

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Ressources lycée
ARTS PLASTIQUES
Seconde enseignement optionnel

Dossier proposé par M.Pascal BARTOSIK, Mme Maryse HOMS-FABRE, Mme Catherine KERN, Mme Chloé PILGRAM, Mme Virginie HELIN, Mme Léa JOLE

Programme de seconde 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 :**

- Les différents statuts du dessin : outil d'observation, d'interprétation, de conception, de communication, langage artistique en soi
- Les conceptions contemporaines du dessin : pluralité des modalités et pratiques, filiation et rupture, relations avec d'autres médiums, avec l'écriture...
- Dessin en arts plastiques et dans les autres arts et autres domaines : sciences, géographie, technologies

• **Représenter le monde, inventer des mondes :**

- La ressemblance et ses codes : relation au modèle, tirer parti de l'écart avec la réalité (potentiel plastique et sémantique), spécificités propres aux différentes pratiques (picturales, sculpturales, photographiques...)
- Le dispositif de représentation : relations et différences entre l'espace littéral du support ou celui tangible du lieu et l'espace suggéré des représentations, entre espace représenté et construit...
- La représentation du corps : pluralité des approches et partis-pris artistiques, incidence sur l'idée de portrait
- La représentation en arts plastiques et les modalités dans le champ du cinéma ou du théâtre

La figuration et l'image :

• **Raconter en mobilisant langages et moyens plastiques :**

- Formes et procédés narratifs : bande dessinée, art vidéo, cinéma, communication visuelle, univers du jeu vidéo
- Le temps et le mouvement de la figuration : temporalités et mouvements (réels suggérés, temps de dévoilement et/ou mouvement du spectateur...) au service d'une narration...
- La figuration et la construction de l'image : espaces et dispositifs de la narration (séquences visuelles, polyptyques, installations...)

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

• **Donner forme à la matière ou à l'espace, transformer la matière, l'espace et des objets existants :**

- Les propriétés de la matière, des matériaux et les dimensions techniques de leur transformation : repérer et exploiter les qualités (physiques, plastiques, techniques, sémantiques, symboliques...) des matériaux pour créer en deux ou trois dimensions...
- La relation du corps à la production artistique : corps de l'auteur, gestes et instruments, lisibilité du processus de production
- L'objet et l'espace comme matériau en art : intégration, transformation, détournement, incidence de l'échelle sur la mobilisation des matériaux...
- Approches en arts plastiques et architecture et design, et paysage

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 :

• **Présenter, dire, diffuser la production plastique et la démarche :**

- L'expérience sensible de l'espace à l'œuvre : rapports entre espace réel, représenté, perçu ou ressenti, rôle du corps du spectateur...
- La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace de présentation : diversité des modes de présentation, recherche de neutralité ou affirmation du dispositif, lieux d'expositions, échelle, *in situ*...
- Accrochages et scénographie de l'œuvre plastique dans les galeries, les musées, les centres d'arts, les biennales, les festivals.

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

- Prévisualiser un projet, représenter une production en cours de réalisation achevée
- Les processus allant de l'intention au projet : diversité des modalités du travail préparatoire (esquisse, photomontage, modélisation, écrits...), incidences sur le projet, valeur artistique
- La formalisation du projet et des choix de production de l'œuvre : adaptations ou interactions entre moyens techniques et intentions, constitution d'une mémoire du travail plastique
- Processus de création et modalités observables dans différents arts

La création à plusieurs plutôt que seul

- Pratiquer en collaborant, partager des compétences, des ressources individuelles ou collectives :
- Le partage des compétences ou des tâches : du projet à la réalisation, organisation, mutualisation coopération...
- Les différences entre collaboration et co-création artistiques : motivations, contextes et modalités, dépassement des individualités au bénéfice d'une singularité collective...
- Présentation de références diverses des démarches et situations variées dans le temps et dans l'espace, en arts plastiques et en lien avec des domaines proches.

Se penser et se situer comme artiste : études de cas

Mobilisation des langages plastiques et maîtrise des techniques : se définir ou s'affirmer fabricant, technicien ou inventeur ?

Réponse artistique à une commande publique ou privée, seul ou à plusieurs : être interprète ou exécutant ? Se situer comme assistant, co-auteur ou auteur ?

Prolongement, renouvellement ou rupture avec un modèle, une tradition ou un courant de pensée en art : s'inscrire dans une norme ou affirmer une singularité ? Être influencée, suiveur ou novateur ?

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

Hans Holbein le
jeune,

Les ambassadeurs

1533

huile sur bois, 207 x 209, 5
cm, National Gallery,
Londres

Portrait de Jean de
Dinteville et Georges de
Selve

Ron Mueck

BOY

1999

Matériaux divers (fibre de verre,
peinture, cheveux...)

490 x 490 x 240 cm

Kunstmuseum
Aarhus, Danemark

Agnès Varda et JR

*VISAGES,
VILLAGES*

Film documentaire
présenté en 2017
au festival de Cannes

La figuration et l'image

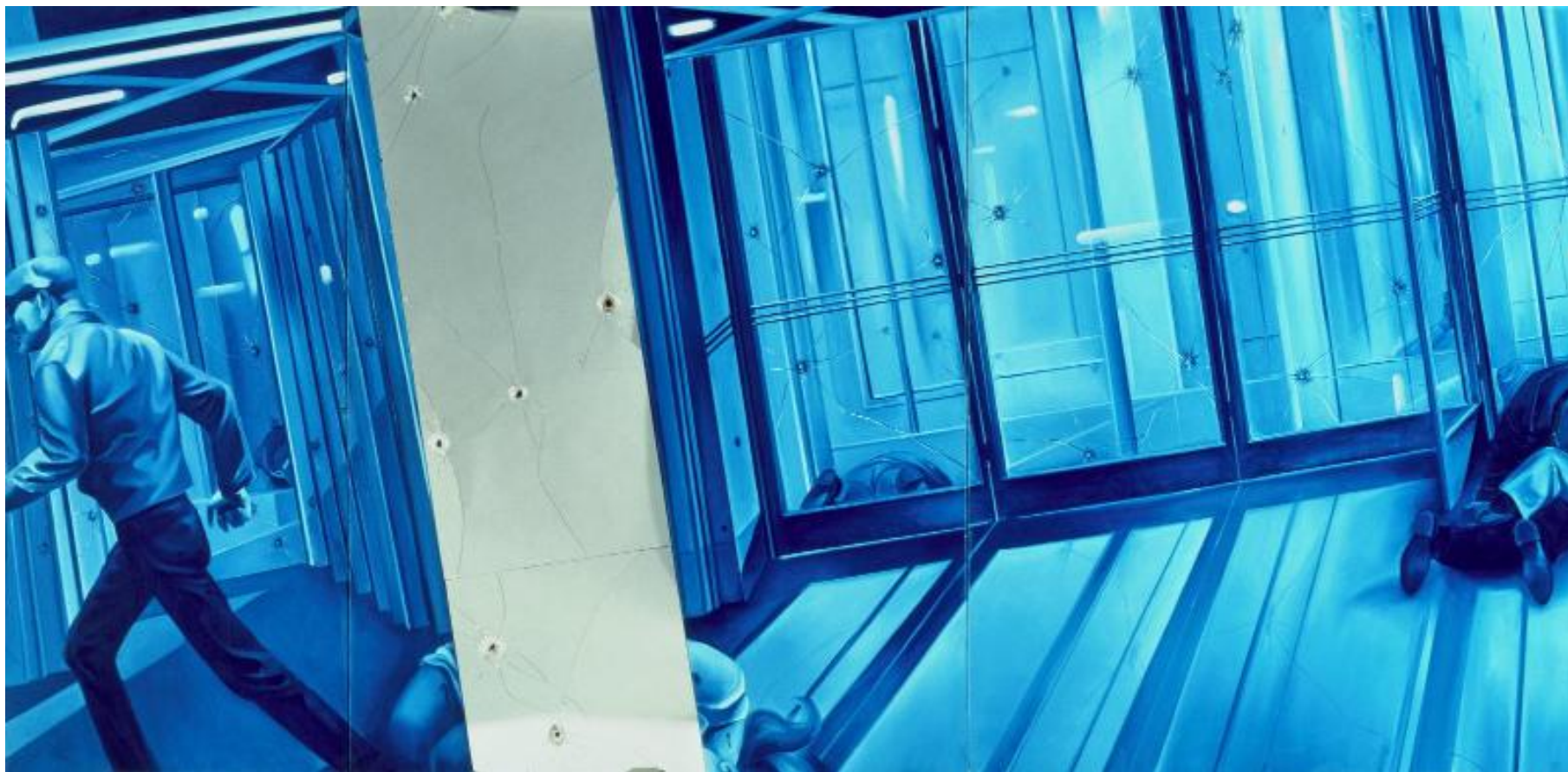

Georges de La Tour

Le tricheur à l'as de carreau

vers 1636

huile sur toile
106 x 146 cm, Musée du
Louvres, Paris

Jacques Monory, *Meurtre # 10/2* , 1968
huile sur toile et miroir brisé avec impacts de balles
163 x 333,5 cm - Centre Pompidou, Paris

Bill Viola

The Dreamers (détail)

2013

installation vidéo sonore, sept écrans plasma
verticaux, quatre canaux stéréo, en continu,
exposition au Grand Palais, Paris, 2014

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

Auguste Rodin

La Porte de l'Enfer

1880 – 1890

635 x 400 x 85 cm

Fonte réalisée par la fonderie Alexis Rudier
pour les collections du Musée Rodin, Paris

Sophie Taeuber - Arp

Scène du théâtre de
marionnettes « König
Hirsch »

1918

Photographie d'Ernst
Rudolf Linck, 24 × 30 cm

Source : Académie des
beaux-arts de Zurich,
ZHdK/Archives, Suisse

Joana Vasconcelos

Marilyn (AP)

2011

Casseroles et couvercles en acier
inoxydable, ciment
Deux pièces de 297 x 155 x 410 cm
Collection de l'artiste

Vue de l'exposition *Je suis ton miroir*
Au musée Guggenheim de Bilbao,
Espagne, 2018

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

Ernesto Neto

Leviathan Thot

2006

polyamide et billes de
polystyrène
Pantheon, Paris

Vue de l'exposition dans le pavillon français

J'ai reçu un mail de rupture. Je n'ai pas su répondre. C'était comme s'il ne m'était pas destiné. Il se terminait par les mots : Prenez soin de vous. J'ai pris cette recommandation au pied de la lettre. J'ai demandé à cent sept femmes, dont une à plumes et deux en bois, choisies pour leur métier, leur talent, d'interpréter la lettre sous un angle professionnel. L'analyser, la commenter, la jouer, la danser, la chanter. La disséquer. L'épuiser. Comprendre pour moi. Parler à ma place. Une façon de prendre le temps de rompre. A mon rythme. Prendre soin de moi.

Première et dernière de couverture du livre paru en juin 2007 aux éditions Actes Sud

Sophie Calle

Prenez soin de vous

exposition à la 52e Biennale de Venise, 2007

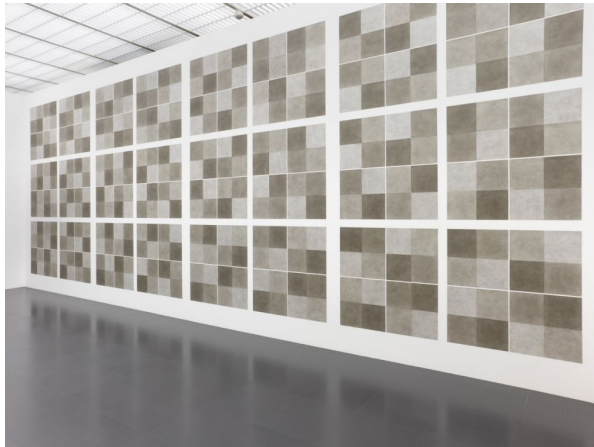
Susanna Fritscher

Frémissements

2020

Installation dans la galerie 3 du Centre
Pompidou-Metz
fils de silicone

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

Sol LEWITT

Wall Drawings, (1968-2007)

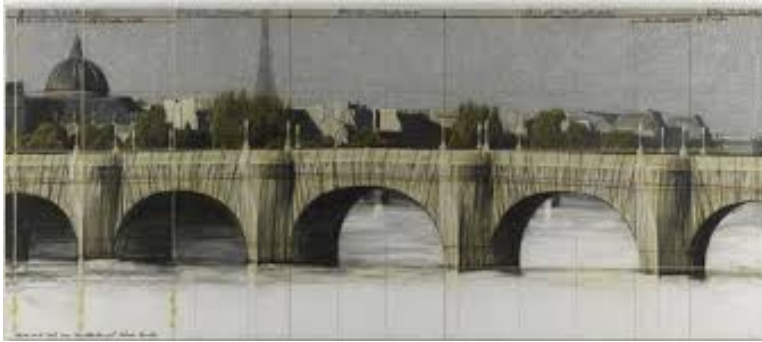
Trois exemples tirés de la Rétrospective :

33 œuvres murales (soit 1200 m²) réalisées dans la galerie 2 du Centre POMPIDOU de Metz (2012-2013), choisies parmi les 1200 dessins créés par l'artiste.

Techniques variées : crayon à mine, pastel gras, lavis d'encre, peinture acrylique et graphite.

Partenariat avec des écoles d'art et d'architecture du Grand Est et le Centre Pompidou-Metz.

Projet pour *The Pont Neuf wrapped*, dessin
préparatoire de Christo

Christo et Jeanne Claude

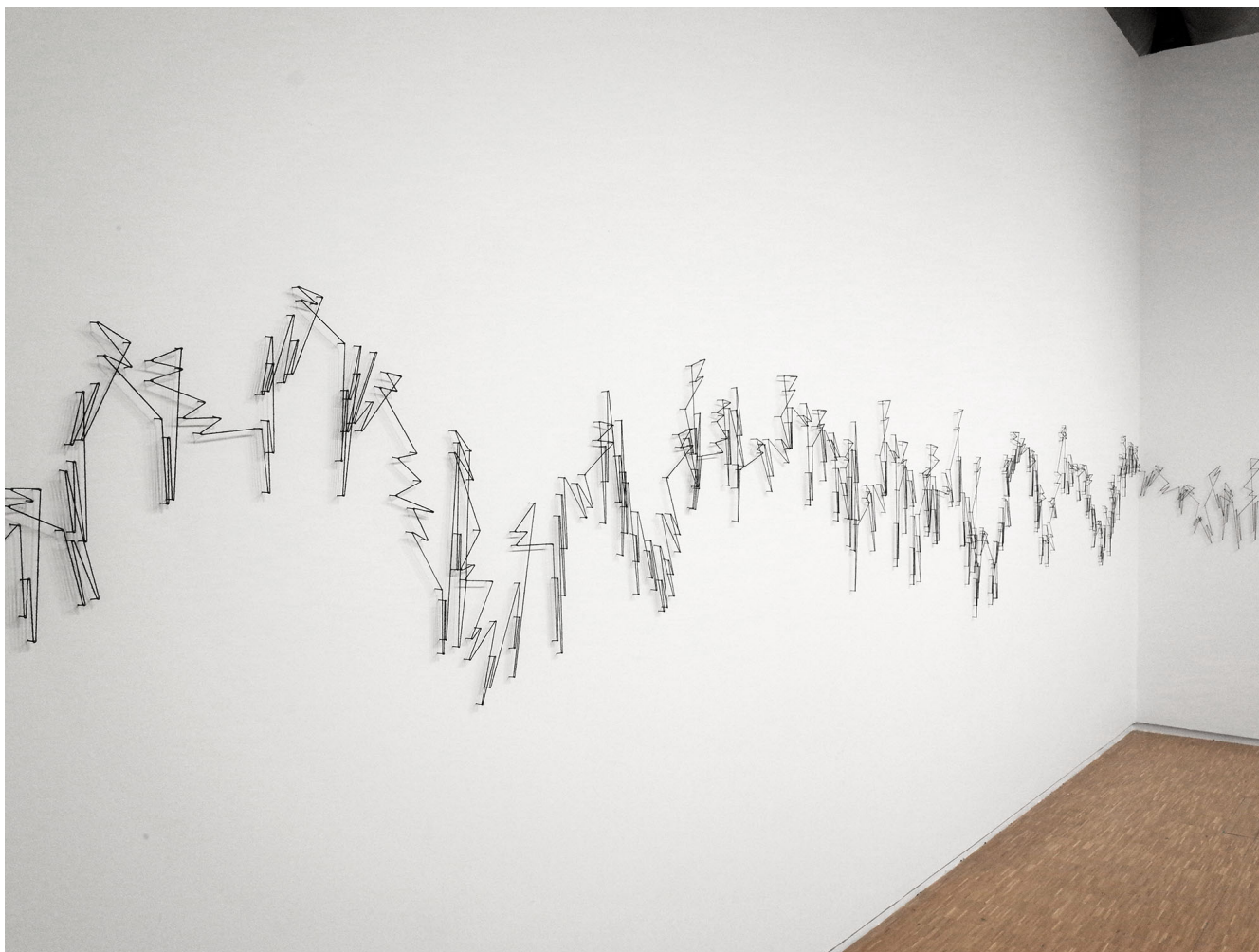
The Pont Neuf WRAPPED

1975 – 1985

140 x 20,5 mètres

40 000 m² de toile et 12 tonnes de cables d'acier

Paris

Vera Molnar

OTTWW

1981-2010

fils et clous noirs
don de l'artiste, 2011.

Œuvre conceptuelle réalisée à partir
d'une variation graphique créée par
l'artiste à partir de la lettre W, d'après
un texte du poète anglais Percy Bisshe
Shelley : « Ode to the West Wind »

Œuvre à réaliser in situ

vue de l'exposition *Une brève histoire des
lignes* au Centre Pompidou Metz,
février 2013