

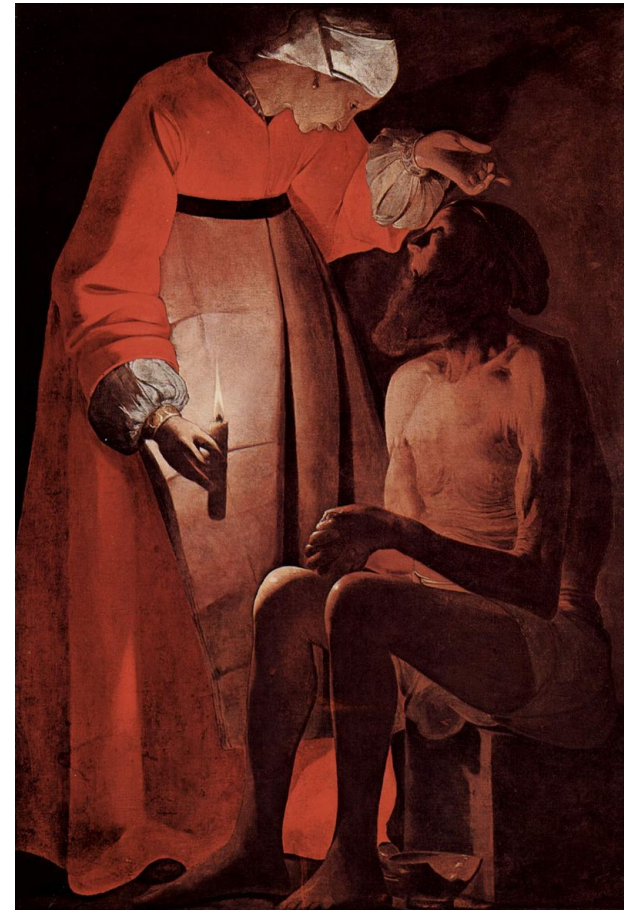

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Ressources collège
Approche sensible des œuvres
ARTS PLASTIQUES

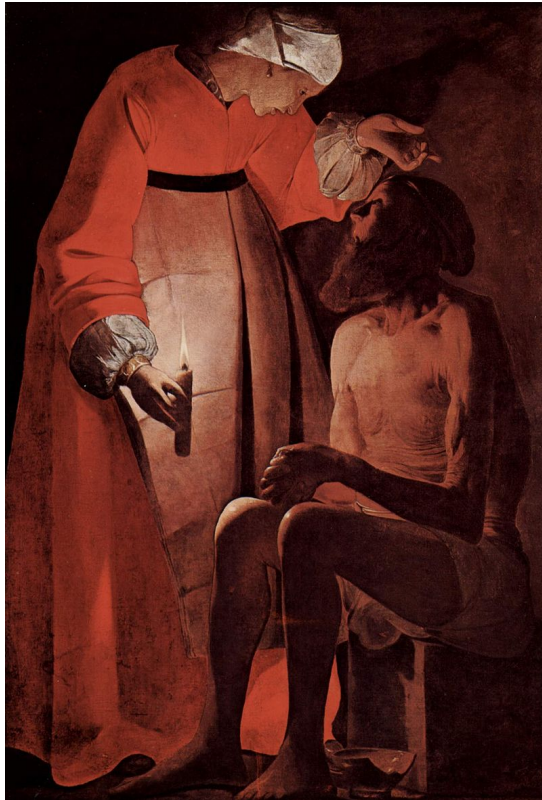
Cycle 4

Le corpus présenté propose d'établir un dialogue entre les entrées du programme de Cycle 4 et des références puisées dans la diversité des cultures, des époques et des moyens d'expressions. Le choix des exemples sélectionnés tend à imaginer un programme iconographique destiné à sensibiliser le public de cycle 4 aux notions en jeu dans les projets d'enseignement sans pour autant être modélisant. Chaque grande entrée thématique est étayée d'une œuvre du patrimoine artistique et culturel lorrain.

La représentation; images, réalité et fiction

Œuvres du patrimoine Lorrain

Georges de La TOUR (1593-1602), *Job raillé par sa femme*, 1620-1650, huile sur toile, 145 x 97 cm, Musée départemental d'art ancien et contemporain, Épinal

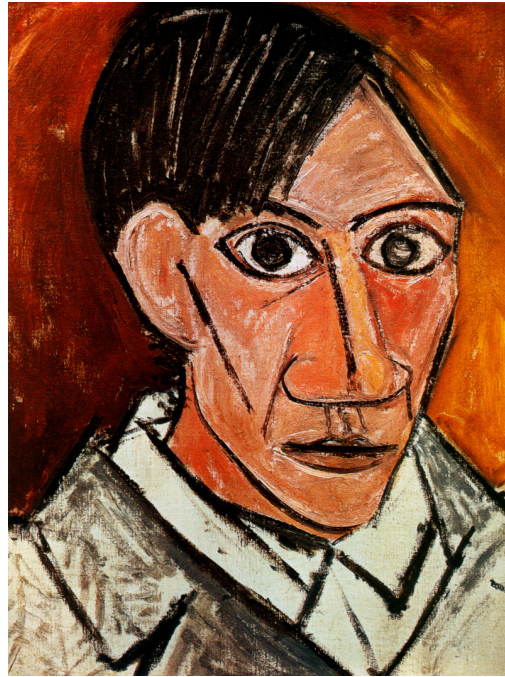

Jacques CALLOT (1592-1635), *La Tentation de Saint-Antoine*, 2e version, 1634, eau forte rehaussée au burin sur papier, 45,9 x 35,9 cm, Musée Lorrain, Nancy

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.

Quentin METSYS (1466-1530), *Vielle femme grotesque*, 1513, huile sur bois, 62,4 × 45,5 cm, National Gallery, Londres

Pablo PICASSO (1881-1973), *Autoportrait*, 1907, huile sur toile, 56 x 46 cm, Galerie Narodni, Prague

Robert LONGO (né en 1953), *sans titre (Ferguson police, 13 aout 2014)*, 2014, fusain sur papier, 218.4 x 304.8 cm

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.

***La cité idéale* (attribution multiple), 1475-1480, tempera sur bois, 67,5 × 239,5 cm, Galerie nationale des Marches, Urbino**

Jean René dit JR (né en 1983) installation photographique sur l'esplanade du Louvre, 15000 m², 2019, Paris

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

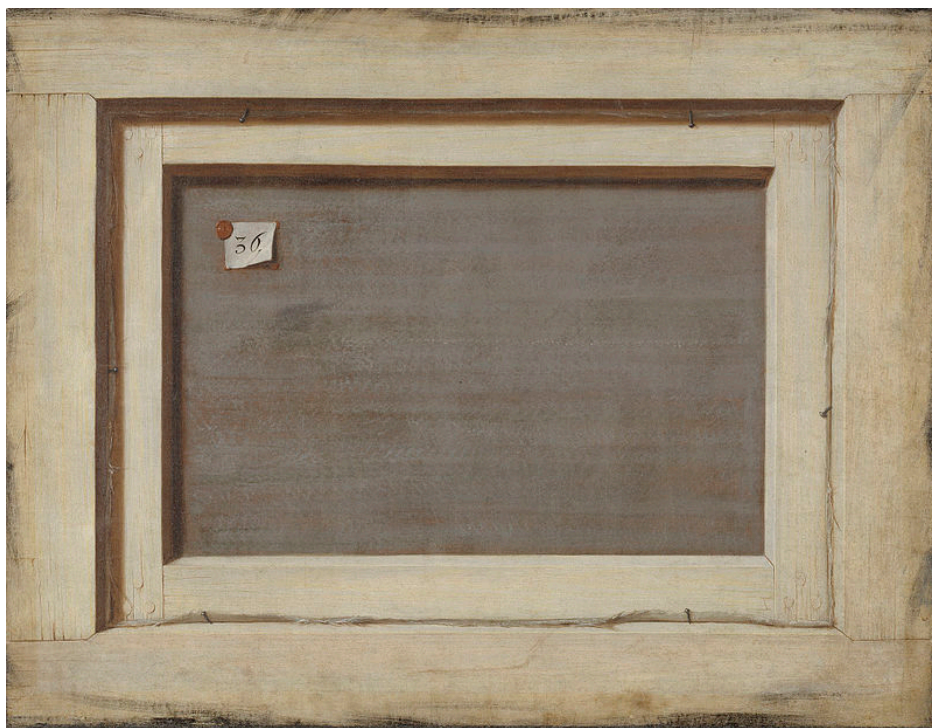

Giacomo BALLA (1871-1958), *Dynamisme d'un chien en laisse*, 1912, huile sur toile, 110 × 90 cm, Galerie d'art Albright-Knox, Buffalo (États-Unis)

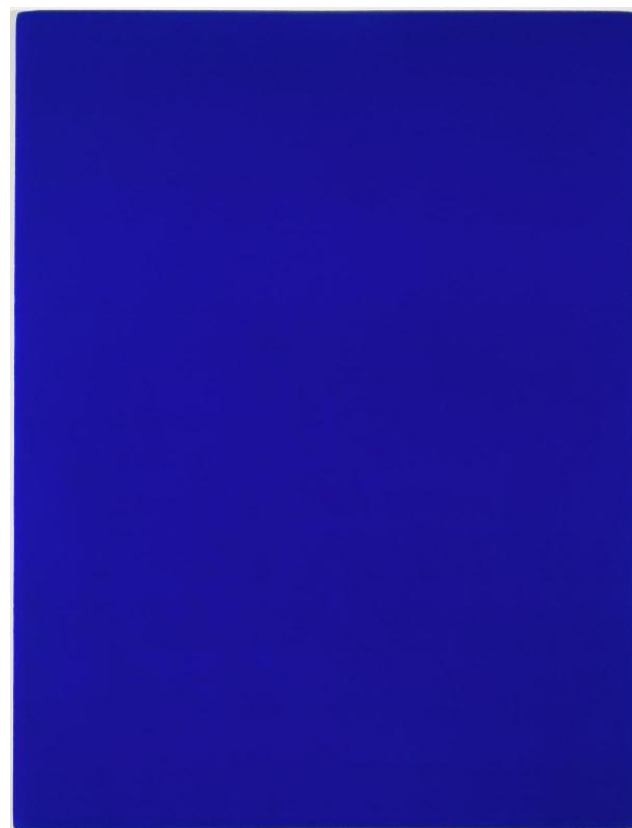

David HOCKNEY (né en 1937) *Pearblossom Highway*, 1986, photomontage, 119.2 x 163.8 cm, Jean Paul Getty Muséum, Los Angeles

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, etc.

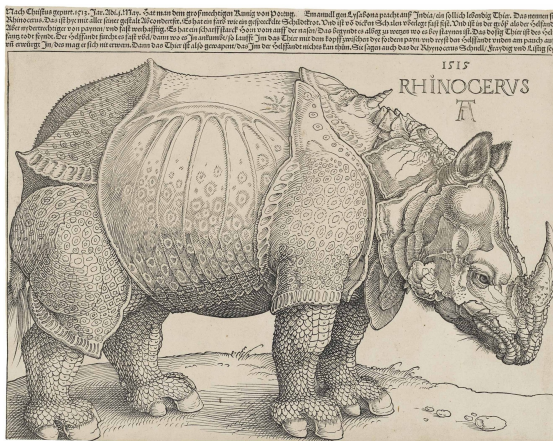

Cornelis Norbertus GYSBRECHTS (1630-1675~), *Dos d'un tableau* 1668-1672, huile sur toile, 66,4 × 87 cm, Statens Museum for Kunst, Copenhagen (Danemark)

Yves KLEIN (1928-1962, *IKB 3, Monochrome bleu*, 1960, Pigment pur et résine synthétique sur toile marouflée sur bois, 199 x 153 cm, Centre Pompidou, Paris

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.

Albrecht DURER (1471-1528), *Rhinocéros* 1515, Gravure sur bois, 21,4 × 29,8 cm, British Museum, Londres

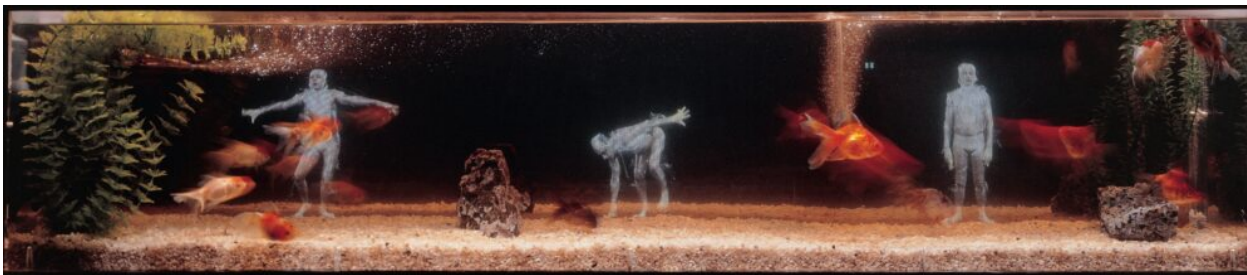

Nicéphore NIEPCE (1765-1833), *Point de vue du Gras*, 1827, héliographie, 16,2 × 20,2 × 0,15 cm, Harry Ransom Center, Austin, États-Unis

Ernest PIGNON-ERNEST (né en 1942), *David et Goliath*, 1990, dessin sérigraphié collé sur mur, Naples

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.

Pierrick SORIN (né en 1960) *chorégraphie d'aujourd'hui*, 2001, hologrammes animés sur aquarium, Fondation Cartier pour l'art contemporain (2001), Paris

ORLAN (née en 1947), *Refiguration / Self-Hybridation n°14*, 1998, cibachrome, cadre bois, plexiglas, 150 x 100 cm

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

Œuvres du patrimoine Lorrain

Cuve baptismale de la cathédrale de Metz, entre 1er et 5ème siècle ap J.-C, Porphyre d'Égypte, Cathédrale saint Etienne de Metz

Émile GALLE (1846-1904), Lit *Aube et crépuscule*, 1904, palissandre, ébène, marqueterie de bois divers, nacre, verre, Musée de l'Ecole de Nancy, Nancy

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.

Palais idéal du facteur CHEVAL (Joseph Ferdinand, 1836-1924), 1879 à 1912, Pierres et matériaux divers, H 12 m, L 26 m, Hauterives, Drôme, France

Giovanni ANSELMO (né en 1934), sans titre « structure qui mange », 1968, granit, fil de cuivre et laitue, 70 x 23 x 37 cm, Centre Pompidou, paris

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

Coiffe Ypé amérindienne (Brésil), plumes d'aras et d'amazones, nacre, fibres végétales et bois, début du XXème siècle, Musée des Confluences, Lyon

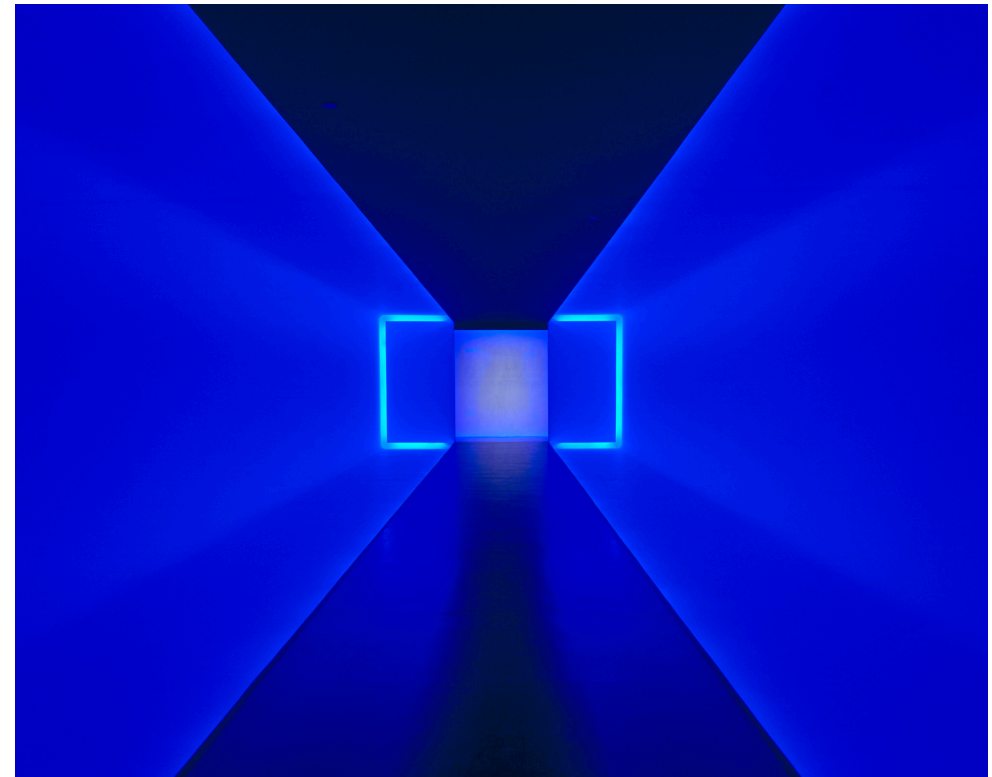

Anselm KIEFER (né en 1945), *les Filles de Lilith*, 1998, sable et tissu sur photographies montées sur carton, Collection de l'artiste

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.

Henri MATISSE (1869-1954), *l'Atelier rouge*, 1911, huile sur toile, Musée national d'art moderne, Paris

James TURRELL (né en 1943), *The Light Inside*, 1999, Museum of Fine Arts, Houston

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.

Pablo PICASSO (1881-1973), *Nature morte à la chaise cannée*, 1912, toile cirée et huile sur toile, corde, 29 x 37 cm, Musée Picasso, Paris

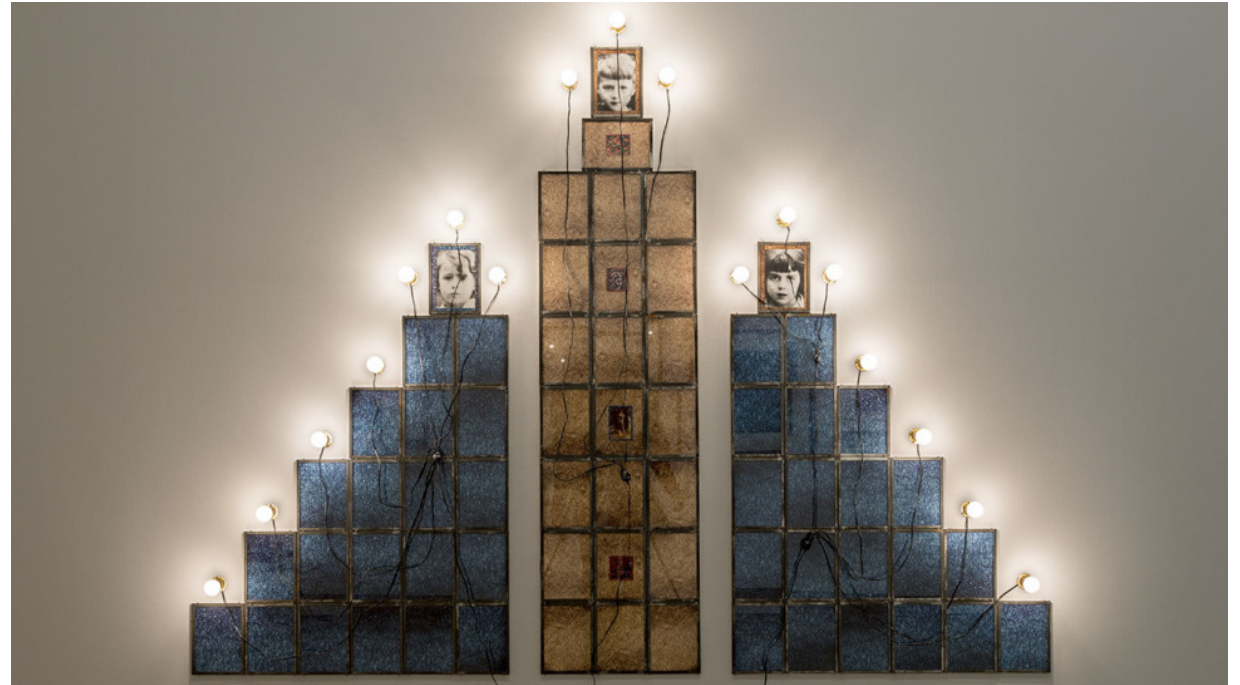

Wim DELVOYE (né en 1965), *Truck Tyre*, 2017, pneu de camion sculpté à la main, 148 x 50 cm

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.

Marcel DUCHAMP (1887-1968), *Roue de bicyclette*, 1913 et 1964 (réédition), métal et bois peint, 126,5 x 31,5 x 63,5 cm, Centre Pompidou, Paris

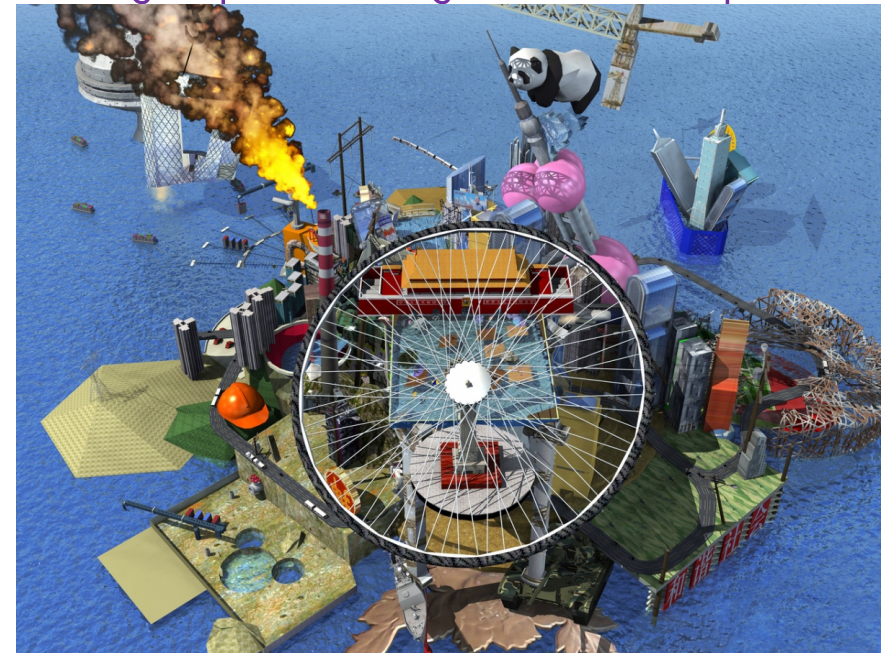

Christian BOLTANSKI (né en 1946), *Monument*, 1985, 65 photographies noir et blanc et couleur, 17 lampes électriques, variateur et câbles électriques, 183 x 238 cm, le Carré d'Art, Musée d'art contemporain, Nîmes

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 ; le regard critique porté sur le coût énergétique des usages du numérique.

Patrick TRESSET, *Human Study #2 La Grande Vanité au corbeau et au renard*, 2004-2017, pupitres, caméras reliées à des bras connectés, taxidermies et crâne, lampe.

CAO FEI (née en 1978), *RMB city*, 2009, œuvre évolutive mise en ligne sur *second life*

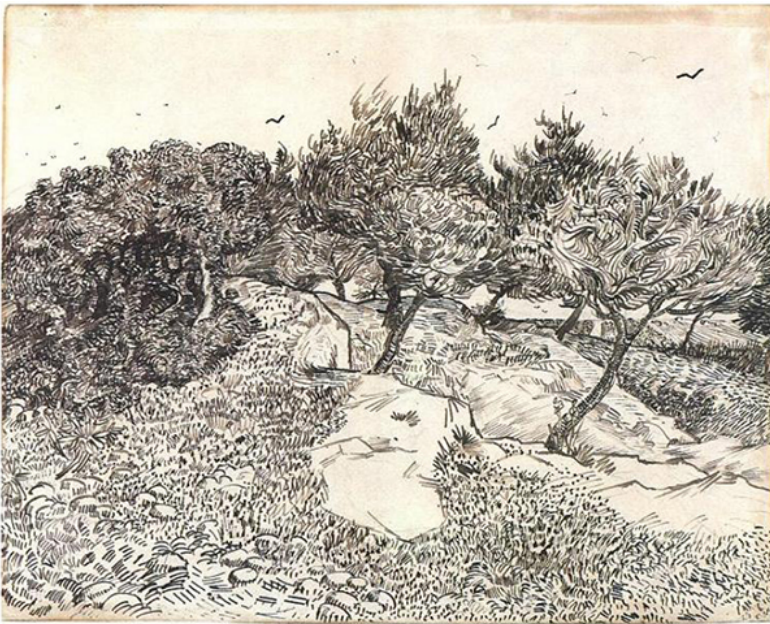
L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

Œuvre du patrimoine Lorrain

Maison de Jean Prouvé (1901-1984), 1954, pierre, bois, métal et verre, Nancy

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, etc.

Vincent VAN GOGH (1853-1890), *Le Rocher de Montmajour avec des pins*, 1888, Crayon, plume, calame, pinceau et encre noire sur papier vélin, 49,1 x 61 cm, Musée Van Gogh, Amsterdam

Cy TWOMBLY (1928-2011), *School of Athens*, 1961, huile, peinture industrielle, crayon de couleur et mine de plomb sur toile, 190,3 x 200,5 cm, collection particulière

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.

Jules ROMAIN (1499-1546), *la Chute des Titans* 1532-34, fresque, Palais du Té, salle des Géants (mur nord), Mantoue, Italie

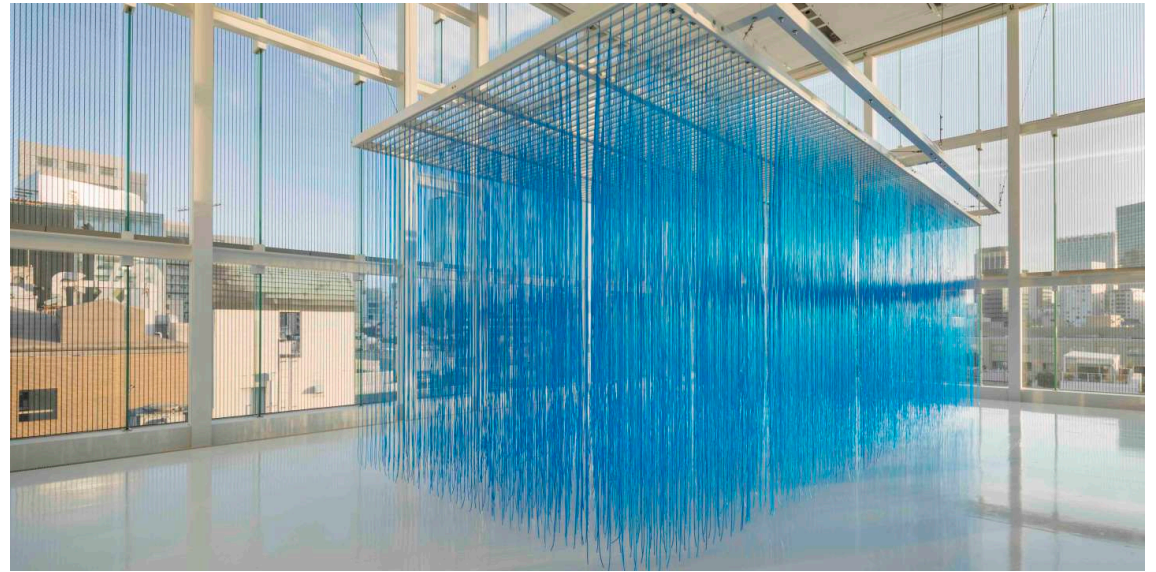

Robert SMITHSON (1938-1973), *Spiral Jetty*, 1970, terre, roche et cristaux de sel, 457 x 4.5 m, Grand Lac Salé, Salt Lake City, Utah

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.

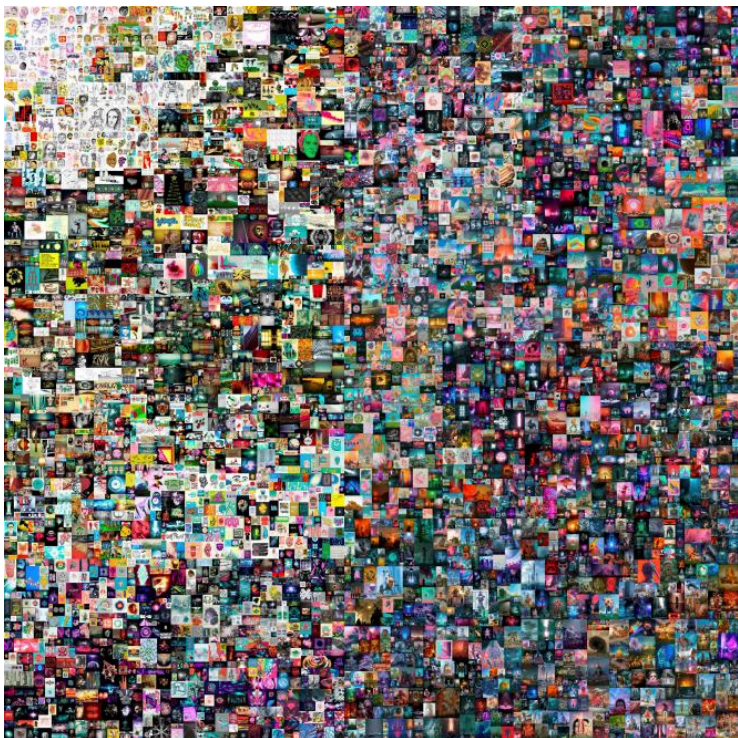

Hans HOLBEIN le Jeune (1497-1543), *les ambassadeurs*, 1533, huile sur panneau de chêne, 207 x 209 cm, National Gallery, Londres

Jesús Rafael SOTO (1923-2005), *Pénétrable BBL Bleu*, 1999 Peinture sur aluminium, fils de PVC 366.5 x 1400.0 x 470.5 cm, Fondation Louis Vuitton, paris

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.

Mike WINKELMANN
(dit *Beeple*) (né en 1982),
Everydays : the First 5 000 Days,
assemblage de dessins et
animations réalisés
quotidiennement
durant 5 000 jours d'affilée,
collection privée

The Next Rembrandt, 2016, Tableau
créé par des algorithmes après analyse
de 300 œuvres du maître hollandais.
Impression 3D sur toile