

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.

 Jean-Auguste-Dominique Ingres , <i>Portrait de Madame de Senonnes</i> , 1814	Albrecht Dürer , <i>Le Lièvre</i> , 1502.	Pablo Picasso , <i>La Femme qui pleure</i> , 1937.	Constantin Brancusi , <i>Le Coq</i> , 1935.
--	--	---	--

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.

Michel-Ange , série des esclaves, 1513-1536.	Guiseppe Penone , <i>Soffio 6</i> , 1978.	Vincent Van Gogh , <i>autoportrait</i> , 1889.	Andy Warhol , <i>Mao</i> , 1971-73.
---	--	---	--

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.

Grotte Chauvet, <i>Empreinte de main</i> , -35 000 ans.	Eadweard Muybridge , <i>Séquence en mouvement du galop de Annie G.</i> 1878-1887.	Pablo Picasso , <i>Le taureau</i> , 1945.	Bill Viola , <i>The Reflecting Pool</i> , 1979.
---	--	--	--

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.

 Hennequin de Bruges , <i>La tenture de l'Apocalypse</i> , Angers, Fin XIVE siècle	Duane Michals , <i>Things Are Queer</i> , 1973.	Marc-Antoine Mathieu , 3", 2011.	Piero Della Francesca , <i>La Flagellation du Christ</i> , entre 1444 et 1478.
---	--	---	---

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...).

Daniel Buren , <i>Les 2 plateaux</i> , 1985.	Jeffrey Shaw , <i>The Legible City</i> , 1989.	Robert Smithson , <i>Spiral Jetty</i> , 1970.	Constantin Brancusi , <i>La colonne sans fin</i> , 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...).

 Felice Varini , <i>Suite de triangles</i> , 2007.	Michel Ange , <i>La chapelle Sixtine</i> , 1508-1512.	 GRAV (Groupe de Recherche d'Art Visuel) , <i>Labyrinthe</i> , Cholet, 1963.	Matthias Grünewald , <i>Le Retable D'Issenheim</i> , 1512-1516.
---	--	--	--

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.

Kurt Schwitters, *Merzbau*, 1887-1948

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

Edgar Degas, *La Petite danseuse de 14 ans*, entre 1875 et 1880.

Robert Rauschenberg, *Monogram*, 1955-1959.

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.

Vase grec à figures rouges (Le chant des sirènes), Ve siècle av JC.

Meret Oppenheim, *Déjeuner en fourrure*, 1936.
Claes Oldenburg, *la bicyclette ensevelie*, 1990.

Pablo Picasso, *La tête de taureau*, 1942.

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.

Pablo Picasso, *guitare*, 1912.

Henri Moore, *figure couchée*, 1938.

Richard Serra, *Snake*, 1994-1997.

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.

Anish Kapoor, *SVAYAMBH*, 2007

Jiří Kolář, *In full sunlight*, 1959.

Max Ernst, *La feuille*, 1925.

Tony Cragg, *Palette*, 1985.

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,
Pompéi, musée archéologique de Naples.

Michel Blazy, *Mur poil de carotte*, 2002.

Hubert Duprat, *Larves de tricoptères*, 1980-2000.

James Turrell, *Awakening*, 2006.

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,
Grotte du Perch Merle, - 25 000 av JC.

Claude Monet, *série des Nymphéas*, 1895-1926.

Jackson Pollock, *Autumn Rhythm (number 30)*, 1950.

Jean-Michel Basquiat, *Hollywood Africans*, 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...).

Marc Rothko, *Sans titre (rouge, orange)*, 1968.

Henri Matisse, *L'Atelier rouge*, 1911.

Wolfgang Laib, *Pollen de noisetier*, 1996.

Cy Twombly, *Les 4 saisons*, 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	Gustave Courbet , <i>Le Désespéré</i> , 1843-45	Pablo Picasso , <i>Les Demoiselles d'Avignon</i> , 1907	Francis Bacon , <i>Autoportrait</i> , 1971
--	--	--	---

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	Henri Matisse , <i>Nu bleu II</i> , 1952	 Sarah Sze , <i>The Settlers</i> , 2012, Estuaire Nantes - Saint-Nazaire	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	Paolo Uccello , <i>Bataille de San Romano</i> , 1435-40	Georges Méliès , <i>Le voyage dans la lune</i> , 1902	Peter Fischli et David 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...

Fra Angelico , <i>La Madone des ombres</i> , panneaux de faux marbre, Couvent San Marco, 1440	Jean Siméon Chardin , <i>Nature morte avec carafe et fruits</i> , 1750	Jackson Pollock , <i>Autumn rhythm</i> , 1950	Andy 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.

Johannes 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.	 Philippe Ramette , <i>Éloge du pas de côté</i> , 2018
--	---	--	--

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.

Nam June Paik , <i>Olympe de Gouges dans La Fée Électronique</i> , 1989	Edmond Couchot et Michel Bret , <i>Les Pissenlits</i> , 1990	Andreas Gursky , <i>99 cent</i> , 2001	Sam Taylor Wood , <i>Still Life</i> , 2001
--	---	---	---

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.			
Peintures rupestres, grotte de Lascaux, peintures et gravures datées entre – 19 000 et - 17 000	Pablo Picasso , <i>Tête de taureau</i> , 1942	 Vincent Mauger , <i>Résolution des forces en présence</i> , 2014	Anish Kapoor , <i>Svayambh</i> , 2007
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	Auguste Rodin , <i>Le Sommeil</i> , 1894	Robert Rauschenberg , <i>Black Market</i> , 1961	Kurt Schwitters , <i>The spring door</i> , 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.			
Eugène Delacroix , <i>Indienne mordue par un tigre</i> , 1856	Henri Matisse , <i>Nature morte aux aubergines</i> , 1911 (Grenoble)	Mark Rothko , <i>Untitled</i> , 1949 (Lyon)	 Claude Lévêque , <i>Mort en été</i> , 2012, Abbaye de Fontevraud
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.			
Cuillère Anthropomorphe Dan, Côte d'Ivoire, Collection Liuba et Ernesto Wolf, avant 1964	Daniel Spoerri , <i>La douche, Détrompe-l'oeil</i> , 1960	César , <i>Compression Ricard</i> , 1962	Philippe Ramette , <i>Objet à manipuler le vide</i> , 1991
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.			
Pablo Picasso , <i>Nature morte à la chaise cannée</i> , 1912	Martial Raysse , <i>Hygiène de la raison</i> , 1960	 Lilian Bourgeat , <i>Mètre à ruban</i> , 2014	Marcel Duchamp , <i>Fontaine</i> , 1917/1964
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.			
Walt Disney , <i>Fantasia</i> , 1940	Jeffrey Shaw , <i>The legible city</i> , 1989-90	Tony Oursler , <i>Switch</i> , 1996	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...

Jackson Pollock , <i>Autumn rhythm</i> (numéro 30), 1950	Andy Goldsworthy , <i>Rivers and Tides</i> , film de 2007.	Fabienne Verdier , <i>Série Walking-painting</i> , Solo n°02, 2013	Liu Bolin , <i>Hiding in the city, Civilian and policeman II</i> , 2006
---	---	---	--

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.

Giuseppe Penone , <i>Mémoire d'arbre</i> , 1968.	Jesus Rafael Soto , <i>pénétrable</i> , fondation Maeght, 1992.	Ron Mueck , <i>Head of baby</i> , 2003	 Felice Varini , <i>Suite de triangles</i> , Saint-Nazaire, 2007
---	--	---	--

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.

Piero della Francesca , <i>La flagellation du Christ</i> , 1453	Claude Monet , <i>Les Nymphéas</i> , 1915-1926, l'Orangerie, Paris	 Le G.R.A.V. , <i>Labyrinthe</i> , Musée d'Art et d'Histoire de Cholet	Urs Fischer , <i>Untitled</i> , Biennale de Venise, 2011, 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.

Gilbert and George , <i>Death Hope Life Fear</i> , 1984	Orlan , <i>Refiguration, self-hybridization</i> , 1998.	Xavier Veilhan , <i>Le carrosse</i> , Versailles, 2009	Thomas Ruff , <i>Jpeg tr01</i> , 2007
--	--	---	--