

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.			
Hercule combattant , âge de fer, Musée Dobrée, Nantes	Leonard DE VINCI , <i>La Joconde</i> , 1500.	Willem DE KOONING , <i>Woman I</i> , 1950-52.	Yue MINJUN , <i>Blue Sky and White Clouds</i> , 2013.
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.			
Auguste RODIN , <i>La Danaïde, Grand modèle</i> , 1889.	Vincent VAN GOGH , <i>Autoportrait</i> , 1889.	Andy WARHOL , <i>Marilyn</i> , 1967.	Annette MESSAGER , Album n°47, petite pratique magique quotidienne , 1973, Musée d'art de Nantes.
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.			
Eadweard MUYBRIDGE , <i>Séquence en mouvement du galop de Annie G.</i> , 1878-1887.	Pablo PICASSO , <i>Le taureau</i> , 1945.	Jacques VILLEGLE , Rue de Seine, 1964 , Musée d'Arts de Nantes.	Joan FONTCUBERTA , <i>Fauna</i> , 1985-89.
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 l'Apocalypse , Château de Angers, XIV ème s.	Winsor Mc CAY , <i>Le ptit Sammy éternue</i> , Imprimé 1905 USA.	Duane MICHALS , <i>Les Choses sont bizarres</i> , 1973.	Pierrick SORIN , Portrait de ville , Château des Ducs, Nantes.
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...).			
Vitraux de la Cathédrale de Chartres, XIII ème siècle.	BRANCUSI , <i>La colonne sans fin</i> , 1938.	Duane HANSON , Flea Market Lady , 1990, musée d'Art de Nantes.	Philippe RAMETTE , Eloge de la transgression , 2018, cours Cambronne, Nantes.
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 ANGE , <i>La chapelle Sixtine</i> , 1508-1512.	SOTTO , <i>Cube Pénétrable</i> , 1996, Centre Pompidou.	Erwin WURM , <i>One minute sculptures</i> , 1997, Centre Pompidou.	TACT ARCHITECTES ET TANGUI ROBERT , <i>Paysage Glissé</i> , 2017, Château des Ducs de Bretagne, Nantes.
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.			
Francis Picabia , <i>Femme aux allumettes</i> , 1924	Pablo Picasso , <i>Nature morte à la chaise cannée</i> , 1912	Robert Rauschenberg , <i>Monogram</i> , 1955-59, Centre Georges Pompidou	Tony Cragg , <i>Palette</i> , 1985
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.			
Salvador Dali , <i>Téléphone Homard</i> , 1936	Meret Oppenheim , <i>Le Déjeuner en fourrure</i> , 1936	Arne Jacobsen , <i>La chaise fourmi</i> , 1952	Marcel Duchamp , <i>Le porte-bouteille</i> , 1914
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.			
<i>Le Parthénon</i> , 421-406 av J.C, Acropole d'Athènes, Grèce.	Frank Gehry , <i>Musée Guggenheim</i> à Bilbao, 1997	Henri Moore , <i>Double ovale</i> , 1966	Daniel Buren , <i>Les trois cabanes éclatées en une</i> , 1999-2000, LAM à Villeneuve d'Ascq

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.

Reliquaire du cœur d'Anne de Bretagne , Musée Dobrée, Nantes	Pablo PICASSO , <i>Nature morte à la chaise cannée</i> , 1912.	Martial RAYSSE , <i>La Belle mauve</i> , 1962, Musée d'Art de Nantes.	Daniel SPOERRI , <i>Corps en morceaux</i> , Château de Oiron, 1993.
--	---	--	--

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, emboîtements, adjonctions d'objets ou de fragments d'objets...), sur l'invention de formes ou de techniques, sur la production de sens.

<i>Pénélope reconnaissant Ulysse</i> , fresque de Pompéi, 1er siècle ap. JC.	Bas-reliefs de la façade de la cathédrale de Nantes, XV ème siècle.	Pierre SOULAGES , vitraux de l'église Sainte-Foy de Conques , 1994.	Patrick DOUGHERTY , <i>Fit for a queen</i> , Château de Nantes, en 2014.
--	--	--	---

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, traînée, 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</i> , - 25 000 av JC.	Yves KLEIN , <i>Anthropométrie de l'époque bleue</i> , 1960, Centre Georges Pompidou.	Rebecca HORN , <i>Le masque aux crayons</i> , 1972.	Claude VIALLAT , <i>(Sans-titre)</i> , 1979, Musée d'Art de Nantes.
---	--	--	--

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...).

Claude MONET , <i>Impression soleil levant</i> , 1873.	Fabrice HYBERT , <i>Un mètre carré de rouge à lèvres</i> , 1981.	Cy TWOMBLY , <i>Les 4 saisons</i> , 1993.	François MORELLET , <i>Un clin d'œil à Saint-Benoît</i> , 2013, Abbaye de Fontevraud.
---	---	--	--

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

Le 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.

Philippe de Champaigne , Vanité , XVIIe s. Musée de Tessé, Le Mans	Rembrandt , <i>Autoportrait aux yeux hagards</i> , 1630	Picasso , <i>La Femme qui pleure</i> , 1937	Ron Mueck , <i>Couple under an umbrella</i> , 2013
---	--	--	---

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.

Email plantagenêt , 1155, musée du Carré Plantagenêt, Le Mans	Matisse , <i>Nature morte aux aubergines</i> , 1911	Tony Cragg , <i>Palette</i> , 1985	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...

Ernest Christophe , Le Baiser suprême 1891, Musée de Tessé, Le Mans	Jean Lurçat , le chant du monde de 1957 à 1966	Jacques Monory , <i>L'œuvre meurtrière N°10/2</i> , 1968, Pompidou	Fischli et Weiss , <i>Le Cours des choses</i> , 1987
--	---	---	---

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...

Malevitch , Carré blanc sur fond blanc, 1918	Vassily KANDINSKY , Schwarzer Raster [Trame noire] 1922, Musée d'arts de Nantes	Larry Rivers , <i>I like Olympia in Black Face (J'aime Olympia en Noire)</i> , 1970, huile sur bois, toile plastifiée, plastique et plexiglas, 182 x 194 x 100 cm	Warhol , <i>Marilyn</i> , 1962
---	--	--	---------------------------------------

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.

Artemisia Gentileschi (1593-1652), Allégorie de la peinture , Musée de Tessé, Le Mans	Hyacinthe Rigaud , <i>Portrait de Louis XIV en costume de sacre</i> , 1701	Jacques-Louis David , <i>Le sacre de Napoléon</i> , 1806.	Bill Viola , <i>The Greeting</i> , 1995, installation vidéo
--	---	--	--

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.

Jeffrey Shaw, <i>The Legible city</i> , 1988-91	Miguel Chevalier, <i>La Table des convivialités</i> , 2013	Mariko Mori, <i>Nirvana</i> , vidéo projection en 3 dimensions 2003.	Ange Leccia, <i>Nymphéa</i> , vidéo projetée, 2007, canal St Félix, Nantes
---	--	--	--

Cycle 4 - Œuvres de référence- Question 2 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.

Jackson Pollock, <i>Composition</i> , 1950	Raymond HAINS, <i>Sans titre</i> , affiches déchirées sur tôle, 1963	Robert TATIN, <i>La porte des Géants</i> , 1967 musée Robert-Tatin, Cossé-le-Vivien	Jean DUBUFFET, <i>les matériologies et texturologies</i> , 1950-60.
--	--	---	---

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, <i>David</i> , 1501-1504	Michelangelo Pistoletto, <i>Le Labyrinthe</i> (1969-2010).	Anish KAPOOR, <i>1000 Names</i> , 1982 Musée d'art de Nantes	PENONE Giuseppe, <i>Arbres</i> , 2003.
---------------------------------------	--	--	--

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.

Frantisek KUPKA, <i>La Gamme jaune</i> , 1907	Mark Rothko, <i>Untitled</i> , 1949 (Lyon)	François Morellet <i>Pi piquant de façade 1 = 12°</i> , 2006 Musée des beaux-arts d'Angers	Ann Veronica JANSENS, <i>Rose</i> , 2007
---	--	--	--

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.

Man Ray, <i>Cadeau</i> , 1921 / 1970	Daniel SPOERRI, <i>La douche (détrompe-l'œil)</i> , 1961	Daniel Tremblay <i>Sans titre</i> , 1982-1983 Musée des beaux-Arts d'Angers	Joana Vasconcelos, <i>Marilyn</i> , 2011
--------------------------------------	--	---	--

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, <i>Nature morte à la chaise cannée</i> , 1912	Robert Rauschenberg, <i>Monogram</i> , 1955-59	Martial RAYSSE, <i>La Belle mauve</i> , 1962, Musée d'Art de Nantes.	Damien HIRST, <i>Enemy, Medicine Cabinet</i> , 1988-89
--	--	--	--

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 , <i>Electronic Superhighway</i> : Continental U.S.1995	Xavier VEILHAN , <i>Richard Rogers</i> , 2009	David HOCKNEY <i>Fleurs Fraiches</i> , dessin sur iPhone, 2010	Samuel Rousseau , <i>l'arbre et son ombre</i> , 2013

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...			
Grotte de Lascaux , 15 000 av JC (empreintes de mains sur les murs)	Andy Goldsworthy , <i>Rivers and Tibes</i> , film, 2007	 Gina Pane , <i>Action, Stripe-Rake</i> , 1969, Musée d'art de Nantes	Miquel Barcelo et Josef Nadj , <i>paso doble</i> , 2013
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.			
Robert Smithson , <i>Spiral Jetty (digue en spirale)</i> , 1970	Carl Andre , <i>Copper-Zinc Plain</i> , 1969	 Felice Varini , <i>Suite de triangles</i> , Saint-Nazaire, 2007.	 <i>Salle Égyptienne du musée de Tessé</i> , Le Mans
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.			
Les transparents de Carmontelle , <i>Les Quatre Saisons</i> (détail), 1798	Bernard Pras , <i>Inventaire 25 Albert Einstein</i> , 2000	Olafur ELIASSON , <i>The Weather project</i> , 2003.	Urs Fischer , <i>Untitled</i> , Biennale de Venise, 2011
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.			
Orlan , <i>Self-hybridation Opéra de Pékin N°10</i> , 2014.	 Thierry Kuntzel , <i>The Waves</i> 2003, Nantes	Miguel Chevalier , <i>Illusionary Nature - Digital Worlds</i> , 1990	Thomas Ruff , <i>Jpeg tr01</i> , 2007