

ACADEMIE DE NANCY-METZ

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Lycée
enseignement
optionnel
Arts plastiques
Champ des questionnements
artistiques interdisciplinaires

Inspection d'Académie – Inspection Pédagogique Régionale
Arts plastiques

Shigeru BAN, Centre Pompidou-Metz, 2010

Chaque grand architecte est – nécessairement – un grand poète. Il doit être un grand interprète original de son temps, de son jour, de son âge.

Frank Lloyd Wright

I/1. Liens entre arts plastiques et architecture, paysage

■ Intégrer une œuvre ou un objet à un environnement

Dialogue des matériaux entre eux, adaptation à la destination du projet : relations entre construction ou fabrication et données matérielles (de l'architecture, du paysage, du design).

Shigeru BAN, *Centre Pompidou-Metz*, 2010

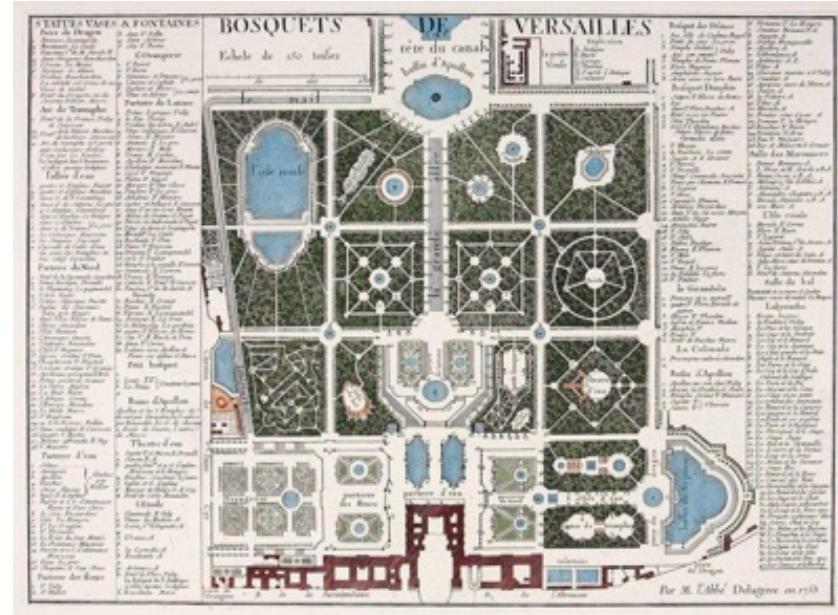
Zaha HADID, *Phaeno, Bâtiment-paysage*, 2007

La pyramide de Kheops, tombeau présumé du pharaon Kheops, vers 2560 av.J.-C., pierre de taille, hauteur actuelle: 137m, Gizeh, Egypte

Ieoh Ming Pei, *La pyramide du Louvre*, 1985-89, verre et acier, hauteur: 21,64 mètres, largeur: 35,72 mètres, Cour Napoléon du Musée du Louvre, Paris

L'abbé DELAGRIVE, *Plan des jardins du Château de Versailles*, 1753

André Le Nôtre ou André Le Nostre, *Jardins du Château de Versailles* (jardins à la française), 1624, 830 ha., Versailles

Coop Himmelb(l)au, Musée des Confluences, 2014, Lyon

Niki de SAINT PHALLE, *Le jardin des Tarots*, 1962, Garavicchio, dans le Sud de la Toscane

Edoardo TRESOLDI, *Opéra*, 2020. Installation permanente, 46 colonnes de 8 mètres de hauteur en grillage métallique, sur le front de mer de Falcomatà (boulevard longeant la baie de Reggio de Calabre).

Panthéon, 2ème siècle
Coupole : 43,44 m de diamètre
Rome

Architecte : **Claude-Nicolas Ledoux**

Saline royale d'Arc-et-Senans

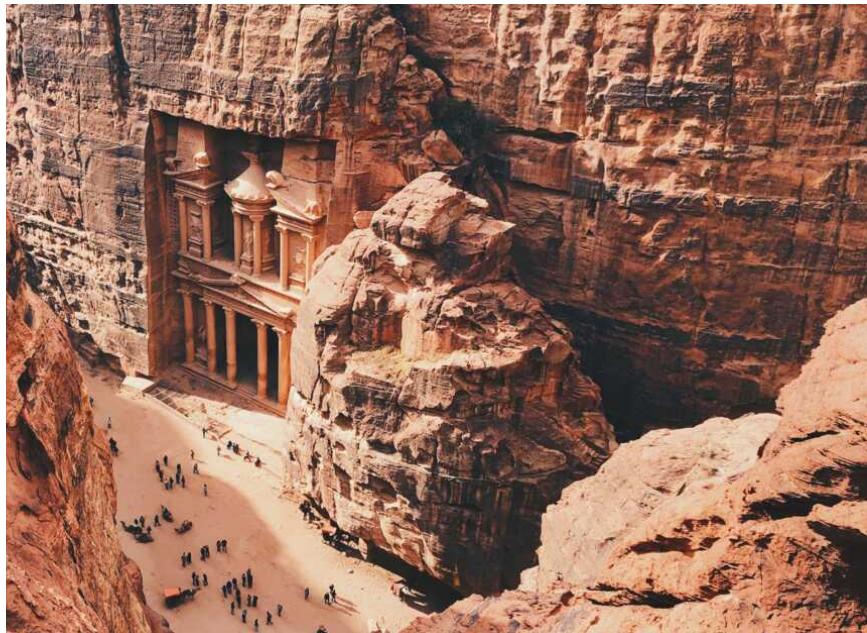
Construction : 1775-1779

Matériaux : pierre calcaire, bois

Lieu : Arcs-et-Senans (Doubs)

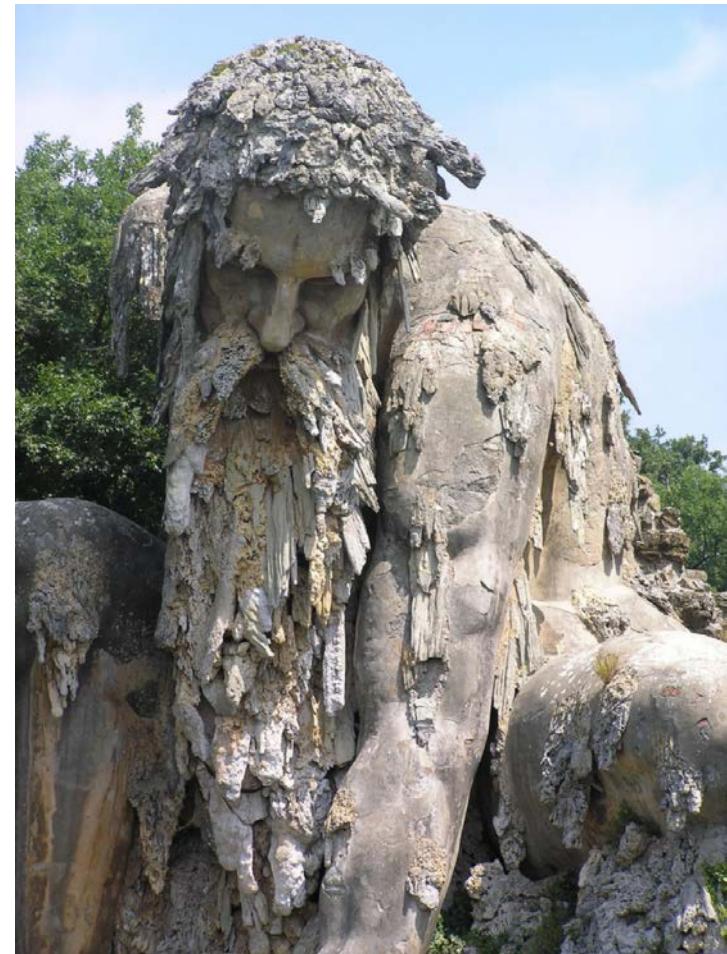
Fonction : ancienne saline, aujourd'hui lieu d'expositions temporaires et de manifestations culturelles

Styles architecturaux : classicisme, architecture industrielle, architecture utopiste

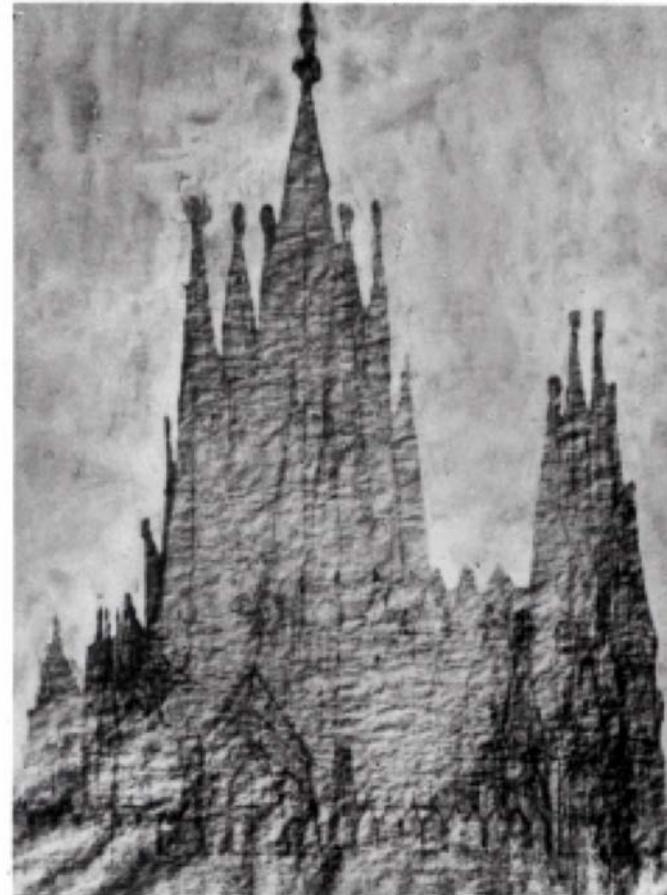
Al-Khazneh, citée Nabatéene de Pétra, Jordanie, fin du 8ème siècle avant JC

Tombeaux creusés dans la roche de grès

Jean DE BOLOGNE (italianisé en GIAMBOLOGNA), *Colosse de l'Apennin*, 1579-1583

sculpture caverneuse taillée dans la pierre et ajouts de coquillages, coraux, cristaux et enduit en stuc, 14 m de haut. Sculpture équipée d'un système hydraulique et de plusieurs cavernes à l'intérieur. Jardin de la Villa di Pratolino, Nord de Florence (Italie).

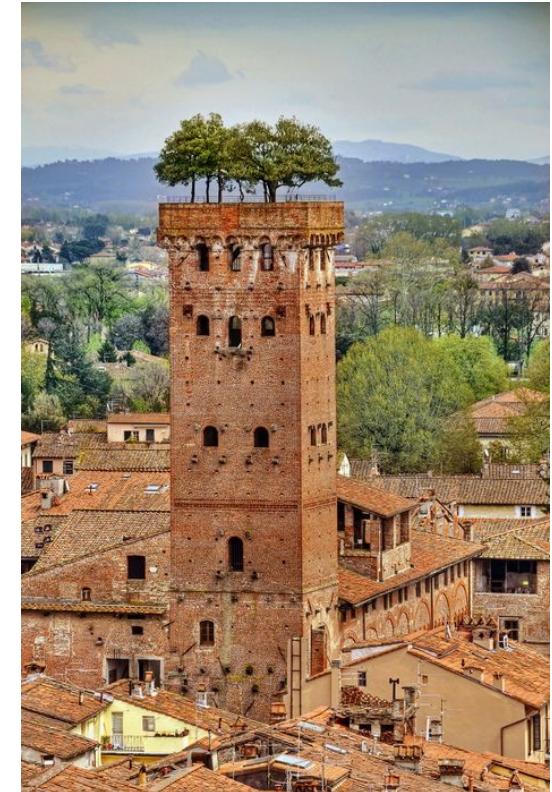
Antoni GAUDI esquisse pour le projet de construction de la Sagrada Familia 1883

« Construire, c'est collaborer avec la terre : c'est mettre une marque humaine sur un paysage qui en sera modifié à jamais ; c'est contribuer aussi à ce lent changement qui est la vie des villes. »

Mémoires d'Hadrien, 1951, Marguerite Yourcenar

Tadao ANDO Architect & Associates, *Musée d'art de Chichu*, 2004, île de Naoshima

A gauche et au centre : **Stefano BOERI** (arch.), *Bosco verticale*, 2009-2014, immeuble d'habitation, béton, verre et végétation, quartier de Porta Nuova, Milan (Italie)

Deux tours (76 et 112 m de hauteur)

Installation progressive des plantes à partir de 2012

A droite : *Torre Guinigi*, (fondation XIVème siècle), maison-tour, 44,25 m de hauteur, Lucques, Italie

Architecture romane

James TURREL, *Roden Crater*, œuvre commencée depuis la fin des années 1970, dimensions variables, nord-est de Flagstaff, comté de Coconino, Arizona (Etats-Unis)

Robert Smithson,
Spiral Jetty,
avril 1970, Salt Lake City,
boue, cristaux de sel, basalte, roches, eau, 457 x 4,5 mètres

L'important, ce n'est pas l'objet mais l'homme.

Charlotte PERRIAND

*Pensez à des choses qui peuvent être créées, pas détruites,
et qui apportent beauté et joie.*

Issey MIYAKE

I/ CHAMP DES QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES INTERDISCIPLINAIRES

I/2. Liens entre arts plastiques et design d'espace et d'objet

■ Intégrer une œuvre ou un objet à un environnement

Dialogue des matériaux entre eux, adaptation à la destination du projet : relations entre construction ou fabrication et données matérielles (de l'architecture, du paysage, du design).

Jean PROUVE, *Maison démontable 8x8*, 1945, métal et bois

Matali CRASSET, *Librairie suspendue*, 2018, Librairie des Presses du Réel, Dijon

François-Xavier LALANNE, *Rhinocéros II*, 1966, bois gainé de laiton et corne de rhinocéros, 138 x 305 x 70 cm, Paris, Musée des art décoratifs

Garouste et Bonetti,
Chaise barbare, 1981,
Centre Pompidou, Paris,
Structure en fer martelé patiné bronze antique, assise en peau de poulain, tendue par un laçage en cuir, 115 x 50 x 50 cm

Ingo MAURER Lucellino 1992 verre laiton matière plastique plumes 30X18X18, Fond national d'art contemporain Puteaux

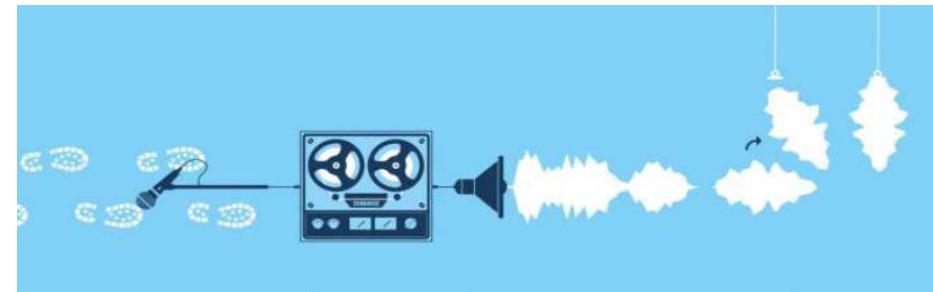
Tatiana TROUVÉ, *The Antechamber*, 2009

Mixed media, dimensions variables

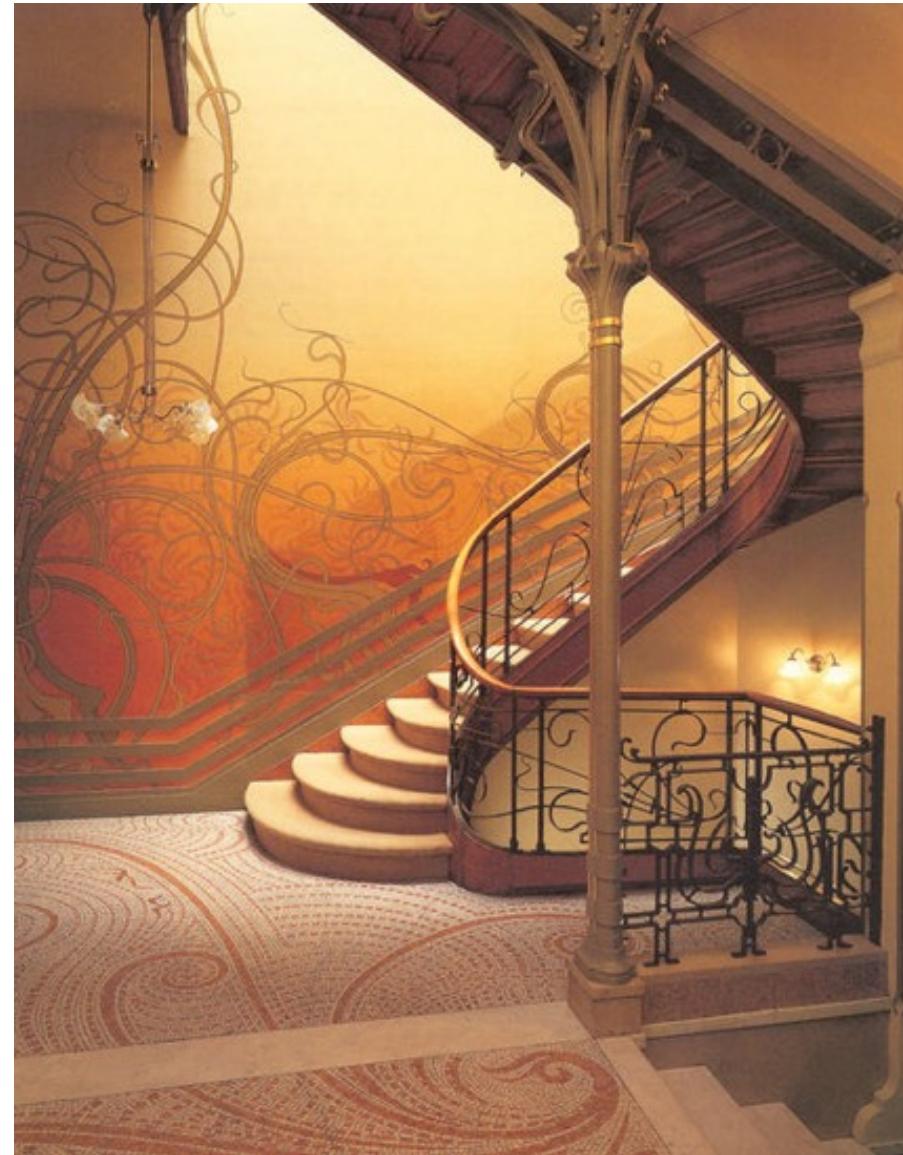

Stéphanie MARIN, mobilier modulable et adaptable, salle de classe en résidence,
exposition *L'art d'apprendre. Une école des créateurs*, Centre Pompidou-Metz, du 5 février
au 29 août 2022

NOCC Studio, *Boule de Noel, MIX*, 2014, enregistrement sonore des pas dans la neige et verre soufflé, haut 120mm/larg 70mm, CIAV Meisenthal.

Victor Horta, Cage d'escalier de l'Hôtel Tassel, 1893, style art nouveau: décor mural avec arabesques, mosaïque de marbre au sol, rampe d'escalier en fer forgé.

EL LISSITZKY, *Espace Proun (Prounenraum)*, 1923/1965, reconstitution de l'*Espace Proun* de 1923 (pièce avec sol, murs et plafond peints), en 1965, bois, 300x300x260 cm, Eindhoven (Pays-Bas)

ACADEMIE DE NANCY-METZ

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Lucie ORTA, *Refuge Wear*, 1992

Laureline GALLIOT, *Teapot*, 2012 prototype
de théière creuse polychrome, impression
3D 22x12.2x22.5cm

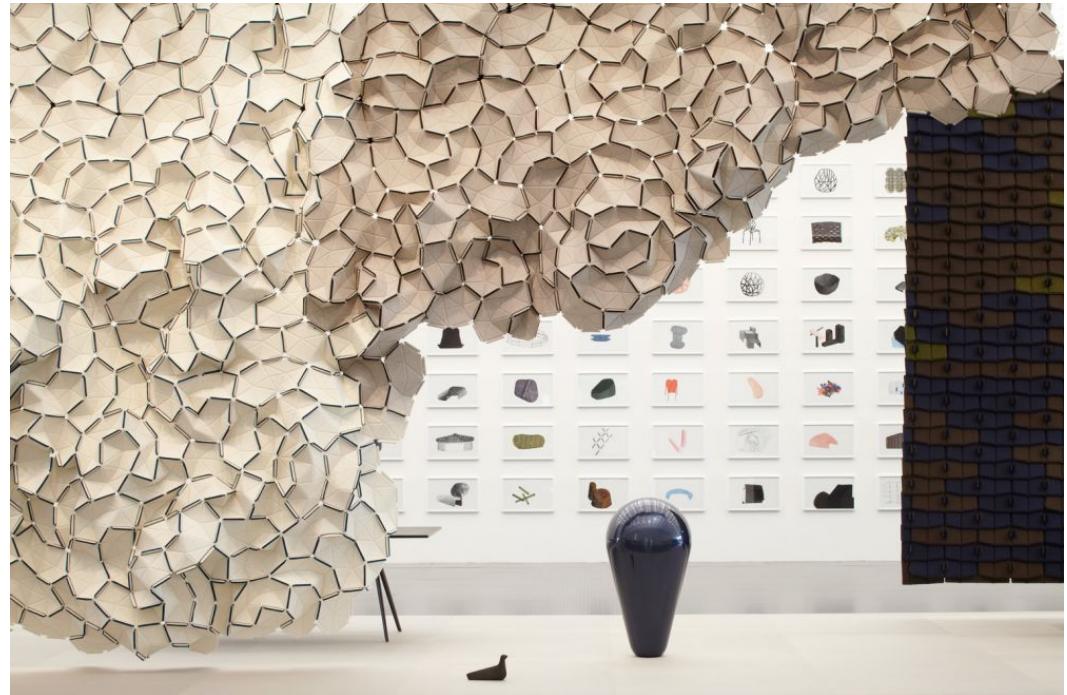

Benvenuto CELLINI, *Salière pour le roi François 1er*, or, ébène, ivoire, 26.3 x 21.5 cm, 1543

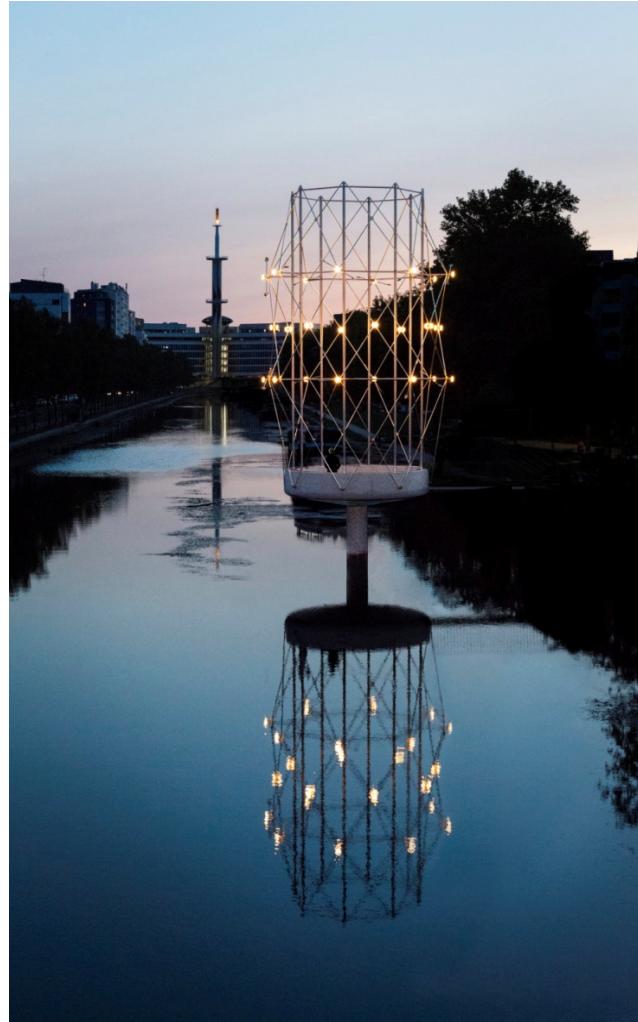
Fabrice HYBER, *P.O.F. n° 147 Triple balance*, 1961. Aluminium, acier, niveau à bulle, 10,5 cm, Diamètre : 45 cm, France, achat 2013
Centre Pompidou Paris.

Exposition « Ronan & Erwan BOUROULLEC, Bivouac », du 7 octobre 2011 au 30 juillet 2012 au Centre Pompidou de Metz

« Nos objets doivent pouvoir se reconfigurer dans un contexte. »

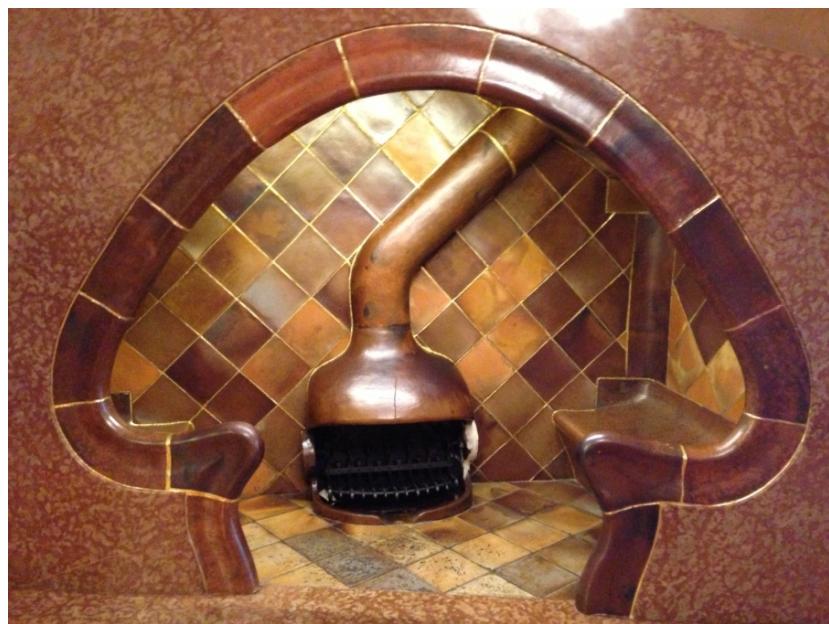
Erwan BOUROULLEC

Ronan et Erwan BOUROULLEC, *Le Belvédère*, 2020-2021, béton, inox, aluminium, acier et luminaires, 11 m de hauteur et 5 m de largeur, 4 quai Saint-Cyr, Rennes

« *Tout l'art est d'intégrer la complexité technique, de la rendre invisible. Nous allons ici jusque dans le détail de l'I-Phone, mais à une échelle architecturale.* »

Ronan Bouroullec

Antoni GAUDI, *Intérieur et mobilier de la Casa Batlló*, 1904-1906, Barcelone

Style : modernismo catalán

Quel est donc l'homme à notre époque qui pourrait vivre sans féerie, sans un peu de rêve.

Georges MÉLIÈS

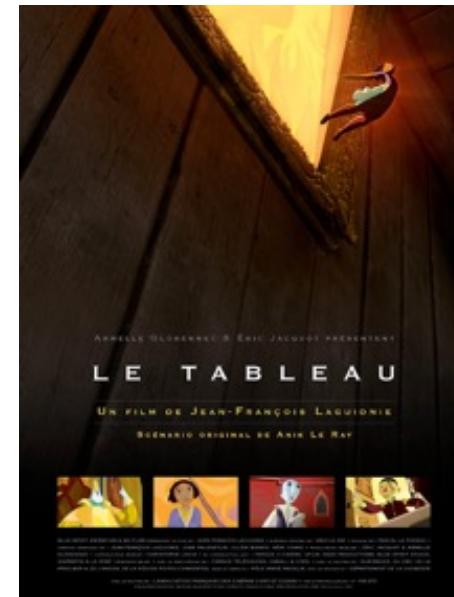
II/1. Liens entre arts plastiques et cinéma, animation

- Animer des images, penser leur diffusion et leur réception

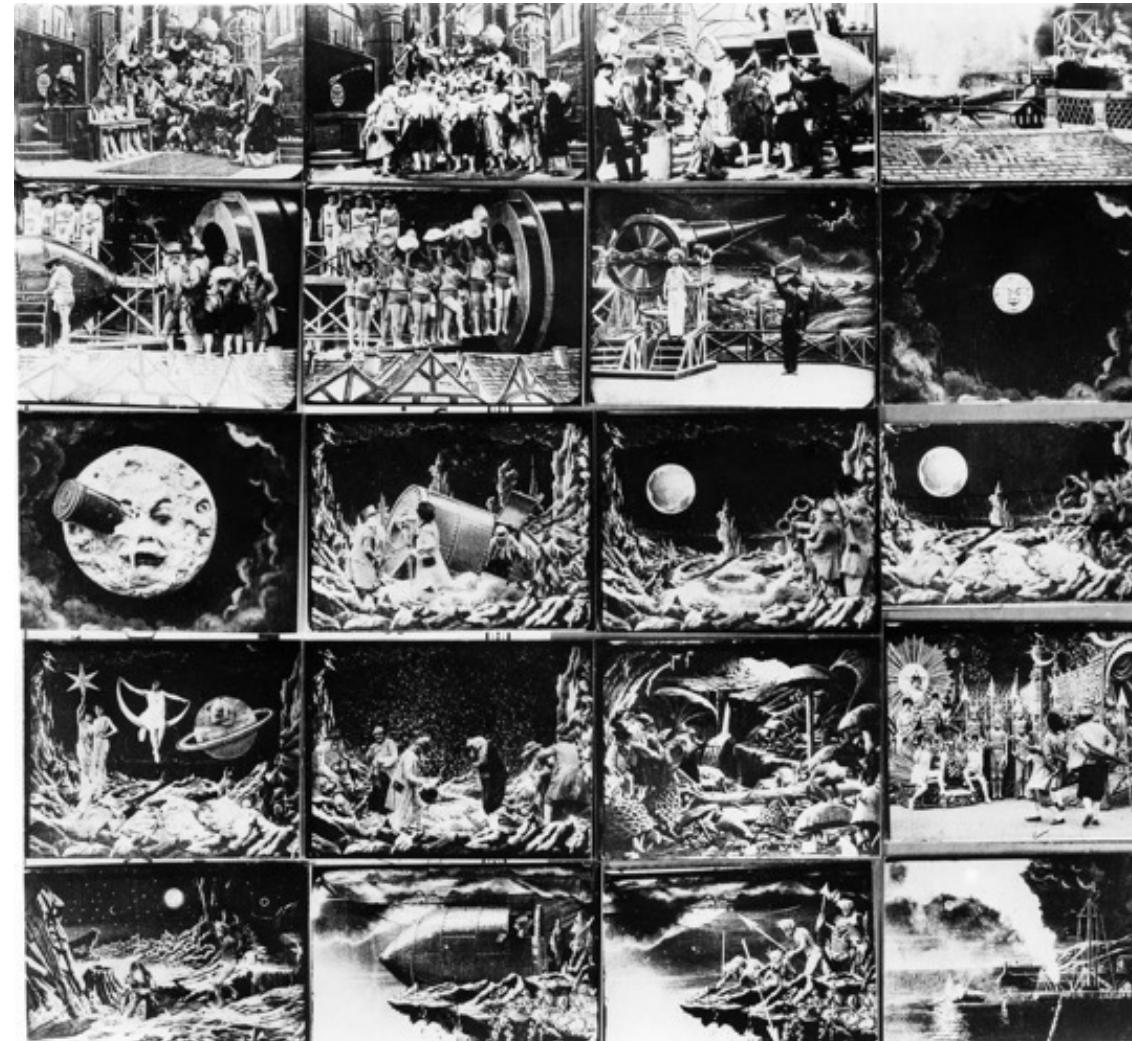
Interaction entre images et spectateur, interfaces au service de leur diffusion et de leur réception : mise en scène des projections et des écrans, implication du public (interaction image, son et spectateur)

Auguste et Louis LUMIÈRE, *Arrivée d'un train en gare de la Ciotat*, 1895, 50 secondes

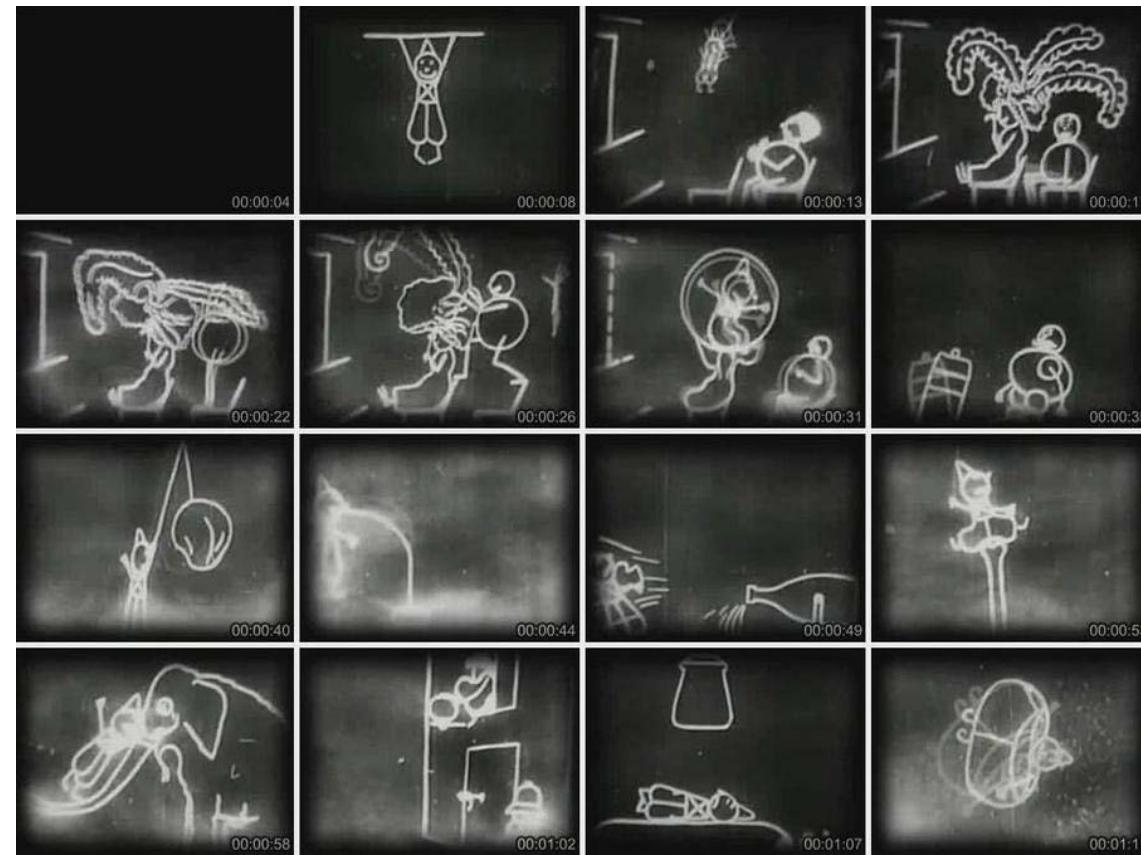
Jean-François LAGUIONIE, *Le Tableau*, 2011, 76 minutes, couleur

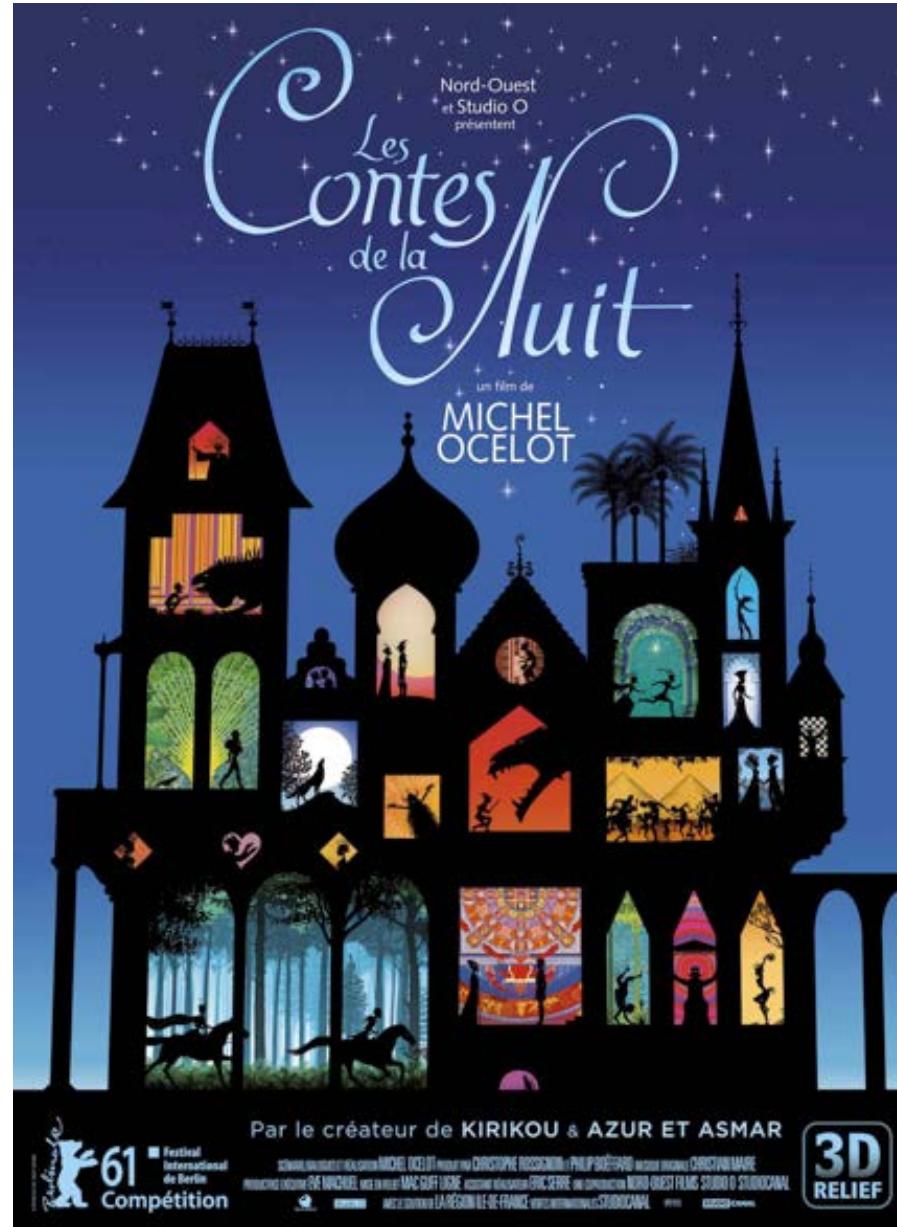
Georges MÉLIÈS, *Le Voyage dans la lune*, 1902, film 35 mm ,noir et blanc, muet, durée : 14 minutes

Michel HAZANAVICIUS et Dominique MÉZERETTE, *La Classe américaine : Le Grand Détournement*, décembre 1993

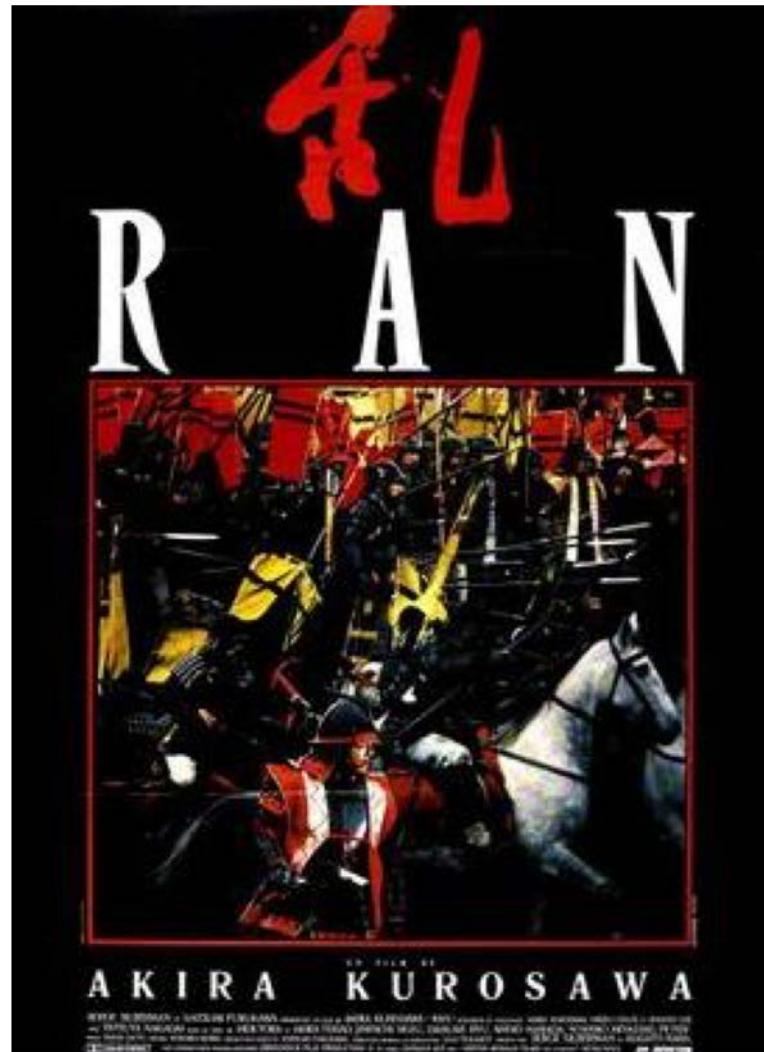

Emil COHL, *Fantasmagorie*, 1908, dessin animé, durée 1 minute et 40 secondes, 36 mètres, première projection au Théâtre du gymnase à Paris

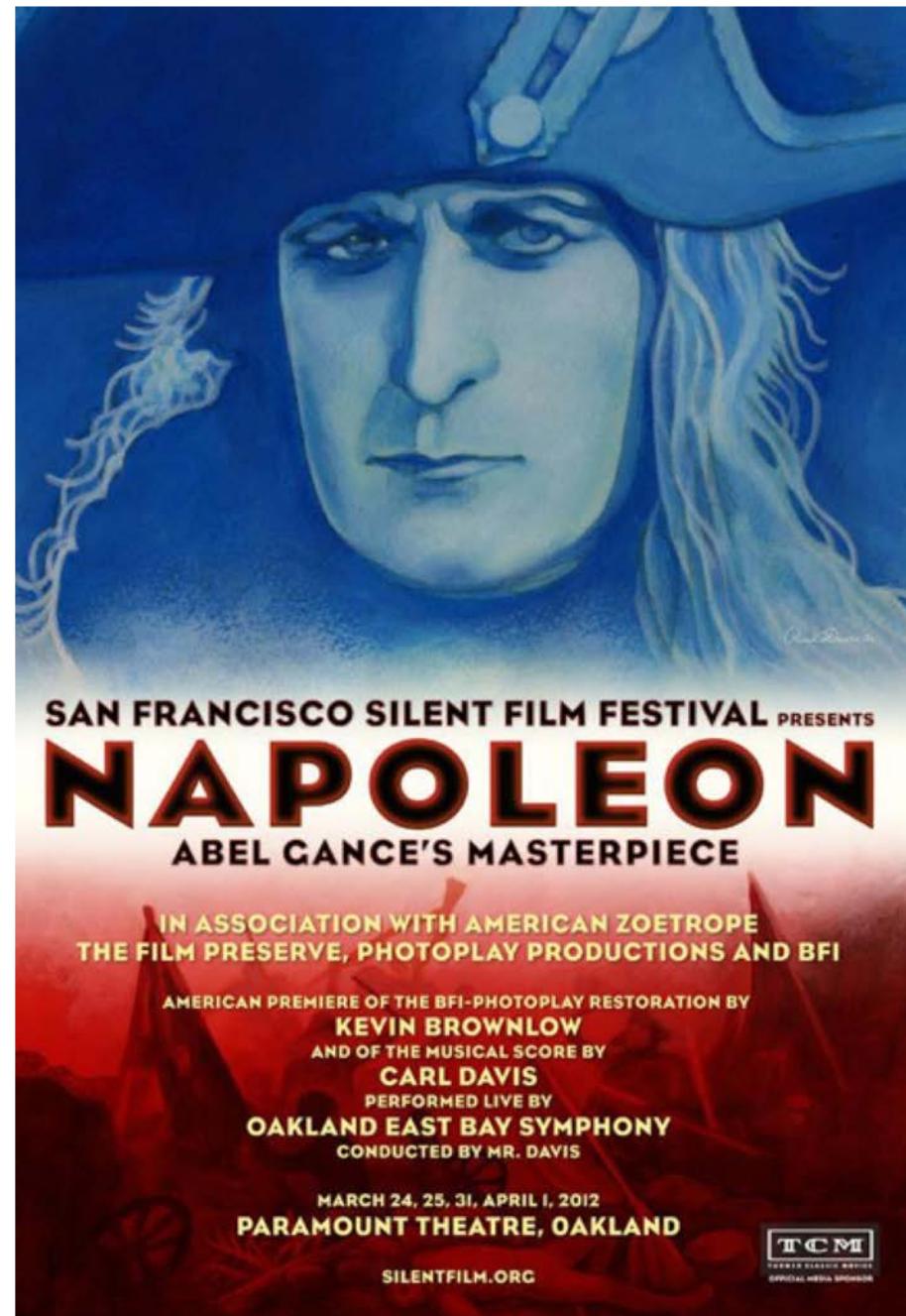

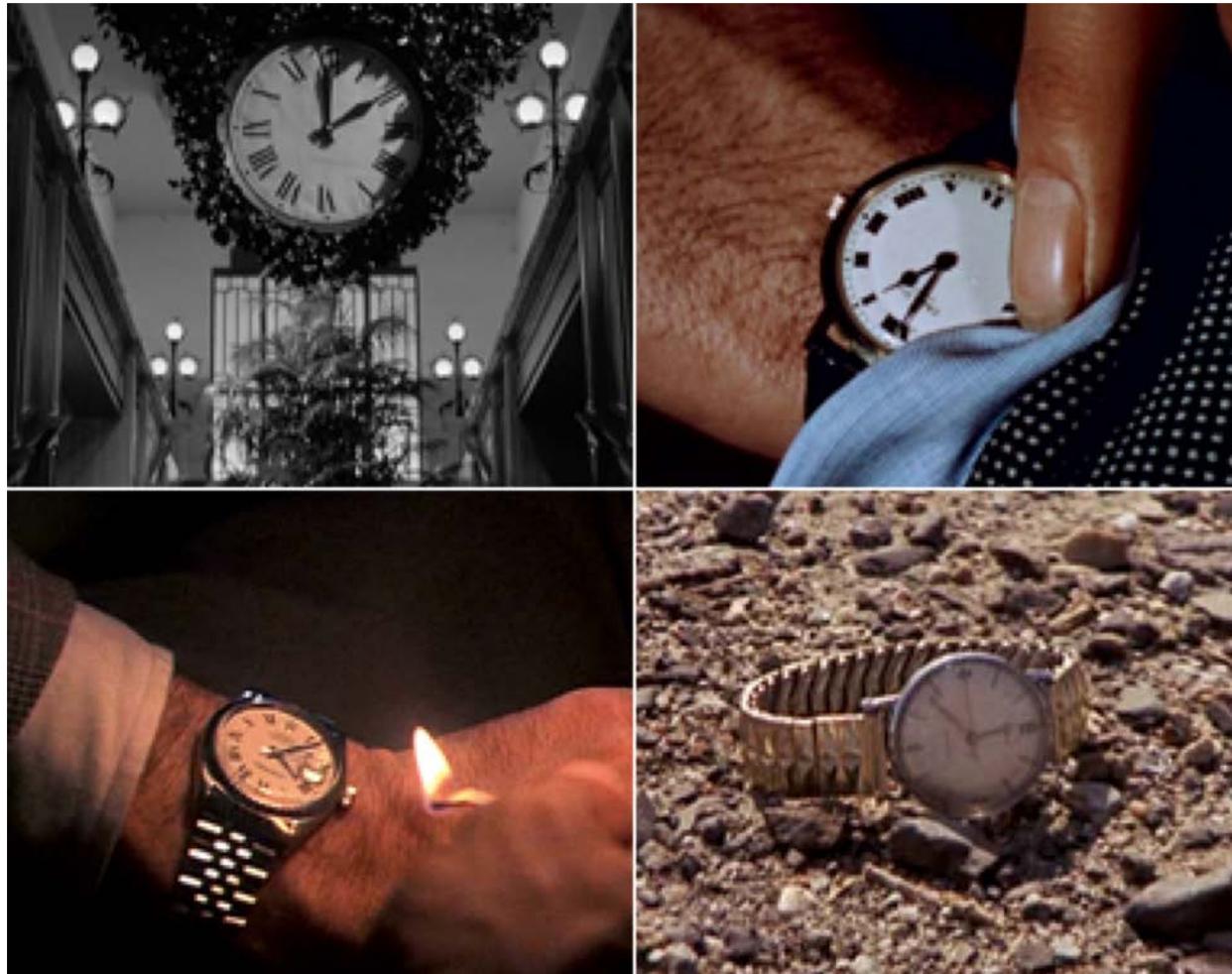
Michel OCELOT, *Contes de la nuit*, 2001

Akira KUROSAWA, *Ran*, film, 1985

Abel GANCE, *Napoléon*, 1927, film

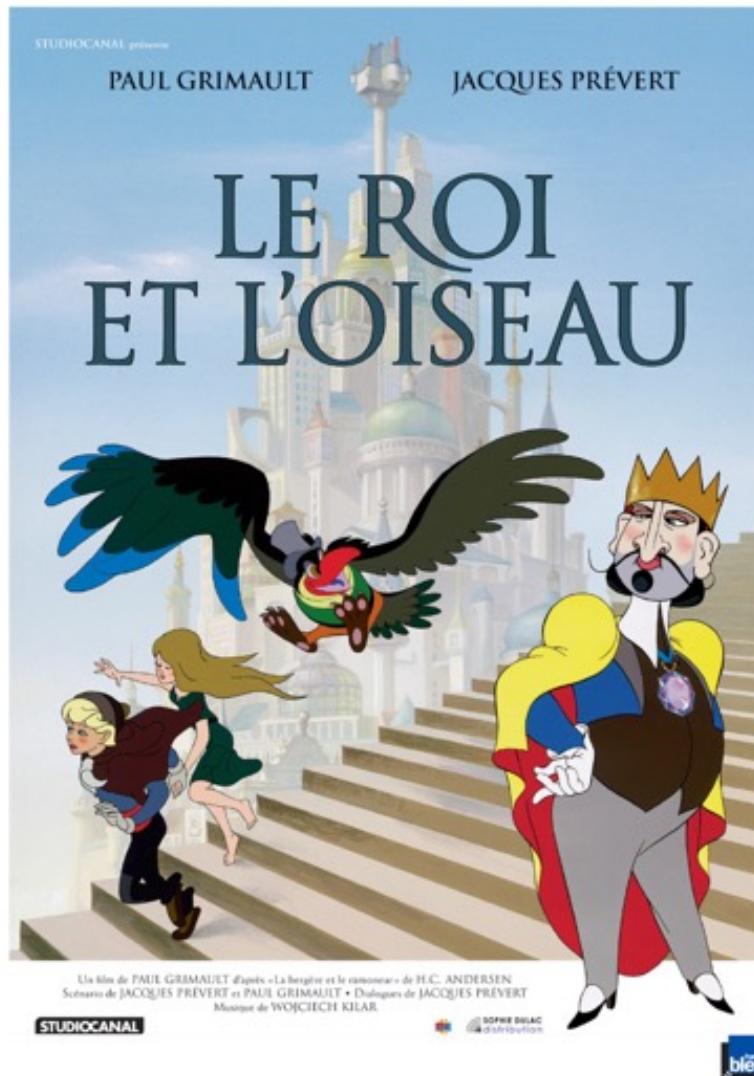
Christian MARCLAY, *L'Horloge* (The Clock) Photogrammes, 2010
Vidéo monocanal avec son stéréo, 24 heures, en boucle,
Centre Pompidou Metz.

Alfred HITCHCOCK, *La Mort aux trousses* (*North by Northwest*), film, 1959

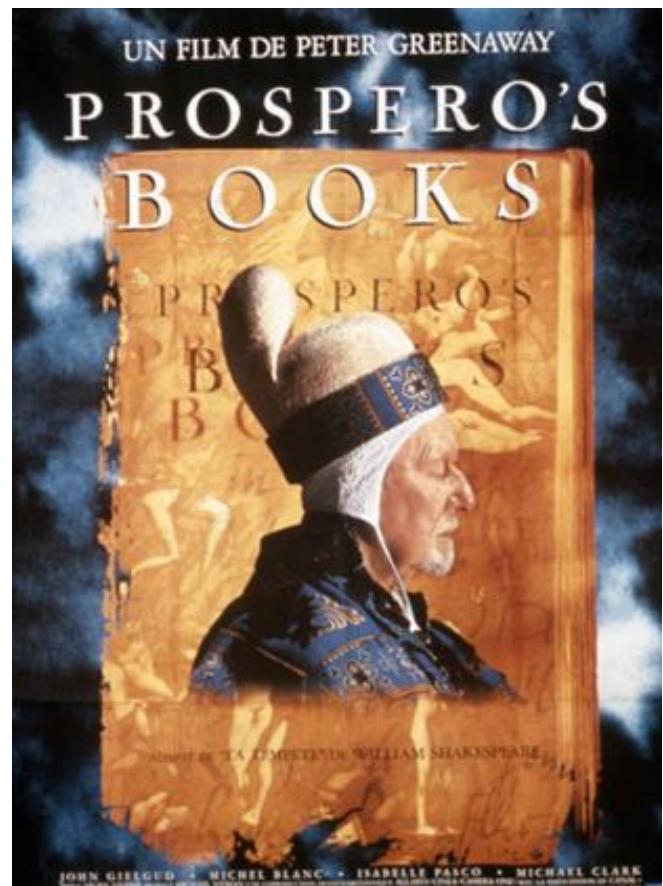
Sergueï EISENSTEIN, *Le cuirassé Potemkine*, film muet, 80 mn, 1925

Paul GRIMAULT, *Le Roi et l'oiseau*, long métrage d'animation, 97 mn, 1980

Tim BURTON et Caroline THOMPSON, *Edward Scissorhands*, 1991, couleur

<https://www.youtube.com/watch?v=nVCOZ36FON4>

Peter GREENAWAY, *Propero's Book*, sorti le 2 octobre 1991 (France), adaptation de *La Tempête* de William Shakespeare, comédie dramatique, 2h 06min

<https://www.youtube.com/watch?v=GM5KCoWNXF4>

Christian VOLCKMAN, *Renaissance (Paris 2054)*, 15 mars 2006 (France), film d'animation, aventure/policier, 105 minutes.

Le film est presque entièrement en noir et blanc, et utilise la technique de la capture de mouvement (capture des mouvements, gestes et expressions du visage de véritables acteurs) pour présenter des personnages modélisés en 3D dans des graphismes à rendu 2D en noir et blanc sans nuances de gris.

Tony OURSLER Blob 2004
Galerie Soledad Lorenzo. Madrid.

Pierrick SORIN *Une vie bien remplie (constat)* 1994
installation vidéo 20 moniteurs 1 vidéo projecteur, 1 écran suspendu œuvre sans
parole. FRAC Pays de Loire.

Fischli et Weiss,
Der Lauf Der Dinge (« le cours des choses »), 1986 -1988 film de 28 minutes,
Centre Pompidou, Paris

Mickael Dudok de Wit,
La tortue rouge, 2016,
film d'animation de 1h21, production studio Ghibli, Arte, Wild bunch, PLUS

https://www.youtube.com/watch?v=dWTpCewu_Sc

Douglas GORDON, *24h psycho- A slow down version of Alfred HITCHCOCK 1960 film Psycho*, 1993

installation vidéo. Film sur 2 grands écrans, 109 min. de film ralenti sur 24h (2 images/seconde au lieu de 24).

Vue de l'exposition au Gagosian Gallery (New York), nov. 2017. Dispositif de présentation variable selon les expositions.

Moi, dans ma jeunesse, j'aspirais à devenir mangaka, et c'est tout. Au départ, donc, le cinéma était une discipline un peu lointaine et bizarre pour moi. En plus, je n'ai pratiquement vécu aucun des grands mouvements de cette époque, j'étais déjà tellement dans ma bulle de dessinateur que je suis passé à côté de tout. [...] Parfois, je me demande ce que je faisais. En fait, je travaillais déjà beaucoup.

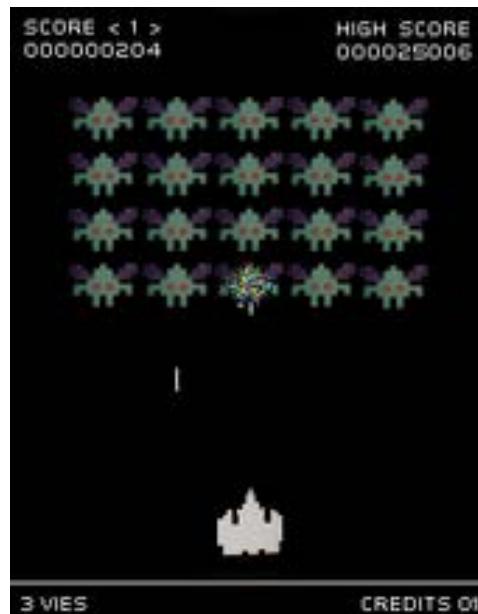
Hayao MIYAZAKI

II/2. Liens entre arts plastiques et image de synthèse, jeu vidéo

- Animer des images, penser leur diffusion et leur réception

Interaction entre images et spectateur, interfaces au service de leur diffusion et de leur réception : mise en scène des projections et des écrans, implication du public (interaction image, son et spectateur)

Tomohiro NISHIKADO, *Space Invaders*, 1978

Adrien M & Claire B, *Pixel*, 2014, 1h10

Markus PERSSON, MOJANG STUDIOS, *Minecraft*, 2011, jeu vidéo en mode solo ou multijoueur, multiplateforme

Corridor Digital,
The Glitch, 2016, vidéo de 2,27 minutes

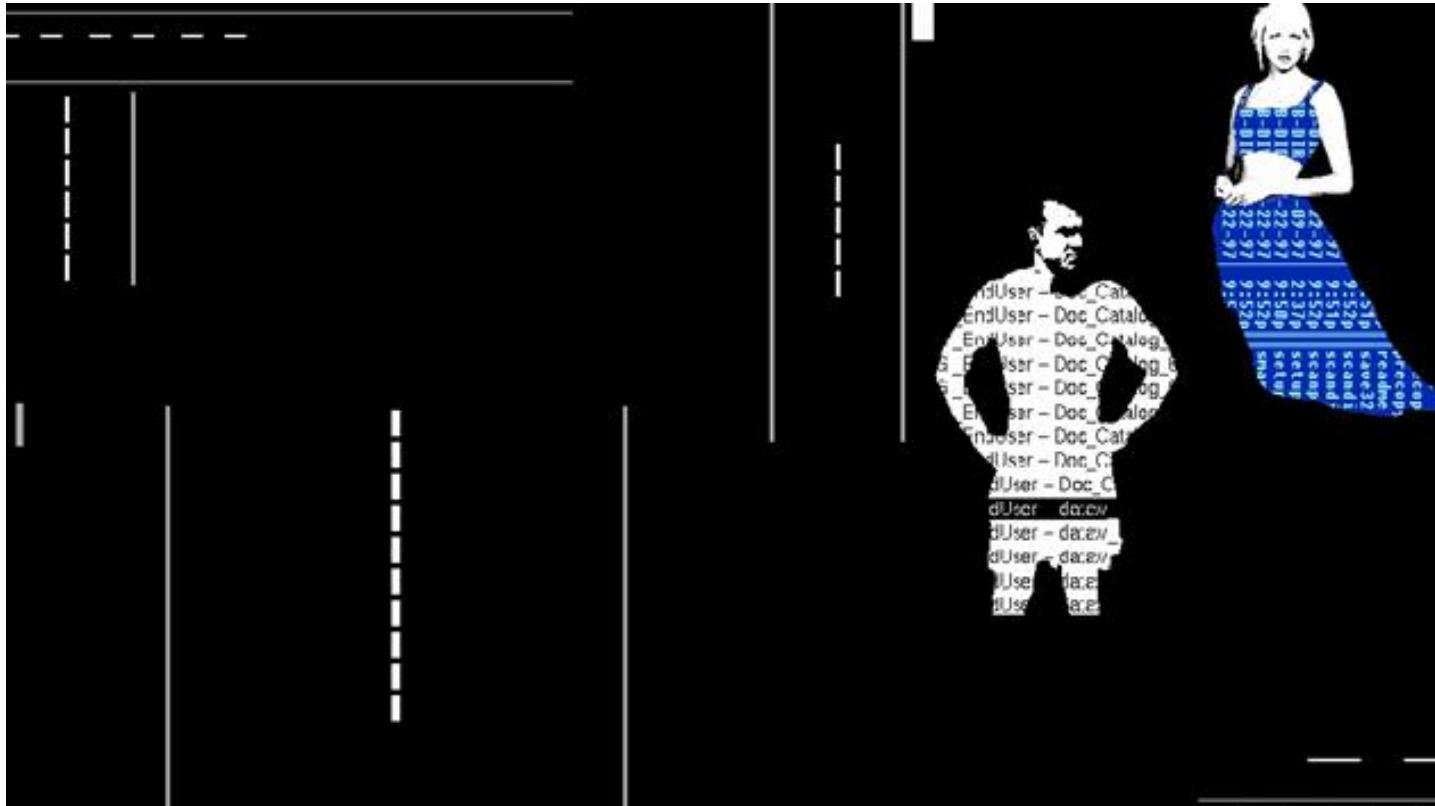

Jeffrey SHAW, *The Legible City*, 1989-1991

Tony OURSLER, *Template/variant/friend/stranger*, 2014.
Installation, panneaux muraux, bois, acier, vidéo, photographie, Lisson
Gallery (Londres)

https://www.youtube.com/watch?v=d7NG_DWgk

Olia LIALINA, *Agatha Appears*, 1997

<https://www.youtube.com/watch?v=8SZJ3haDT1k>

Website, narration visuelle avec langage HTML.

Diffusion numérique, sur écran d'ordinateur

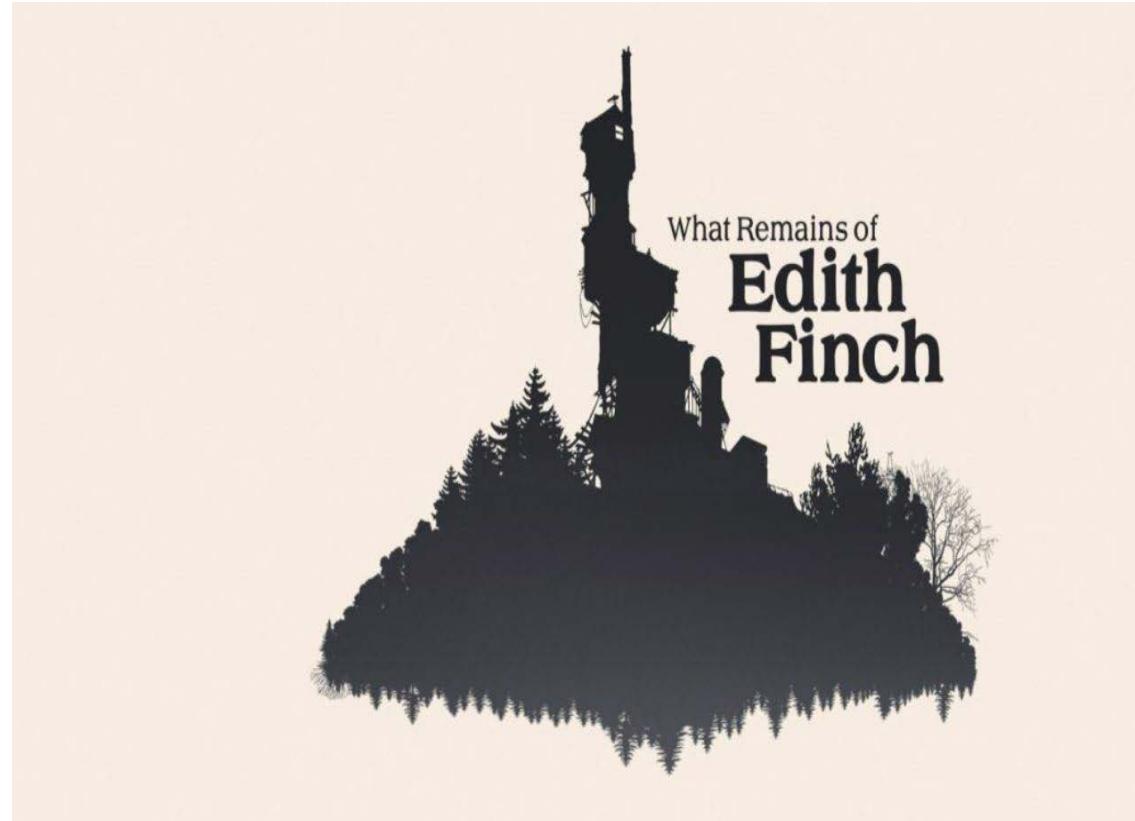
Miguel CHEVALIER, *Onde Pixel*, 2016

Bertrand GADENNE, *Bestiaire fantastique*, installation, 2014

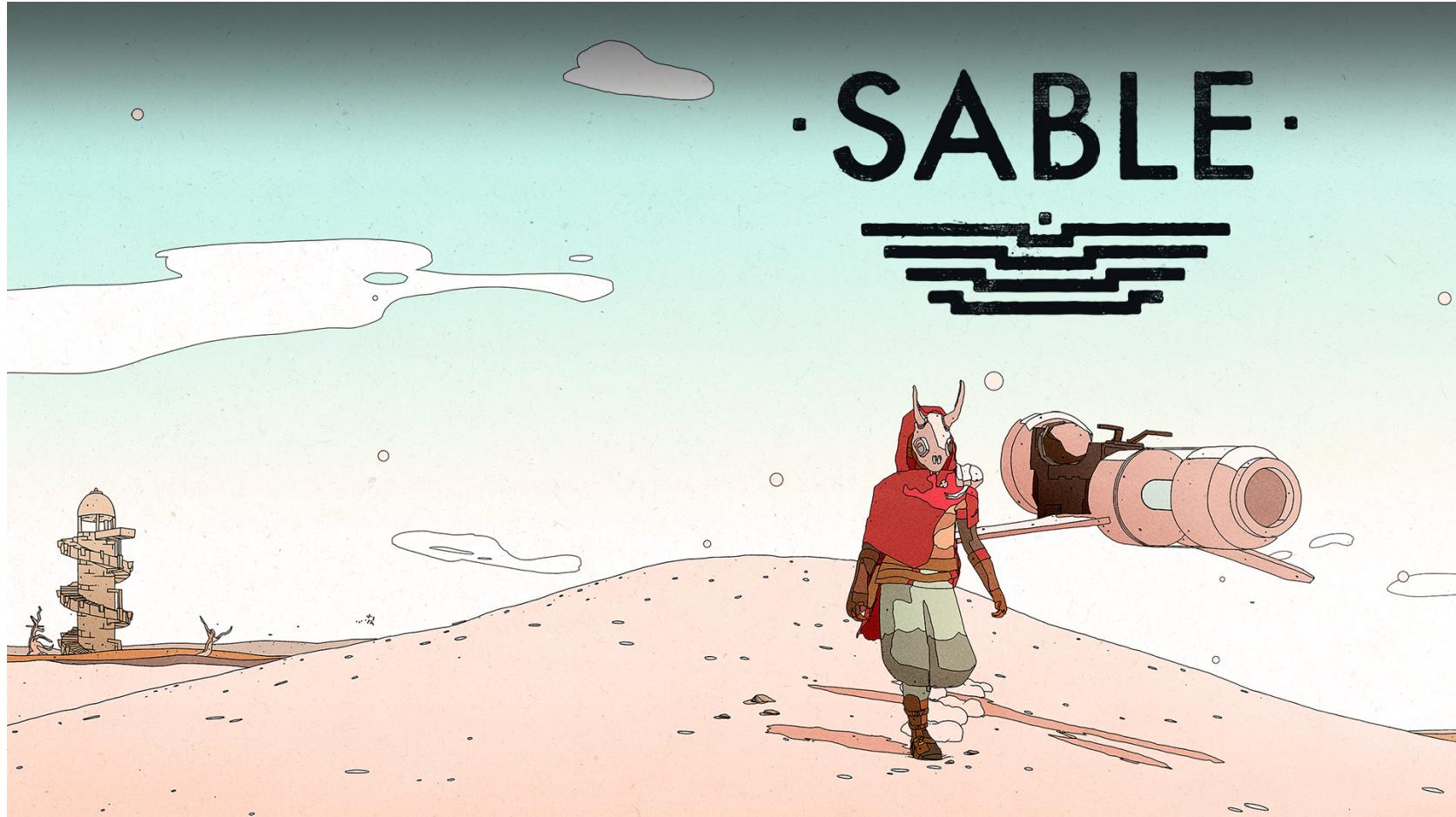
INVADER, *La source de l'invasion*, 2008. Rue du Tescou à Montauban, France. Commande officielle, Musée Ingres.

ANAPUMA interactive, *What Remains of Edith Finch*, 2017, jeu vidéo développé par Giant Sparrow,

Collectif OBVIUS, *Portrait d'Edmond de Belamy*, 2018, algorithme GANs, impression jet d'encre sur toile, 70x70 cm

<https://www.youtube.com/watch?v=laFVfO9E8Rs>

Sable, 2021, jeu vidéo

Concepteur : **Gregorios KYTHREOTIS**

Sable est un jeu vidéo d'exploration de monde ouvert développé par Shedworks et édité par Raw Fury, sorti le 23 septembre 2021

<https://www.youtube.com/watch?v=SLGS9JXsWIE>

Red Dead Redemption II, 25 octobre 2018

Concepteurs : **Christian CANTAMESSA, Imran SARWAR**

Red Dead Redemption II est un jeu vidéo d'action-aventure et de western multiplateforme, développé par Rockstar Studios et édité par Rockstar Games, sorti le 26 octobre 2018

Le domaine le plus libre, c'est la poésie. Car là, tu es tout seul. C'est valable aussi pour le roman. La bande dessinée, c'est déjà différent, tu dois dialoguer avec un dessinateur.

Alejandro JODOROWSKY

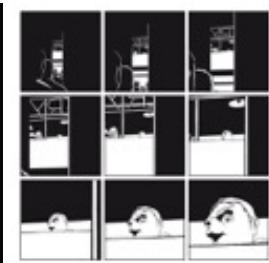
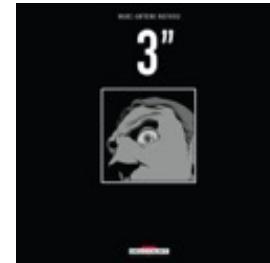
II/3. Liens entre arts plastiques et bande dessinée

- Animer des images, penser leur diffusion et leur réception

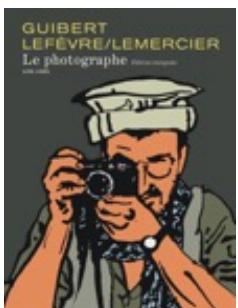
Interaction entre images et spectateur, interfaces au service de leur diffusion et de leur réception : mise en scène des projections et des écrans, implication du public (interaction image, son et spectateur)

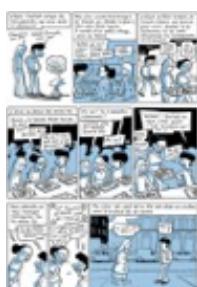
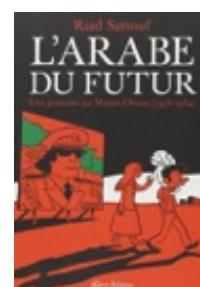
Rodolphe TÖPFFER, *Histoire de Monsieur Jabot*, 1833

Marc-Antoine MATHIEU, *3 secondes*, 2012

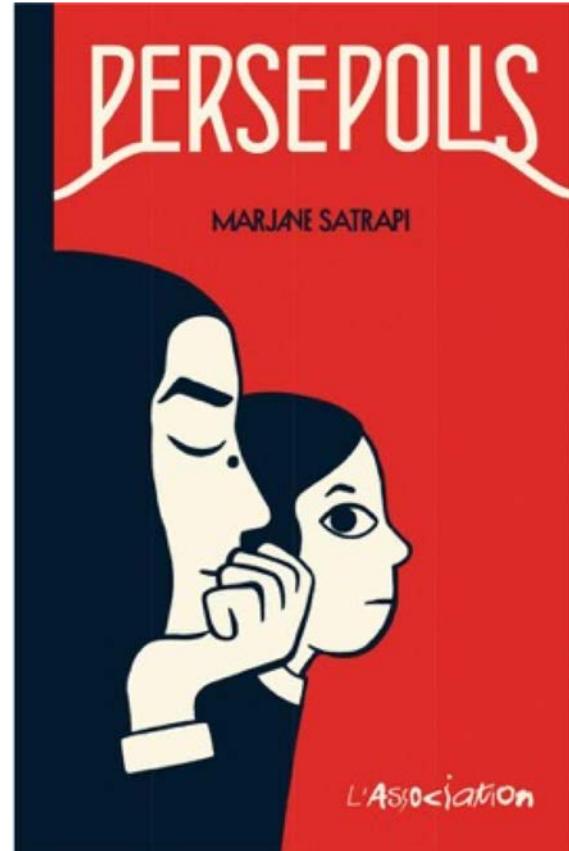
Emmanuel GUIBERT, *Le Photographe*, 2003-2004-2006

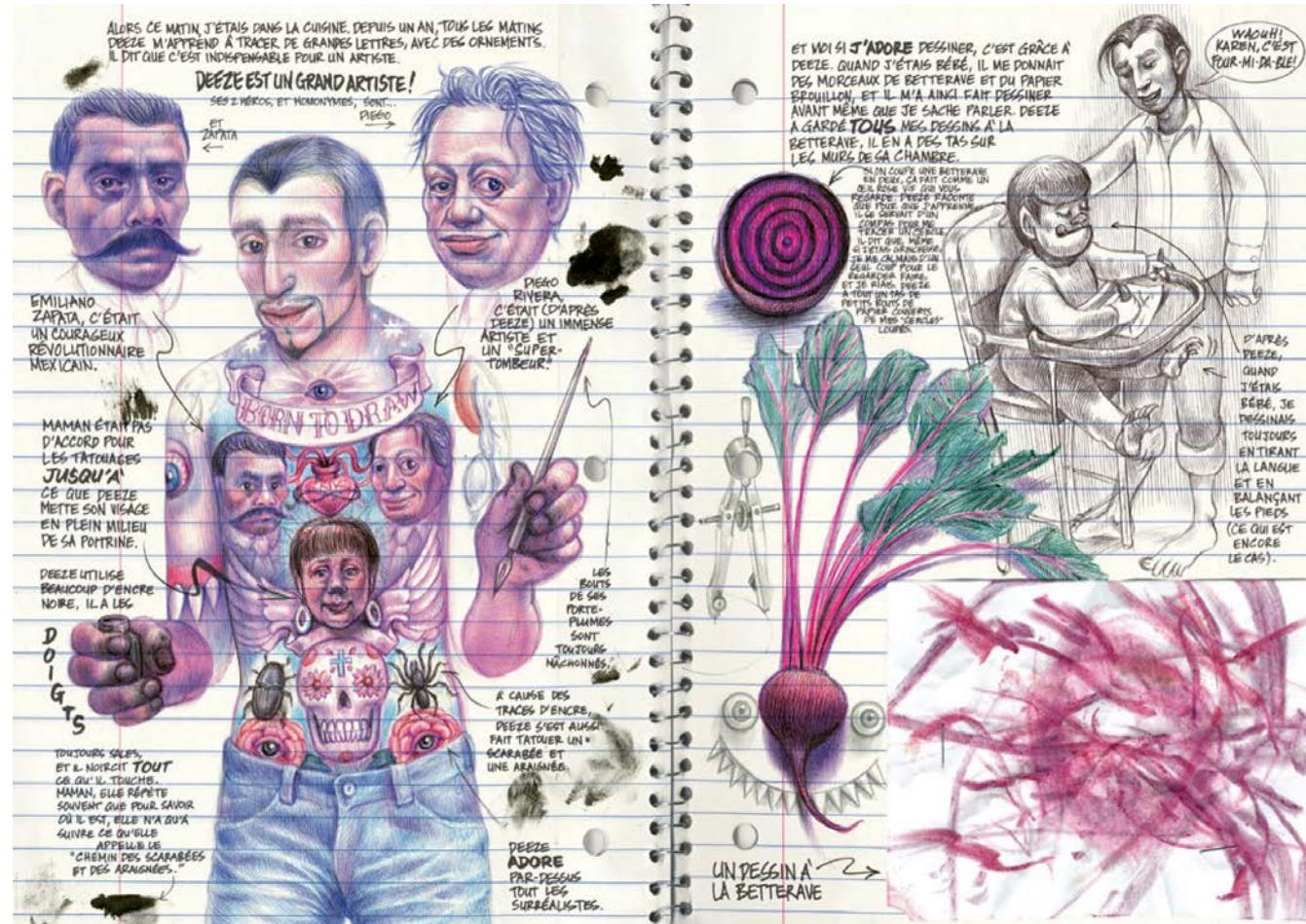
Riad SATTOUF, *L'Arabe du futur*, 2014-2020 (5 tomes)

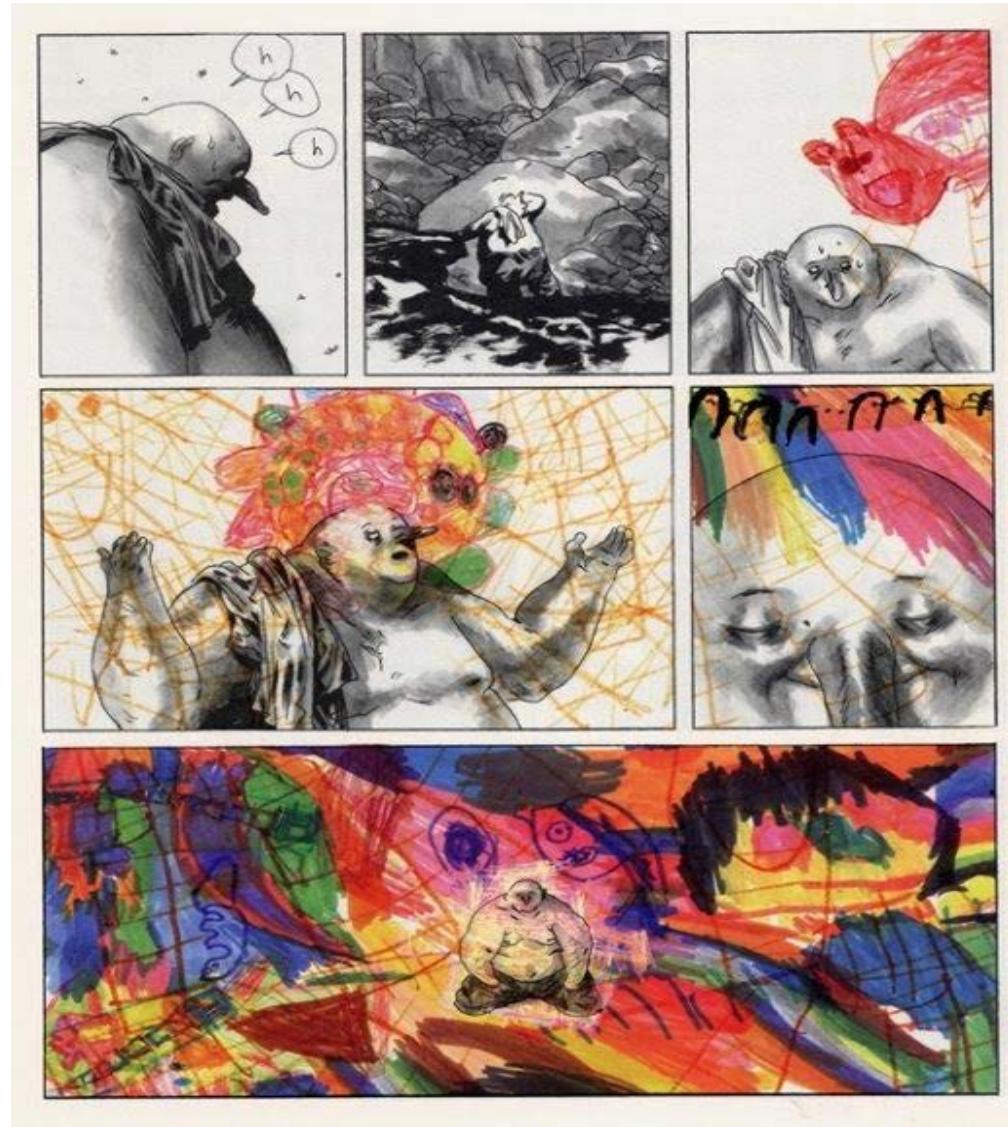
Enki BILAL, *Julia & Roem*, 2011

Marjane SATRAPI, *Persepolis*, publié par L'Association en quatre volumes entre 2000 et 2003, bande dessinée.

Emil FERRIS, *Moi, ce que j'aime, c'est les monstres*, 2017, roman graphique, Editions Alto, Août 2018.

Manu LARCENT, *Blast*, 2009, éditeur Dargaud

Guðmundur Guðmundsson, dit ERRO, *Silver Surfer Saga*, 1999. Série Saga of american comics, peinture glycérophthalique sur toile, 300 x 500 cm, collection de l'artiste, Paris.

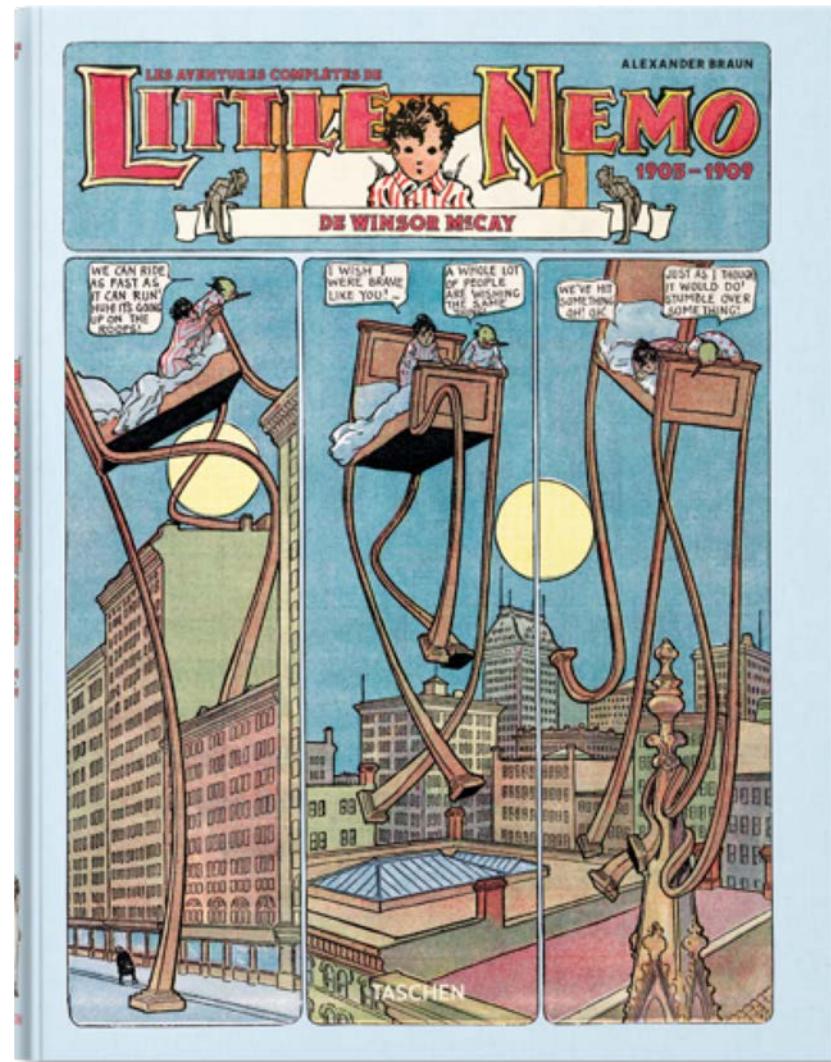
LA CARICATURE A L'ÉTRANGER

ÉCHAPPÉ DU CADRE

(Life.)

Winsor MCCAY, *Echappé du cadre*, *Le Journal pour tous* du 22 décembre 1904. Extrait du *Life*.

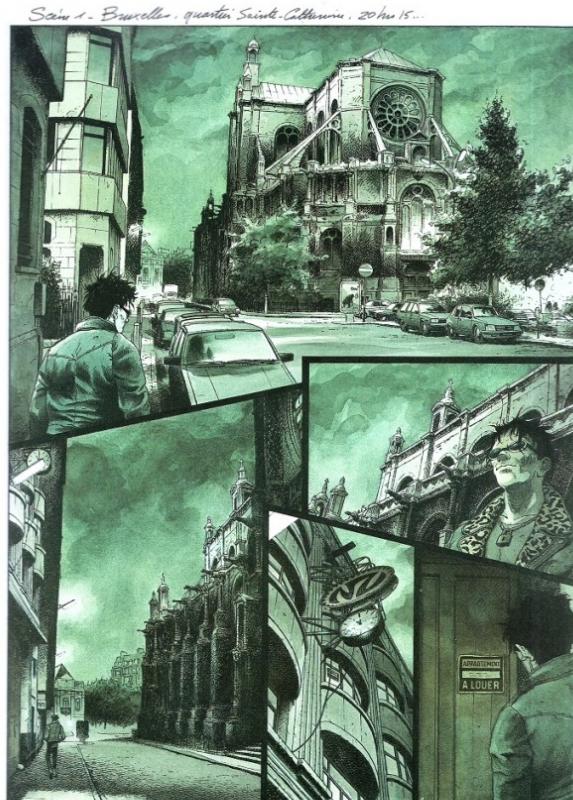
Winsor MCCAY, *Little Nemo in Slumberland*, 1905

Rebecca DAUTREMER, *Midipile*, 2019

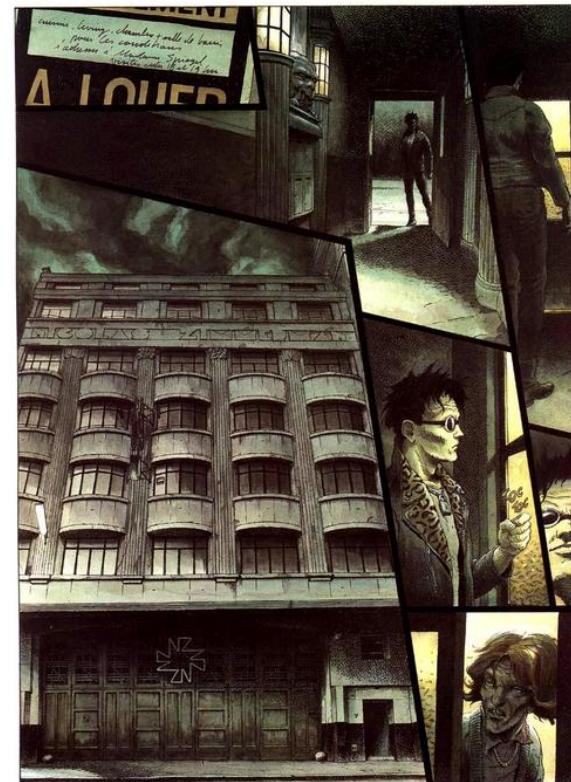

Scoot MC CLOUD, *Le Sculpteur*, 19/03/2015 (date de parution), bande dessinée, Editions Rue de Sèvres

*

5

*

6

**

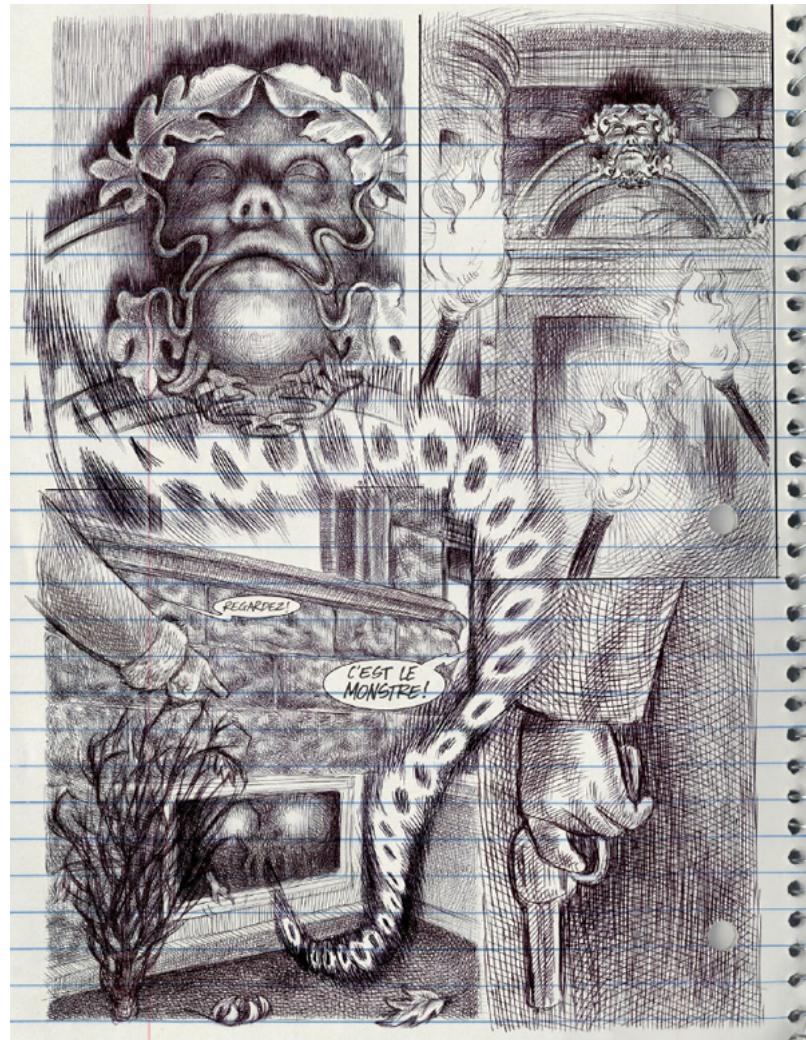
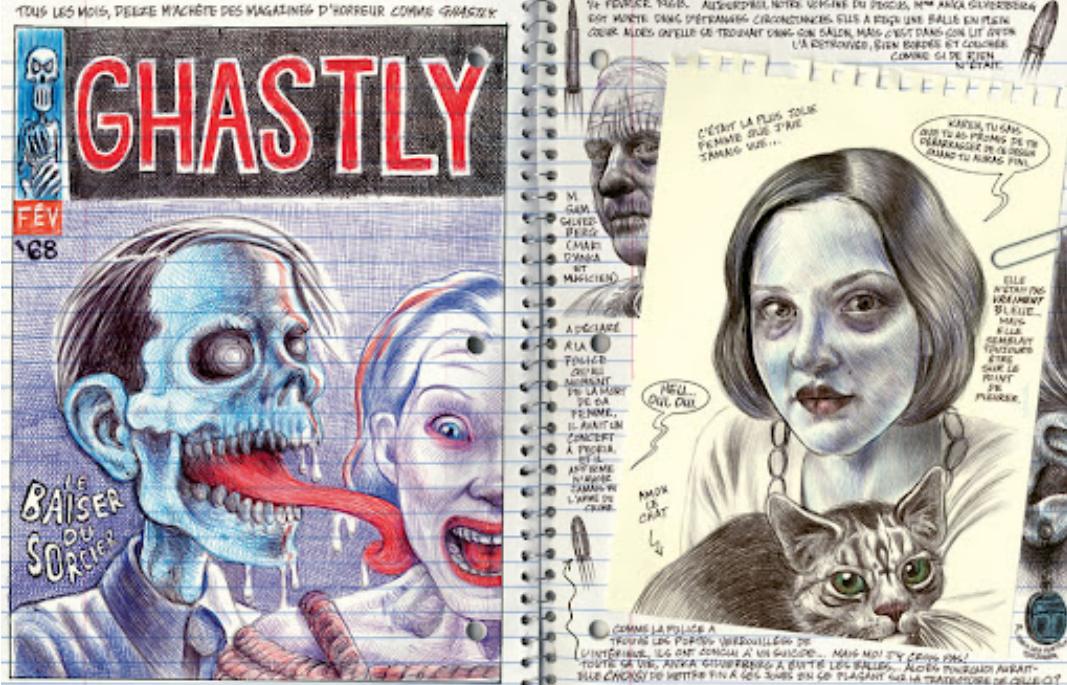
23

Daniel HULET, *L'état morbide* T1, *La maison-Dieu*, Editions Glénat, 1987*

L'état morbide* T2, *Le passage à vide*, Editions Glénat, 1990*

« J'adore travailler la nuit, j'ai l'impression de marcher sur les rêves de tout le monde ».

Emil FERRIS

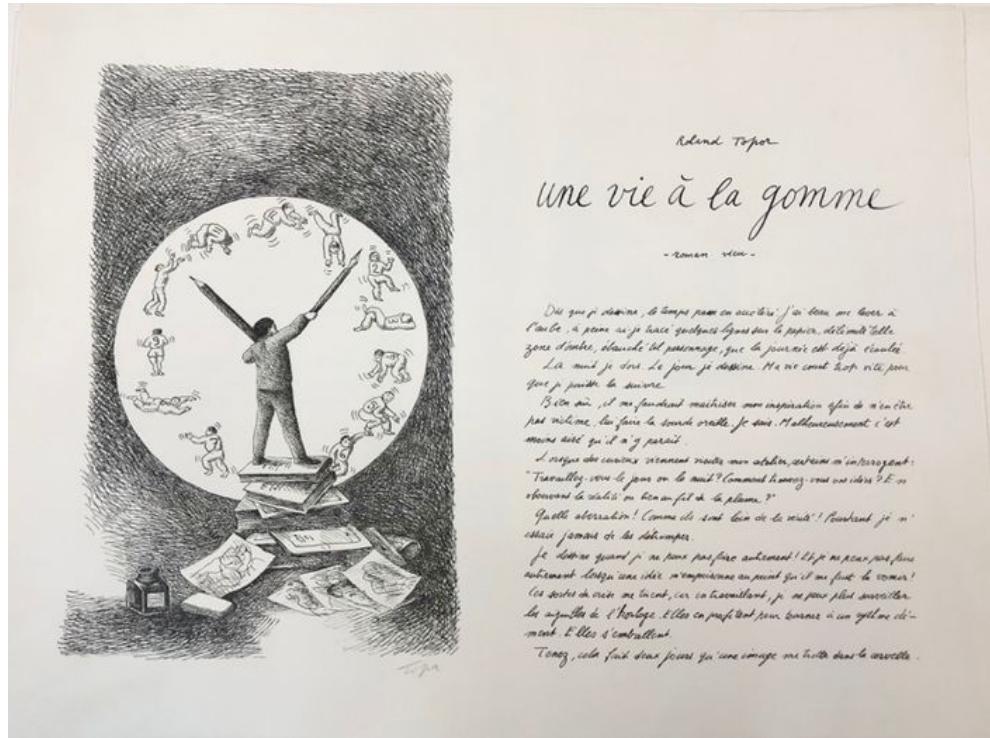

Emil FERRIS, *Moi, ce que j'aime, c'est les monstres*

(*My Favorite Thing Is Monsters*), 14 février 2017 (date de publication originale), bande dessinée

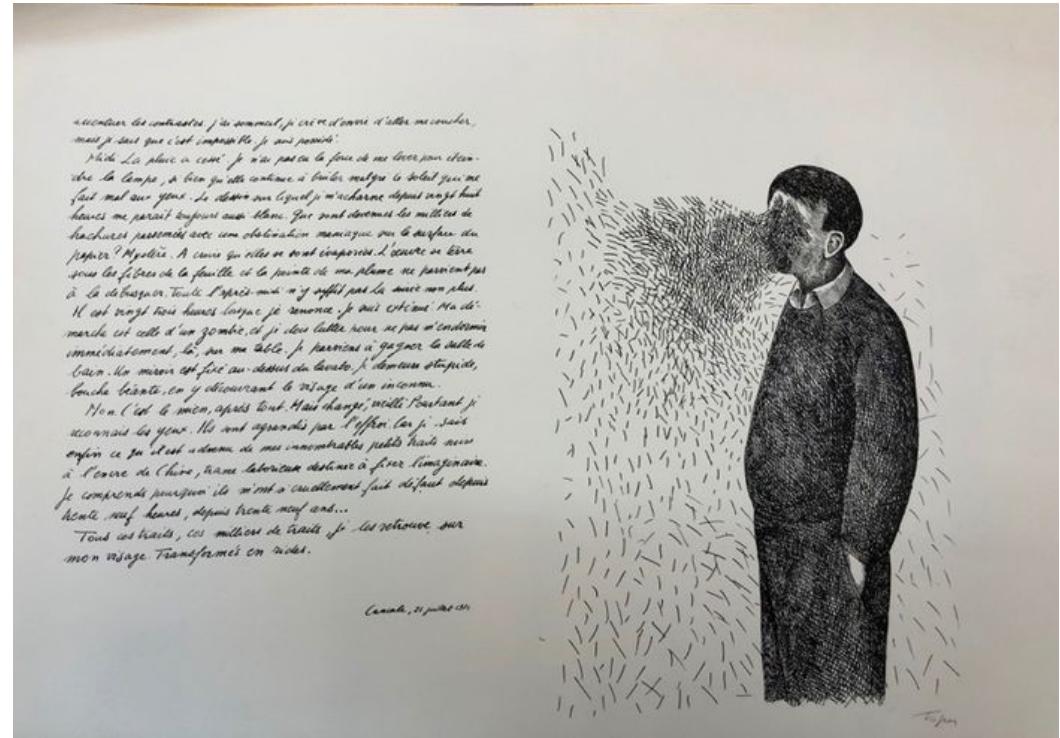

Matthias PICARD, *Jim Curius Voyage à travers la jungle*, 20 décembre 2019, date, Editions 2024 (Label jeunesse 4048)

Roland TOPOR, *Une vie à la gomme*, 1974

Recueil de lithographies

rencontrer les contrastes / je sommeil, je crois, d'avoir d'aller me coucher,
mais je sais que c'est impossible je suis possédé.

Peut-être la place a changé. Je n'ai pas vu la forme de ma trace pour décrire le temps, je sais qu'elle continue à bouler malgré le bâton que je me fais mal aux genoux. Je déroule sur l'égout, je m'écharre depuis vingt-huit heures en pensant toujours aux blancs. J'en suis échaudé les milliers de bâtonnets passés avec une débâcle maniaque sur l'égout du papier ? Méfie-toi. A cause qu'elles se sont égarées l'écureuil sera sous les feuilles de la feuille et la sombre de ma place ne parviendra pas à la débâcler. Toute l'après-midi, j'y offrirai par la suite un peu plus. Il est vingt-huit heures lorsque je me réveille, je suis exténué. Ma démarche est celle d'un zombie, et je devrais faire ce que je fais. Malheureusement c'est moins bien qu'il n'y paraît.

J'espère des curieux venant visiter mon atelier, certains m'interrogent : "Tranquille, c'est le jour ou le nuit ? Comment dormez-vous dans cela ? Et en élevant le bâton au bout du fil de la plume ?" Quelle aberration ! Comme ils sont bêtes de la nuit ! Pourtant je n'oublie jamais de les débâcler.

je dormirai quand je ne pourrai plus faire autrement ! Et je ne pourrai plus faire autrement lorsque une idée m'imposera au point que je m'en fous de dormir ! Les sortes de vies me laissent, car ce bâtonnement, je ne pourrai plus enrouler les aiguilles de l'horloge. Elles se presseront pour dormir à un rythme démentiel. Elles s'entrelacent.

Tout ce que je fais dans l'obscurité que l'aveugle me trouve dans le noir.

Tous ces bâtonnets, ces milliers de bâtonnets je les retrouve sur mon visage. Transformés en masque.

Cancale, 21 juillet 1974

Roy LICHTENSTEIN M-Maybe 1965
peinture sur toile 152X152
Wallraf-Richartz Museum Cologne

L'avenir du théâtre, c'est la philosophie.

Bertolt BRECHT

III/1. Liens entre arts plastiques et théâtre

- Théâtraliser l'œuvre et son processus de création

Mise en espace, mise en scène de l'œuvre : usages de l'architecture d'un lieu, absence de séparation entre public et œuvre, exploitation du cube scénique, implication ou non du spectateur.

William KENTRIDGE, *Wozzek*, 2018

Sophie TAEUBER-ARP, marionnette du « König Hirsch », 1918, bois tourné peint, couleurs à l'huile, métal, laiton, 61 × 17 × 17 cm

Sophie TAEUBER-ARP, Scène du théâtre de marionnettes « König Hirsch », 1918

Pablo PICASSO, maquette du décor de scène de "Parade", 1917

Pablo PICASSO, décor de l'arrière-scène de "Parade", 1917

Pablo PICASSO, Costumes du Prestidigitateur chinois, du Cheval, du Manager français et du Manager new-yorkais, 1917, Exposition "Ballets Russes", Musée-Opéra de Paris.

Jean COCTEAU, *Parade*, 1917, Erik Satie : Musique, Léonide Massine : Chorégraphie, Pablo Picasso : Décors et costumes.

Cirque PLUME, *L'atelier du peintre*, 2009, cirque contemporain

Museum in progress (association), *Rideau de fer*, depuis 1998

Reproduction fixées par des aimants sur le rideau pare-feu de l'opéra, 176 m²

Divers artistes renommés sont exposés, remplacement de reproductions (ou œuvres originales) chaque année et en créant un dialogue avec les spectacles, Staatsoper de Vienne

Site officiel : <https://www.mip.at/en/>

A gauche : *Einstein on the beach*,

Philip Glass (compositeur), **Robert Wilson** (metteur en scène et plasticien) et **Lucinda Childs** (chorégraphe), 1976

A droite : **Robert Wilson**, *Orlando*, 1993, d'après Virginia Woolf avec Isabelle Huppert

Comprendre le Théâtre de **Bob Wilson**

<https://www.youtube.com/watch?v=0LnHSK3fU4s>

Georges DANDIN, *Molière*, Lulli, comédie ballet 1668 Mise en scène Michel fau à l'opéra royal de Versailles pour les 400 ans de Molière

[https://www.chateauversailles-
spectacles.fr/programmation/lully-moliere-george-
dandin_e2330](https://www.chateauversailles-spectacles.fr/programmation/lully-moliere-george-dandin_e2330)

Les Démons, d'après Fiodor Dostoïevski comédie française
Mise en scène Guy Cassiers
<https://www.comedie-francaise.fr/fr/evenements/les-demons2122#>

Jean DUBUFFET, *Coucou Bazar*, spectacle pictural, 1973, première représentation à la Fondation Guggenheim.

« Il paraît souhaitable de maintenir au spectacle envisagé son caractère particulier qui est d'être l'ouvrage d'un peintre et non d'un dramaturge ni d'un chorégraphe. Il doit apparaître non comme une production proprement théâtrale mais comme une peinture ou un ensemble de peintures dont certains éléments sont animés d'un peu de mobilité. » Jean DUBUFFET, *Prospectus et tous écrits suivants*, 1972, p.383-p.385.

Maurice MAETERLINCK, *Les Aveugles*, 2017

Mise en scène : Bérangère Vantusso

Sculpture et peinture des marionnettes : Marguerite Bordat

Joel POMMERAT, Eric SOYER, *Cendrillon*, création octobre 2011 au Théâtre national de la Communauté française à Bruxelles.

Christian BOLTANSKI Théâtre d'ombres 1984
Figurines de métal suspendues lumière système de ventilation.

Compagnie Royal de Luxe, Le géant tombé du ciel, spectacle présenté au Havre du 28 septembre au 2 octobre 1993

C'est ma nature, je suis très curieuse. J'ai toujours exploré différents styles de danse, et dès mes premiers spectacles, j'ai fait appel à des musiciens, des peintres. Je voulais mélanger tous les arts. Des copains faisaient du cinéma, d'autres des Arts Plastiques, on s'a aidait.

Blanca LI

III/2. Liens entre arts plastiques et danse

- Théâtraliser l'œuvre et son processus de création

Mise en espace, mise en scène de l'œuvre : usages de l'architecture d'un lieu, absence de séparation entre public et œuvre, exploitation du cube scénique, implication ou non du spectateur.

Loïe FÜLLER, Danse Serpentine, créée au Park Théâtre de Brooklyn, à New York, le 15 février 1892, film muet de 35 mm d'une durée d'une minute colorisé au pinceau, Fondation Louis Lumière

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-danse-serpentine>

Inspection d'Académie – Inspection Pédagogique Régionale Arts plastiques

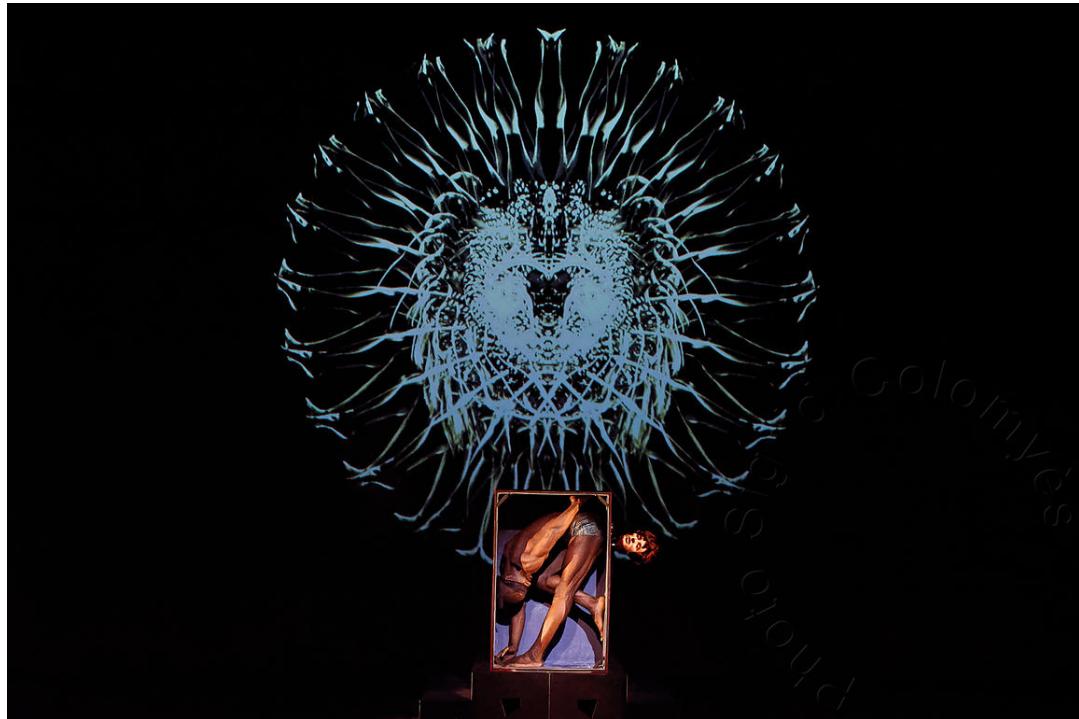
Merce CUNNINGHAM, *Beach Birds for Camera*, 1981, 30' Musique de David Tudor (Phonemes)

https://youtu.be/0IH_rrpj0CU

<https://www.youtube.com/watch?v=rhUWkEqYPt0>

Josef NADJ et Miquel BARCELÓ, *Paso Doble*, 2006, mur d'argile, performance réalisé durant le festival d'Avignon

<https://vimeo.com/334455086#> =

<https://www.cie-dca.com/fr/spectacles/tout-doit-disparaître>

Philippe DÉCOUFLÉ et la Compagnie DCA, *Tout doit disparaître*, 2019

Danse, théâtre avec projection d'images, opticons (machines de jeux optiques)

Dans ce spectacle sont inclus des Recréations et/ou des extraits de *Cœurs croisés*, *Tranche de Cake*, *Shazam*, *Le P'tit Bal*, *Triton*, *Triton 2ter*, *Octopus*, *Nouvelles pièces courtes*, *Sombrero*, *Iris*, *Petites pièces montées*, *Wiebo*.

Ci-dessous : Oskar SCHLEMMER (1888-1943), *Le Ballet triadique* (*Das Triadische Ballet*), Metropol-Théâtre, Berlin, 1926, (photographie de Ernst Schneider)

Ci-contre : Oskar SCHLEMMER, Costume du *Ballet triadique*, 1926, (photographie de Karl Grill)

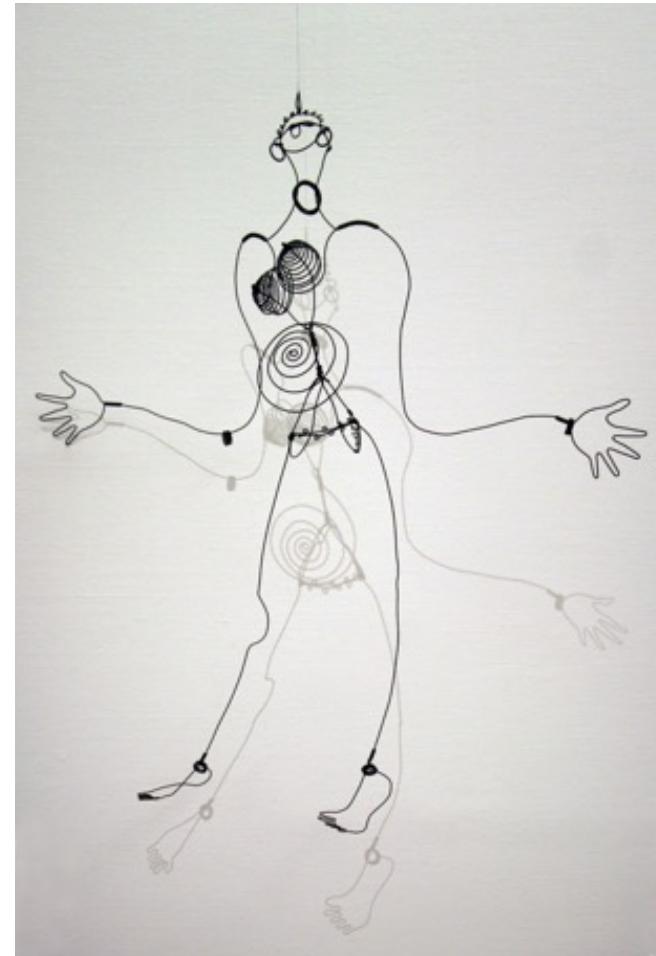
<https://www.youtube.com/watch?v=CBw8fuk1spM>

Signes, Carolyn CARLSON (chorégraphe), Olivier Debré (peintre) et René Aubry (compositeur), 1997

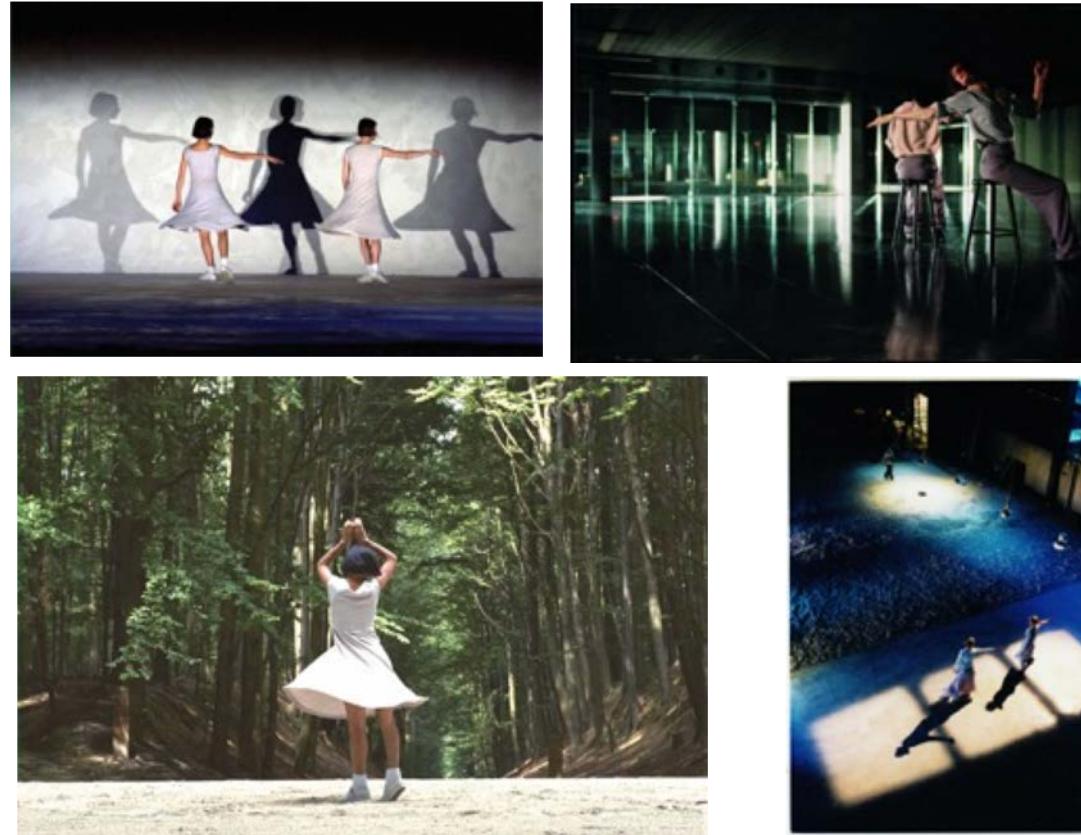

<https://www.youtube.com/watch?v=VpippMrdDPI>

Tony ORRICO, Penwald Room with a Wiew, 2010, performance

Alexandre CALDER , *Joséphine BAKER*, vers 1928, sculpture en fil de fer, 100,5 x 84 x 21 cm, centre Pompidou, Paris

Anne Teresa DE KEERSMAEKER, *Fase, four movements to the music of Steve Reich*, 1982.

Shinichi MARARUYAMA, *Nude #4*, 2012 (fusion de 10 000 photographies individuelles d'un danseur)

Anonyme, dessin rehaussé, Louis XIV dans le *Ballet royal de la Nuit* Chorégraphies de Raynal, Vertpré et Dolivett, 1653

Maguy MARIN, *May B*, date de création le 4 novembre 1981 au Théâtre Municipal d'Angers.

Philippe DECOUFLE, *Kaléidoscope*, 2017

Jean Cocteau (écriture), **Pablo Picasso** (scénographie : décors, costumes et rideau de scène), **Léonide Massine** (chorégraphie), **Erik Satie** (musique), *Parade*, 1917, ballet en un acte interprété par la compagnie des Ballets russes dirigés par Serge de Diaghilev

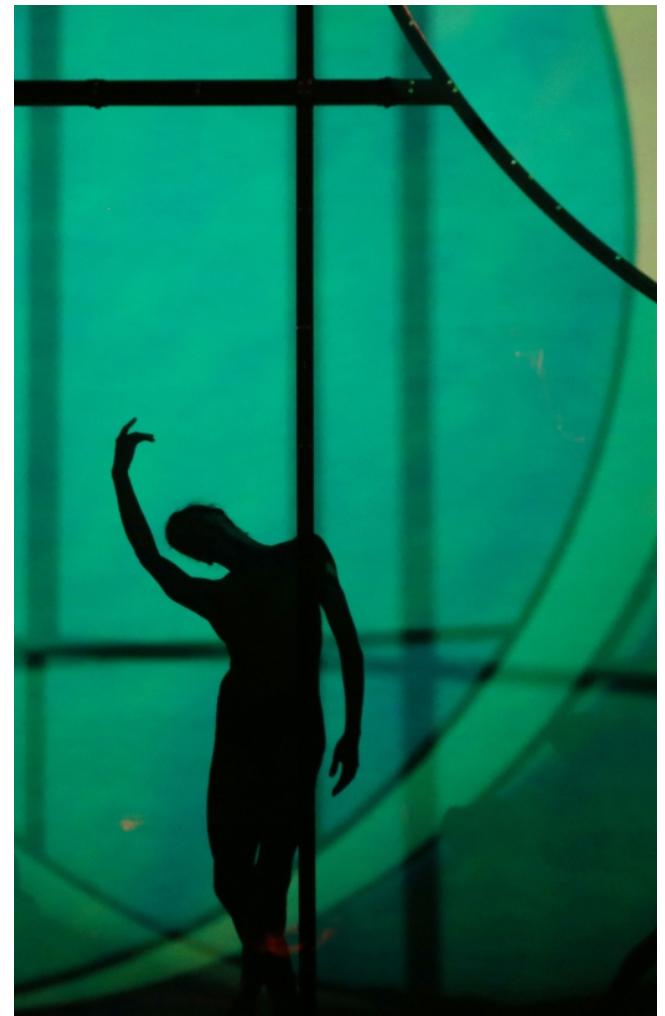
https://www.youtube.com/watch?v=_Chq1Ty0nyE&list=RDIOU0koRXNcU&index=4

Merce Cunningham (chorégraphe), **David Tudor** (compositeur), **Andy Warhol** (coussins) et **Jasper Johns** (costumes), *RainForest*, 1968

<https://www.youtube.com/watch?v=z21656ISUbg>

<https://www.youtube.com/watch?v=RVNmtSvv2BU&t=104s>

Wayne McGregor (chorégraphe), Jamie xx (compositeur) et Olafur Eliasson (artiste plasticien), *Tree of Codes*, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=fI0EV_Q4I9c

<https://www.youtube.com/watch?v=q4X-FNWFpQ0>

Yohann BOURGEOIS, *Fugue/Trampoline*, 2010

Yohann BOURGEOIS, *Celui qui tombe*, 2014

<https://www.youtube.com/watch?v=KQccCwZCkS8&t=53s>

<https://www.youtube.com/watch?v=n0zqQxz4DHs>

<https://www.youtube.com/watch?v=Df7n-k2Cq34>

Rebecca HORN Der Eintänzer (Le danseur mondain) 1978 Film cinématographique
16 mm couleurs sonore 44 minutes

Je ne rêve que de composer la musique du futur.

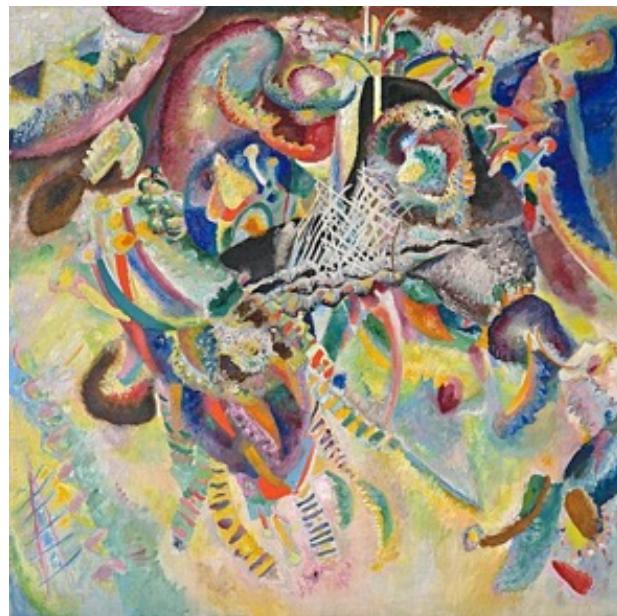
Pierre HENRY

III/3. Liens entre arts plastiques et musique

- Théâtraliser l'œuvre et son processus de création

Mise en espace, mise en scène de l'œuvre : usages de l'architecture d'un lieu, absence de séparation entre public et œuvre, exploitation du cube scénique, implication ou non du spectateur.

Wassily KANDINSKY, *Fuga*, (Fugue), 1914, 129,5 x 129,5 cm, huile sur toile, Fondation Beyeler

« Le concept de *Dream House* est une idée qui s'est développée à partir de mon œuvre *The Four Dreams of China*, que j'ai composée en 1962 et où l'on trouve le concept de pièce musicale infinie. (...) Quand j'ai imaginé qu'une pièce musicale pourrait se développer et évoluer en permanence si elle pouvait avoir une place permanente où les musiciens jouaient chaque jour, j'ai eu l'idée originelle de la *Dream House* : un bâtiment où les musiciens peuvent vivre et travailler, où il y a un grand espace pour les performances et suffisamment de musiciens pour qu'il y en ait toujours en train de jouer (...) longtemps, si bien que, depuis, je combine musique vivante et électronique. »

La Monte Young, Marian Zazeela, *Dream House*, 1990, MAC Lyon

Alain FLEISCHER, *Les images de la musique*, empreintes sonores de 2 mètres de hauteur, Place Carmen devant l'entrée du Conservatoire, XXème arrondissement de Paris.

<https://www.youtube.com/watch?v=yiX8M8e2UDo>

Janett CARDIFF, *The forty Part Motet*, 2001

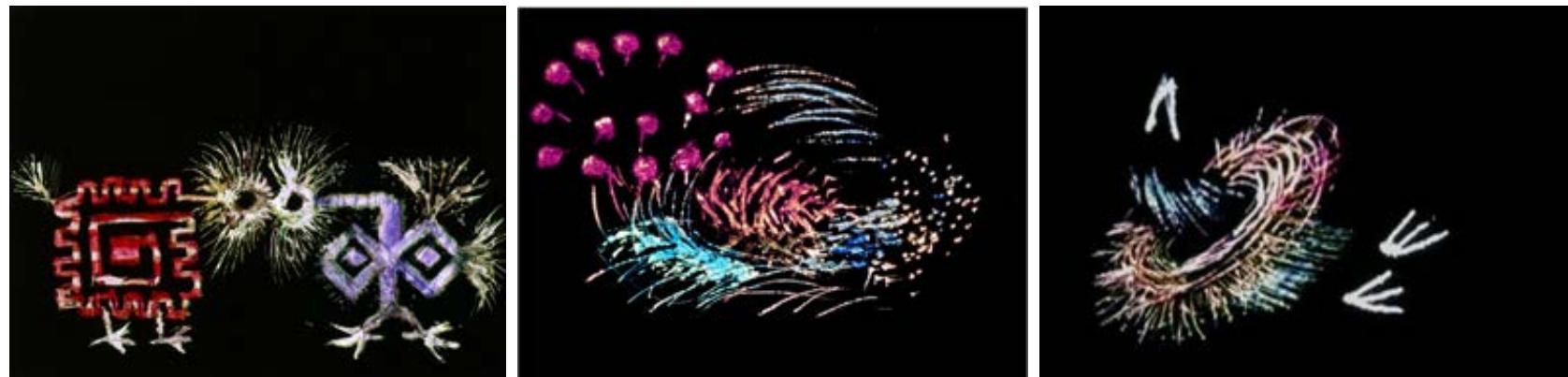
40 voix diffusées et qui interprètent un motet anglais du 16ème siècle : *Spem in alium*

1 Haut-parleur/voix (40) et installés en cercle

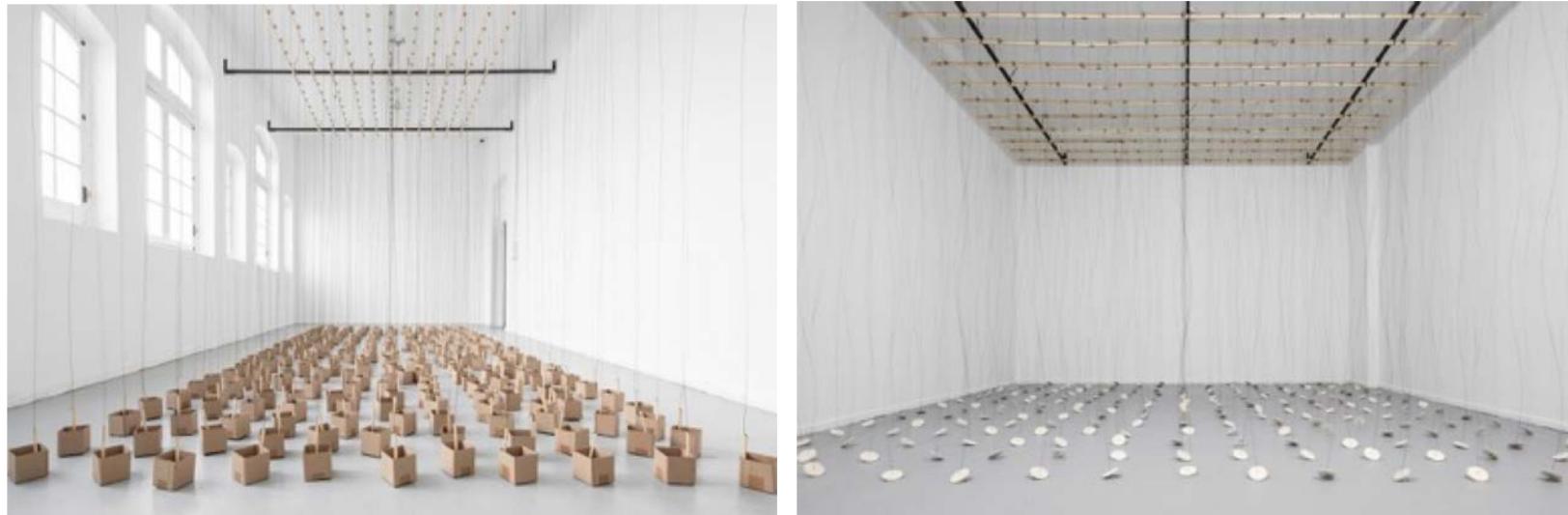
Présentation à la Fondation Louis Vuitton (Paris), 2018

Céleste BOURSIER-MOUGENOT, *From here to ear*, dispositif avec guitares électriques et oiseaux, première version 1999 au Contemporary Art Center de New York.

Norman McLaren, *Blinkity Blank*, 1955, court métrage d'animation combinant du jazz improvisé du compositeur Maurice Blackburn avec des sons graphiques créés par McLaren, grattage sur la bande-son optique du film.

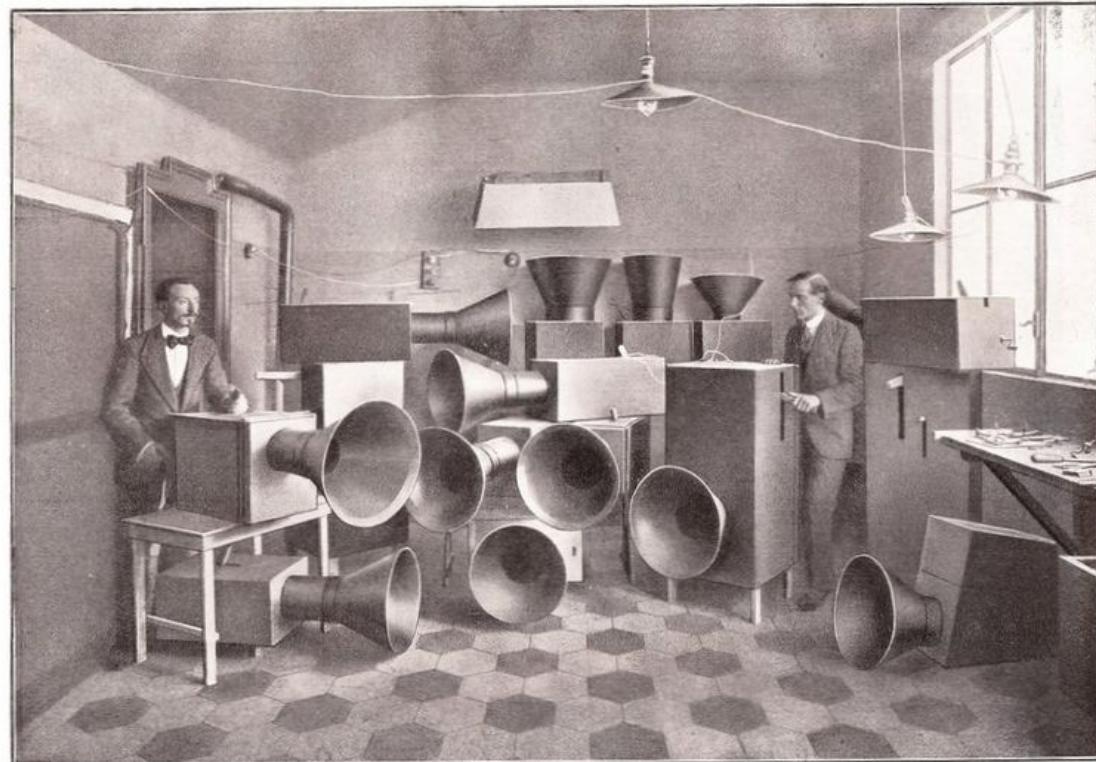

Zimoun, *Selected Works 3.9*, 2020 (montage de travaux réalisés entre 2005 et 2019), 22 minutes.

Exposition «Mécaniques remontées», Centquatre, Paris, 2017.

Bob WILSON, *Le Messie* de G. F. Haendel, adapté par W. A. Mozart, Théâtre des Champs-Elysées, 2020

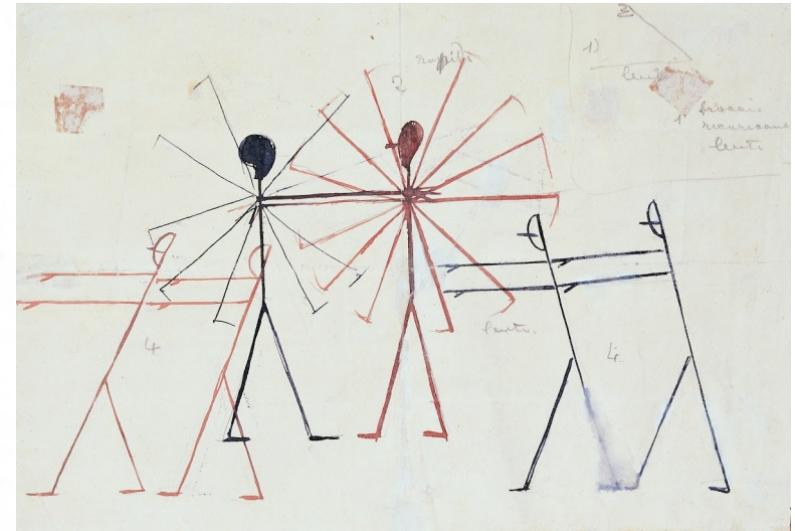

LUIGI RUSSOLO

Nel Laboratorio degli Intonarumori a Milano.

<https://www.youtube.com/watch?v=vPlstPwc8k8>

UGO PIATTI

Giacomo BALLA, Macchina Tipografica, pièce écrite en 1914

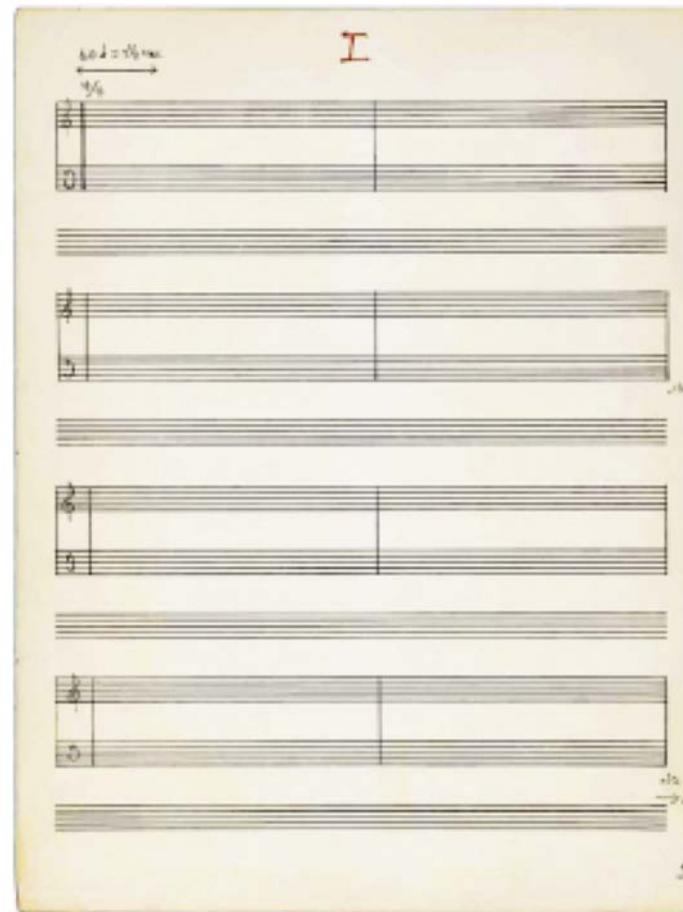

<https://www.youtube.com/watch?v=fU6qDeJPT-w>

Steve Reich, *Pendulum Music*, 1966, 4 micros et enceintes, 9min29 sec

Wassily KANDINSKY, *Salon de musique*, 1931 trois murs en triptyque revêtus de céramiques. MAMC Strasbourg

John Cage,
4'33,
1952,
partition en trois
parties de 33'', 2'40'' et 1'20'