik, <i>Electronic Superhighways</i>, 1995
---	---	--	---

La conception, la production et la diffusion de l'œuvre plastique à l'ère du numérique : les incidences du numérique sur la création des images fixes et animées, sur les pratiques plastiques en deux et en trois dimensions ; les relations entre intentions artistiques, médiums de la pratique plastique, codes et outils numériques.

Vincent Mauger, <i>Sans titre</i>, 2012	Bill Viola, <i>The Quintet of the Astonished</i>, 2000 AZIZ & CUCHER, <i>Pam and Kim</i>, 1994	Thierry Kuntzler, <i>The Waves</i>, 2003	
--	---	---	--

La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre

La transformation de la matière : les relations entre matières, outils, gestes ; la réalité concrète d'une œuvre ou d'une production plastique ; le pouvoir de représentation ou de signification de la réalité physique globale de l'œuvre.

David Hockney, *A bigger splash*, 1967

Paul Klee, *Pracht im Kleinen (Splendeur à petite échelle)*, 1913/29

Fischli & Weiss, [*Le cours des choses*](#), 1987 – FRAC Nantes

Nick Park, *Wallace et Gromit*, 1989

Les qualités physiques des matériaux : les matériaux et leur potentiel de signification dans une intention artistique, les notions de fini et non fini ; l'agencement de matériaux et de matières de caractéristiques diverses (plastiques, techniques, sémantiques, symboliques).

Michel Ange, *David*, 1501-1504

Auguste Rodin, [*Gustave Geffroy*](#), 1905

Olivier Debré, *Ocre Violet Loire*, 1971, Musée d'art de Nantes

Kurt Schwitters, *The spring door*, 1938

La matérialité et la qualité de la couleur : les relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée ; les relations entre quantité et qualité de la couleur.

Maurice Denis, [*Soir de septembre*](#), 1911

Matisse, *Nature morte aux aubergines*, 1911 (Grenoble)

Mark Rothko, *Untitled*, 1949 (Lyon)

Isao Takahata, *Le conte de la princesse Kaguya*, 2013

L'objet comme matériau en art : la transformation, les détournements des objets dans une intention artistique ; la sublimation, la citation, les effets de décontextualisation et de recontextualisation des objets dans une démarche artistique.

Picasso, *tête de taureau*, 1912

Tony Cragg, *Spectre*, 1979

Annette Messager, [*accouchement*](#), 1996

Tony Oursler, *SWITCH (Theory is everyday experience)*, 1995

Les représentations et statuts de l'objet en art : la place de l'objet non artistique dans l'art ; l'œuvre comme objet matériel, objet d'art, objet d'étude.

Picasso, *Nature morte à la chaise cannée*, 1912

Cildo Meireles, *Babel*, 2001

Alain Resnais et Chris Marker, *Les Statues meurent aussi*, 1953

Bill Woodrow, [*Call of the Wild*](#), 1984, MBA Angers

Le numérique en tant que processus et matériau artistiques (langages, outils, supports) : l'appropriation des outils et des langages numériques destinés à la pratique plastique ; les dialogues entre pratiques traditionnelles et numériques ; l'interrogation et la manipulation du numérique par et dans la pratique plastique.

Nam June Paik, *Electronic Superhighway: Continental U.S., Alaska, Hawaii*, 1995

Thomas Ruff, [*Substrat 8*](#), 2002, Nantes

Rioji Ikeda, *Code verse*, 2018

Sam Taylor Wood, *Still Life*, 2001

Cycle 4 - Œuvres de référence- Question 3

L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

La relation du corps à la production artistique : l'implication du corps de l'auteur ; les effets du geste et de l'instrument, les qualités plastiques et les effets visuels obtenus ; la lisibilité du processus de production et de son déploiement dans le temps et dans l'espace : traces, performance, théâtralisation, événements, œuvres éphémères, captations...

Gilbert et George, <i>Singing sculpture</i> , 1970	Andy Goldsworthy, <i>Rivers and Tibes</i> , film de 2007.	Giuseppe Penone, arbre de 7 mètres , 1986	Anne Linsel et Rainer Hoffman, <i>Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch</i> , 2010
La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre : le rapport d'échelle, l'in situ, les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, l'espace public ; l'exploration des présentations, des productions plastiques et des œuvres ; l'architecture.			
Constantin Brancusi, <i>Colonne sans fin</i> (de l'atelier ou en Roumanie)	Vincent Mauger, résolution des forces en présences , 2014	Felice Varini, Suite de triangles , 2007, Saint-Nazaire.	Ange Leccia, Nymphaea , 2007, Nantes
L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre : les rapports entre l'espace perçu, ressenti et l'espace représenté ou construit ; l'espace et le temps comme matériaux de l'œuvre, la mobilisation des sens ; le point de vue de l'auteur et du spectateur dans ses relations à l'espace, au temps de l'œuvre, à l'inscription de son corps dans la relation à l'œuvre ou dans l'œuvre achevée.			
Daniel Buren et Patrick Bouchain, les anneaux , 2007, Nantes	Anish Kapoor, Sister , 2005, Nantes	Bruce Nauman, <i>Live-Taped Corridor</i> , 1970	Urs Fischer, <i>Untitled</i> , Biennale de Venise, 2001, cire.
Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques : les évolutions repérables sur la notion d'œuvre et d'artiste, de créateur, de récepteurs ou de public ; les croisements entre arts plastiques et les sciences, les technologies, les environnements numériques.			
Thierry Kuntzel, <i>The waves</i> , 2003	Jeffrey Shaw, <i>The legible city</i> , 1989 Maurice BENAYOUN, <i>World Skin</i> , a Photo Safari in the Land of War, 1997	Xavier Veilhan, <i>Le carrosse, Versailles</i> , 2009	Thomas Ruff, <i>Jpeg tr01</i> , 2007