

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Ressources lycée
ARTS PLASTIQUES
Première enseignement optionnel

Dossier proposé par Mme Sarah UNG, Mme Michèle LEBLANC, Mme Céline RINKENBACH, Mme Maud BLICHARZ

Programme de première enseignement optionnel

Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques : outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

- Dessiner pour créer, comprendre, communiquer :
- Dessiner sur de nouveaux supports et formats à diverses échelles, avec de nouveaux outils dont les outils numériques
- La pratique artistique du dessin : depuis des modalités héritées de traditions jusqu'aux approches contemporaines (nouvelles possibilités à l'ère du numérique)
- Jouer avec des procédés et les codes de la représentation, affirmer des intentions
- Rapport au réel : mimesis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l'écart
- Représentation du corps et de l'espace : diversité des approches et des partis-pris

La figuration et l'image :

- Conjuguer ou hybrider les espaces de la figuration narrative avec le lieu, le texte, la voix, le son, le mouvement
- La figuration et la construction d'image : les espaces qui déterminent l'image et qui sont déterminés par l'image.
- Temps et mouvement de la figuration : dispositifs séquentiels, simultanéité, enchaînement, temps représenté ou ressenti.
- Narration figurée, supports et langages : intégration sur différents supports, dans l'espace, association avec l'écrit et la voix.

La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre :

- Créer avec le réel, intégrer des matériaux artistiques et non-artistiques dans une création :
- Les propriétés de la matière, des matériaux et les dimensions techniques de leur transformation : caractéristiques et qualités (physiques, plastiques, techniques, sémantiques, symboliques) des matériaux, de la matière colorée.
- Élargissement des données matérielles de l'œuvre : intégration ou détournement du réel, matériaux artistiques et à priori non artistiques, lumière naturelle ou artificielle.
- La relation du corps à la production artistique : corps de l'auteurs, gestes et instruments.

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique : les relations entre l'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

La présentation et la réception de l'œuvre :

- La présentation de l'œuvre : Exposer, mettre en scène la production et la pratique, solliciter le spectateur
- La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace de présentation : dispositifs, disposition, échelle, intégration, in situ
- Conditions et modalités de présentation du travail artistique : éléments constitutifs, facteurs ou apports externes (cadre, socle, cimaise... et dispositifs contemporains)
- Sollicitation du spectateur : stratégies et visées de l'artiste, du commissaire d'exposition, du galerie, de l'éditeur.
- La réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée ou éditée
- Communiquer, diffuser, éditer la production et la pratique
- L'exposition comme dispositif : communication, médiation et trace de l'œuvre, du discours, du fait artistique
- L'exposition comme objet : statut artistique de l'exposition, diffusion vers d'autres espaces et moyens de communication

Domaines de la formalisation des processus et des démarches de création : penser l'œuvre, faire œuvre

L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre Penser le projet d'une création dans la dynamique d'une pratique artistique

- Projet de l'œuvre : de l'idée au projet et à la réalisation de la production artistique, diversité des approches et des moyens sollicités.
- Œuvre comme projet : dépassement du prévu et du connu, statut de l'action travail de l'œuvre

La création à plusieurs plutôt que seul Pratiquer en collaborant, partager des compétences et des ressources individuelles ou collectives :

- Démarches de coopération, de collaboration ou de co-création dans un projet à visée artistique et questions induites par le statut de l'auteur

Questionnements artistiques interdisciplinaires

Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, 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)

Liens entre arts plastiques et cinéma, animation, 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, spectateur)
- 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

L'œuvre et la pluralité de ses formes et statuts : études de cas

Formes traditionnelles, objets manipulables, installations, idées... privilégier les données matérielles ? Proposer une expérience ? Affirmer l'intention ?

Production unique ou multiple : confronter la rareté ou étendre la reproductibilité ? Savoir valoriser une reproduction ? Favoriser de nouvelles diffusions matérielles ou immatérielles ?

Achèvement d'une création ou début d'un processus : privilégier l'étape à la finalisation ? Reconnaître et assurer l'achèvement ? Impliquer le public dans une œuvre évolutive ?

Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques: outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique

Annette MESSAGER, *Articulés-Désarticlés* (2002) détails
© D.R., Centre Pompidou Paris - Adagp, Paris 2007

Pierre SOULAGES, *Sans titre* (1979)
Diptyque, 202x453cm, huile sur toile,
Musée national d'art moderne et Centre Georges Pompidou.

Richard LONG, *A line made by walking* (1967)
Photographie de la performance de l'artiste,
tirage 37,5x32,4cm, Tate.

Marina ABRAMOVIC & Ulay, *Relation in time* (1977)
Performance présentée au Studio G7 à Bologne, Italie.

Jésus Rafael SOTO, *Pénétrable jaune* (1999)
Peinture époxy blanche sur acier, tubes en PVC jaune
cognac Collection MAC VAL – Musée d'art
contemporain du Val-de-Marne
© Adagp, Paris 2018

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

Felice VARINI *Cercles concentriques excentriques* (2018) installation in situ aux château et remparts de la cité de Carcassonne, Porte d'Aude.

RAPHAËL, *L'école d'Athènes* (1508-1512) Fresque, 440 x 770cm, Chambre de Raphaël, Palais du Vatican, Italie.

Niki DE SAINT PHALLE, *La Mariée* (1963) sculpture de grillage, plâtre, dentelle encollée, jouets divers peints, 226x200x100cm, Centre Pompidou, Paris.

Louise BOURGEOIS, *Maman* (1999) Fonte de 2003, bronze et acier inoxydable, 927x891x1024cm, Musées Beaux-arts, Canada.

Gustave COURBET, *Un enterrement à Ornans* (1849-1850) huile sur toile, 315,45x668cm, Musée d'Orsay, Paris.

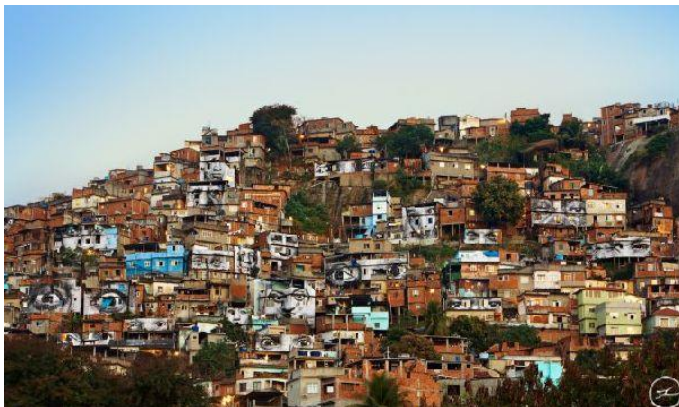
La figuration et l'image

Marcel DUCHAMP, *Etant donné : 1/ La chute d'eau 2/ Le gaz d'éclairage* »
(1946 à 1966), installation
peinture. Bois . Branchages.
Philadelphia Museum .

Hopper, *Nighthawks* (1952), 84x152cm, huile sur toile,
Institut of art , Chicago.

JR, *28 millimètres , Women are heroes*, (2008-2009)
Action dans la favela Morro , Da Providencia. collages
photographiques in situ. Rio de Janeiro .

Jean Michel BASQUIAT, *In Italian*, (1983)
acrylique et crayon sur toile
254X289 cm
Collection the Robert Lerman
Revocable Trust.

Sophie CALLE, *Douleur exquise*, (1984-2003)
Elément dissociable de 9 polyptyques
composés de photographies et de textes
Centre Pompidou. Paris.

Gerhard RICHTER, *Betty*, (1988)
huile sur toile 102X72 cm
Saint Louis Art Museum . USA.

La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre

Pierre SOULAGES, *Peinture*, 5 avril 1999.
Triptyque. 232 x 181 cm Huile sur toile.
Collection privée, Lausanne.

Robert MORRIS, *Wall Hanging, (1969-1970)*
(Tenture), de la série *Felt Piece*
Feutre découpé, 250 x 372 x 30 cm

Dali, par Bernard Pras, 2012

Anish KAPOOR, *Mother as mountain,*
(1985), bois, pigment...

Daniel BUREN, *La Cabane éclatée deux fois, (mars décembre 1991),* Saint Etienne, Musée d'art moderne.

Wolfgang Laib le pollen de noisetier Installation
art

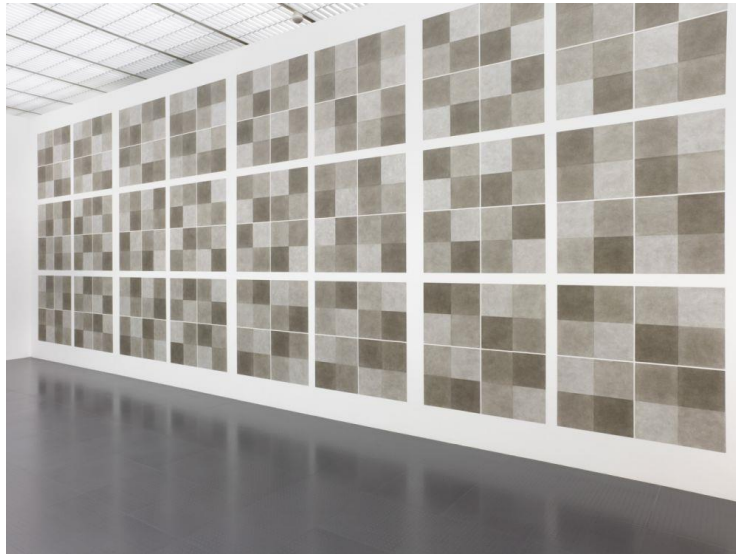

Equerre: Tim Noble (1966-) et Sue Webster (1967-)

Arman Accumulation des brocs 1961,
83*142*42 cm, Museum Ludwig, Koeln, Germany

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique : les relations entre l'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

Sol Lewitt, *Wall Drawing #414*, Série de dessins IV (A)
au lavis d'encre de Chine (24 dessins)(Détail)
Centre Pompidou, Metz

Tadashi Kawamata, *Destroyed Church*, 1987 (mars-septembre), "Documenta 8", Kassel (Allemagne).

ORLAN, *Le Baiser de l'Artiste*,
1977, performance .Grand Palais,
Paris

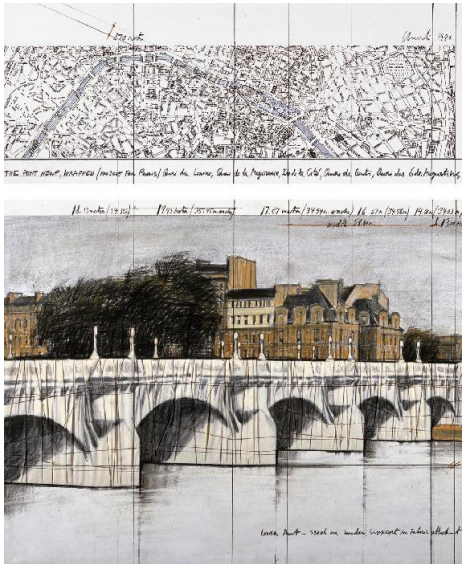

CHRISTO et JEANNE-CLAUDE, *Le Pont-Neuf emballé*, 1985.
Paris, durant deux semaines (projet
dès 1975).

HORN Rebecca, *Le Ventilateur, prison à plumes*,
1978,
installation pour le film *Der Eintänzer (Le danseur
professionnel)*, 45 mn.

Domaines de la formalisation des processus et des démarches de création : penser l'œuvre, faire œuvre

CHRISTO et JEANNE-CLAUDE, *Le Pont neuf emballé* (1980)

Projet pour la ville de Paris. Collage en deux parties de 28x71cm et 56x71cm, crayon, tissu, ficelle, pastel, crayon de cire et carte.

Peter FISCHLI et David WEISS, *Der Lauf der Dinge* (1987)

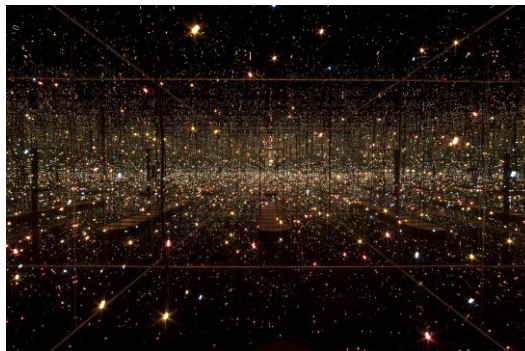
Installation filmée. Film d'une durée de 30minutes, couleurs.

Auguste RODIN, *Abattis: têtes et pieds*
Plâtre, dimensions variables, Musée Rodin.

Francis Alÿs, *The Green Line* (2004)
Performance filmée. Film d'une durée de 17min44, couleurs, Jérusalem.

Yayoi KUSAMA, *Infinity Mirror Room (Fireflies on water)* (2000)

Installation, miroirs, plexiglas, ampoules électriques, eau, 281,9x367x367cm, Musée des Beaux arts de Nancy.

Questionnements artistiques interdisciplinaires

*Se construire comme spectateur sensible et critique:
Emancipation du spectateur*

Erwin WURM, Série *One Minute Sculptures* (1997 – 1998)

Tirage photographique couleurs, 45 x 30 cm.
Centre Pompidou, Paris.

BANKSY, *Atchoo !* (2020)
Graffiti, in situ, Bristol.

Jeff KOONS, *Bouquet de tulipes*, (2019)

Bronze polychrome ,acier , aluminium. 13 mètres de haut
Jardin du petit palais . Paris.

Wim DELVOYE, *Chapel* (2007)

Corten en acier découpé au laser et vitraux,
330 x 210 x 370 cm.
Wim Delvoye au Louvre, 2012, Musée du Louvre,
Paris.