

CYCLE 3

La représentation plastique et les dispositifs de présentation

<p>La ressemblance : découverte, prise de conscience et appropriation de la valeur expressive de l'écart dans la représentation.</p>	<p>Jacques LIPCHITZ, <i>Marin à la guitare</i>, 1914 (choisir le plus figuratif) Alberto GIACOMETTI, <i>Femme Debout II</i>, 1959/1960 Man RAY, <i>Sans Titre</i>, Rayographie extraite de l'ouvrage <i>Les Champs délicieux</i>, 1922 Karel APPEL, <i>Personne, oiseaux et soleil</i>, 1954 Giacomo BALLA, <i>Jeune fille courant sur le balcon</i>, 1912 Georg BASELITZ, <i>Adieu</i>, 1982 <i>Idole Cycladique</i>, 2700-2400 avant Jésus-Christ, Îles des Cyclades, Grèce</p>	<p>Sculpture Sculpture Radiographie Peinture Peinture Peinture Sculpture</p>
<p>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.</p>	<p>Jean TINGUELY, <i>Méta-Matic n°1</i>, 1959 Sculpture Marcel DUCHAMP, <i>Roue de bicyclette</i>, 1913 Andy WARHOL, <i>Dix Liz</i>, 1963 Claude MONET, <i>la série de La Cathédrale de Rouen</i>, vers 1894 Andy WARHOL, <i>Campbell's Soup Cans</i>, 1962</p>	<p>Sculpture Sculpture Sérigraphie Peinture Sérigraphie</p>
<p>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.</p>	<p>Eadweard MUYBRIDGE, <i>Animal Locomotion planche 70</i>, 1887 Marc RIBOUD, <i>Protestation contre la guerre du Vietnam</i>, 1967 MOEBIUS, <i>Arzach, Les Humanoïdes associés</i>, 1976 André BRETON, Marcel NOLL et Max MORISE, <i>Cadavre exquis sans titre</i>, 1927 Léonard DE VINCI, <i>L'Homme de Vitruve</i>, vers 1490</p>	<p>Photographie Photographie Bande dessinée Dessin cadavre exquis Dessin Dessin Dessin - Peinture</p>

<p>La narration visuelle : les compositions plastiques, en deux ou en trois dimensions, à des fins de récit ou de témoignage, l'organisation des images fixes et animées pour raconter.</p>	<p>Jacques-Louis DAVID, <i>Le Serment des Horaces</i>, 1784/1785 Hieronymous BOSCH, <i>Le Jardin des délices terrestres</i>, vers 1504 Paul, Jean et Herman LIMBOURG, <i>Janvier (Les Très riches heures du duc de Berry)</i>, 1413/1416 Gentile DA FABRIANO, <i>La Présentation au Temple</i>, 1423 Enguerrand QUARTON, <i>La Pietà de Villeneuve-lès-Avignon</i>, vers 1455 Piero DELLA FRANCESCA, <i>La Flagellation du Christ</i>, 1459 VERONESE, <i>Les Noces de Cana</i>, 1562/1563 <i>Akhéaton et sa famille</i>, 1348/1336 avant Jésus-Christ, Egypte</p>	<p>Peinture Peinture Manuscrit Peinture Peinture Peinture Peinture Bas-relief</p>
<p>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...)</p>	<p>Constantin BRANCUSI, <i>L'Oiseau dans l'espace</i>, 1941 Constantin BRANCUSI, <i>l'atelier</i> Gianlorenzo BERNINI, <i>L'Extase de sainte Thérèse</i>, vers 1650 <i>Discobole</i> de MYRON, Vè siècle avant Jésus-Christ DONATELLO, <i>David</i>, 1440/1443 MICHELANGE, <i>L'Esclave mourant</i>, 1513/1516 LE BERNIN, <i>Buste de Louis XIV</i>, 1665 Auguste RODIN, <i>Victor Hugo</i>, 1883</p>	<p>Sculpture Sculpture Sculpture Sculpture Sculpture Sculpture</p>
<p>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).</p>	<p>Hans HOLBEIN, <i>Les Ambassadeurs</i>, 1533 Georges de LA TOUR, <i>Le tricheur à l'as de carreau</i>, vers 1635 SOTO, <i>Cube pénétrable</i>, 1996</p>	<p>Peinture Peinture Installation</p>
<p>Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace</p>		
<p>L'hétérogénéité et la cohérence plastiques : les questions de choix et de relations formelles entre constituant plastiques divers, la qualité des effets plastiques induits : le sens produit par des techniques mixtes dans les pratiques bi-dimensionnelles et dans les fabrications en trois dimensions.</p>	<p>Pablo PICASSO, <i>Verre d'absinthe</i>, 1914 <i>Crâne d'ancêtre</i>, Asmat, Irian Jaya Max ERNST, <i>Les ciseaux et leur père</i>, 1919, collage extrait de l'ouvrage <i>Les Malheurs des immortels</i> Salvador DALI, <i>Téléphone Homard</i>, 1936 Kurt SCHWITTERS, <i>Chocolat</i>, 1947 Pablo PICASSO, <i>Bouteille de Vieux Marc, verre et journal</i>, 1913 <i>Allégorie du Pouvoir</i> (nkisi nkonder), Zaïre, 1802 Pablo PICASSO, <i>La Guenon et son petit</i>, 1951</p>	<p>Sculpture Sculpture Collage Sculpture Dessin Collage, technique mixte Sculpture Sculpture</p>
<p>L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets : créations d'objets, intervention sur des objets, leur transformations ou manipulation à des fins</p>	<p>Bouclier, <i>Green River</i>, Haut Sepik <i>Statue de chien</i>, Congo Zaïre CALDER, <i>Le Cirque</i>, 1926-1931</p>	<p>Sculpture Sculpture Installation</p>

narratives, symboliques ou poétiques ; la prise en compte des statuts de l'objet (artistique, symbolique, utilitaire, de communication) ; la relation entre forme et fonction .		
L'espace en trois dimensions : découverte et expérimentation du travail en volume (modelage, assemblage, construction, installation...) ; les notions de forme fermées 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 .	Julio GONZALEZ, <i>Femme se coiffant</i> , 1931 Alexander CALDER, <i>Quatre feuilles et trois pétales</i> , 1939 Antoine PEVSNER, <i>Construction dans l'espace</i> , 1923/1925 Henry MOORE, <i>Figure allongée</i> , 1951 <i>Pierre d'Ambun</i> , Hautes Terres, Epoque préhistorique <i>Bas-relief byoma</i> , Golfe de Papouasie <i>Statue pombia</i> , Sénoufo (Côte d'Ivoire) Alberto GIACOMETTI, <i>Boule suspendue (heure des traces, objet mobile)</i> , 1930 <i>La Dame de Brassempouy</i> , Grotte du Pape, vers 2000 avant Jésus-Christ PTW, Arup, <i>Le Water Cube</i> , 2008	Sculpture Sculpture Sculpture Sculpture Sculpture Sculpture Sculpture Sculpture Architecture
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 .	Léonard de Vinci, <i>la Joconde</i> , 1503/1506	Peinture
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.	André MASSON, <i>Les Villageois</i> , 1927 André MASSON, <i>Les chevaux morts</i> , 1927 Georges SEURAT, <i>Femme lisant</i> , 1883 <i>Héra de Samos</i> , milieu du VI ^e siècle avant Jésus-Christ, Asie Mineure <i>L'Apollon du Belvédère</i> . Copie romaine d'un original grec de Léocharès, vers 330 avant JC. Marbre, 224cm. Rome, musée du Vatican. (Art grec)	Tableau de sable Dessin Dessin Sculpture Sculpture
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 pinceau de caractéristiques et tailles diverses, les	REMBRANDT, <i>Portrait de l'artiste au chevalet</i> , 1660 Jean-Baptiste COROT, <i>Souvenir de Mortefontaine</i> , 1864 Study for " <i>Souvenir de Mortefontaine</i> ", ca. 1864 - Charcoal with brown chalks and stumping on paper - 9 3/16 × 12 11/16 in - 23.3 × 32.2 cm Claude MONET, <i>La rue Montorgueil</i> , Fête du 30 juin 1878, 1878 Georges SEURAT, <i>Le Cirque</i> , 1891	Peinture Peinture Dessin Peinture Peinture

<p>chiffons, les éponges, les outils inventés...); par les dialogues entre les instruments et la matière (touche, trace, texture, facture, griffure, trainée, découpe, coulure...); par l'amplitude ou la retenue du geste, sa maîtrise ou son imprévisibilité.</p>	<p>Vincent VAN GOGH, <i>L'Eglise d'Auvers-sur-Oise</i>, 1890 Paul SIGNAC, <i>Saint-Tropez, La bouée rouge</i>, 1895 Léonard DE VINCI, <i>Autoportrait</i>, 1512 REMBRANDT, <i>Autoportrait</i>, vers 1627/1628 Vincent VAN GOGH, <i>La Moisson devant la ville d'Arles</i>, 1888 <i>Pan enseignant la flûte à Olympe</i>, 350 avant Jésus-Christ <i>Tête attribuée à Brutus l'Ancien</i>, 225 avant Jésus-Christ Vénus de Milo, vers 100 avant Jésus-Christ Auguste RODIN, <i>Victor Hugo</i>, 1883</p>	<p>Peinture Dessin Dessin Dessin Sculpture Sculpture Sculpture Sculpture</p>
<p>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...)</p>	<p>REMBRANDT, <i>Portrait de l'artiste au cheval</i>, 1660 Honoré DAUMIER, <i>La Blanchisseuse</i>, vers 1863 Paul GAUGUIN, <i>Arearea</i>, 1892 Henri MATISSE, <i>Intérieur : le bocal de poissons rouges</i>, 1914 Michael ANDREWS, <i>The Deer Park (Le parc aux cerfs)</i>, 1962 Pierre SOULAGES, <i>Peinture 181 x 405 cm</i>, 12 avril 2012 Kazimir MALEVITCH, <i>Carré blanc sur fond blanc</i>, 1918</p>	<p>Peinture Peinture Peinture Peinture Peinture Peinture</p>