

Réforme du lycée

1 3 février 2019 . Lycée Marguerite de Valois, Angoulême

9H30 - 11H45

Accueil par Monsieur Perrier, *Proviseur*

Présentation de la journée par Monsieur Herreria,
IA IPR Académies de Poitiers et de Limoges

. Calendrier des journées baccalauréat
et réforme du lycée

. Prévision du nombre de candidats -
épreuves du baccalauréat 2019

. Situation dans les EPLE

. Présentation et enjeux des nouveaux
programmes:

Enseignement optionnel 2 , 1 et TL

Enseignement spécialité 2 et 1

11H45 - 12H15

. Composition des groupes de travail

. Axes de réflexion des ateliers

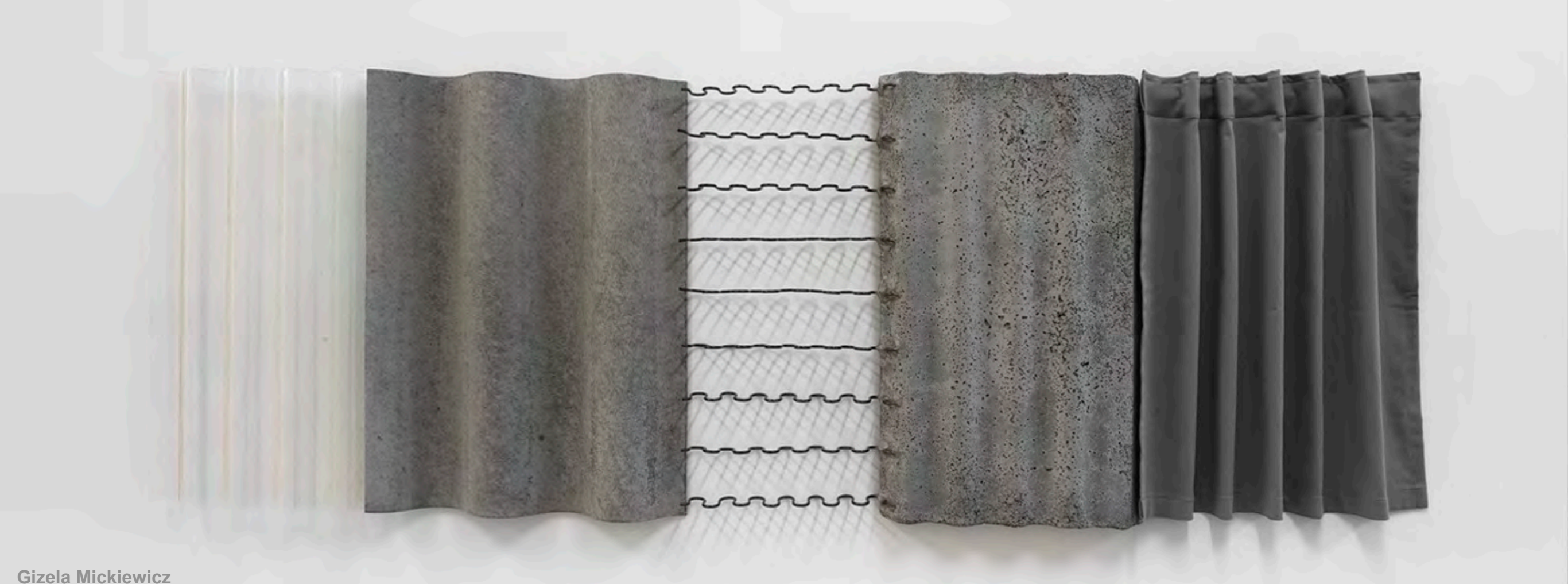
Repas

13H30 - 15H30

Temps d'atelier

15H30 - 16H30

Synthèse

Gizela Mickiewicz

Réforme du lycée

13 février 2019 — — — — — **Angoulême** — — **Académies de Poitiers & de Limoges**

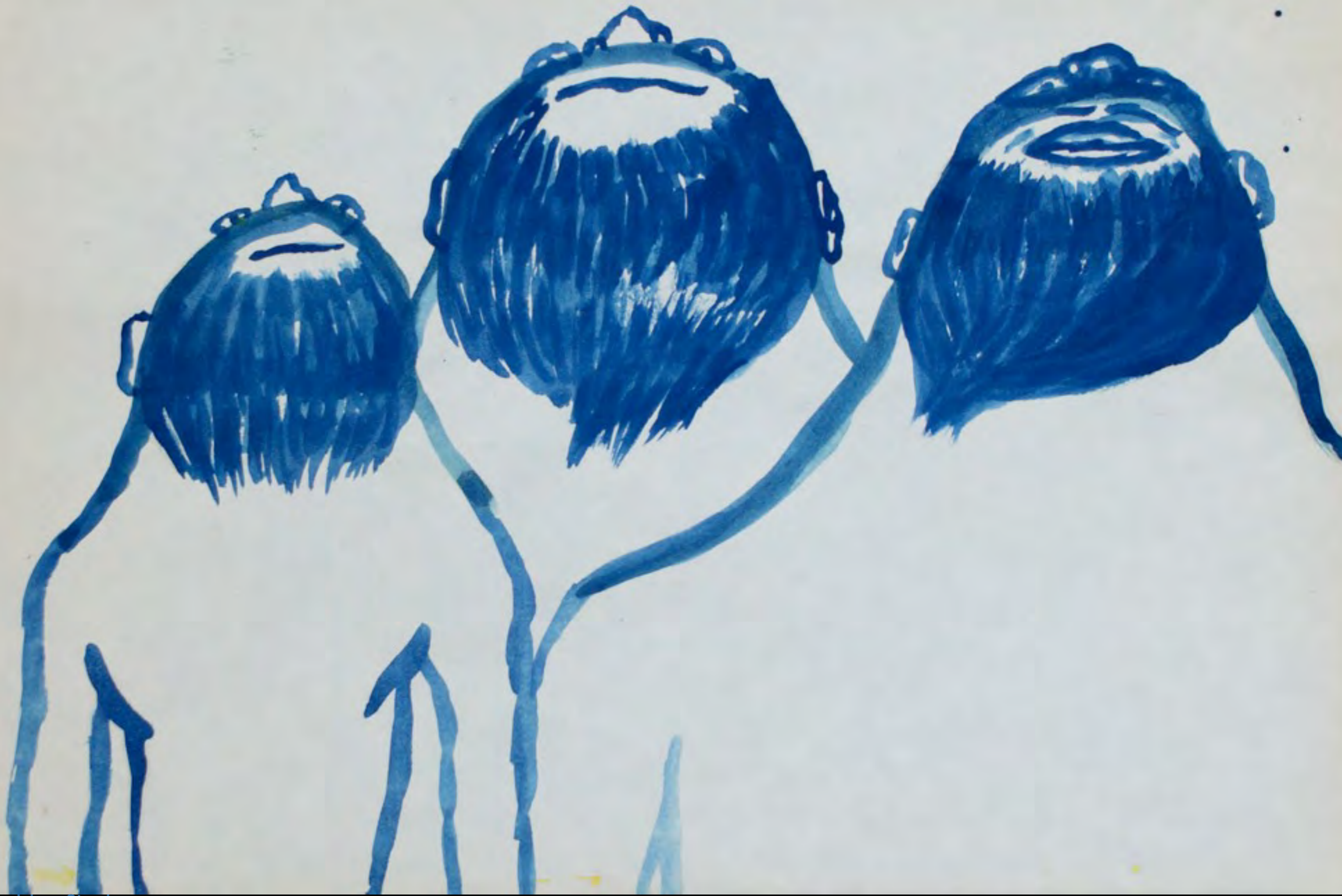
7 mars 2019 — — — — — **La Rochelle** — — **Académie de Poitiers**

Date à définir pour l'Académie de Limoges

10 avril 2019 — — — — — **Angoulême** — — **Académies de Poitiers & de Limoges**

Réunions épreuves du baccalauréat 2019

Calendrier

Centres d'épreuve Nbre de cdts	Dates de l'oral <i>5 cdts par demi-journée</i>
Lycée Charles A. Coulomb ANGOULEME 0160004T 56 candidats dont 15 BTN (2 commissions de 28 candidats)	15, 16 et 17 mai 28 cdts dont 7 BTN 3 jours 15, 16 et 17 mai 28 cdts dont 7 BTN 3 jours
Lycée R-J Valin LA ROCHELLE 0170027M 81 candidats dont 20 BTN (2 commissions de 41 et 40 candidats)	14, 15, 16 et 17 mai 41 cdts dont 18 BTN 4 jours 14, 15, 16 et 17 mai 40 cdts dont 2 BTN 4 jours
Lycée Bellevue SAINTES 0170058W 68 candidats dont 5 BTN (2 commissions de 34 candidats)	14 (après-midi), 15, 16 et 17 mai 34 cdts dont 1 BTN 3,5 jours 14 (après-midi), 15, 16 et 17 mai 34 cdts dont 1 BTN 3,5 jours
Lycée Jean Macé NIORT 0790023W 73 candidats dont 7 BTN (2 commissions)	14 (après-midi), 15, 16 et 17 mai 35 cdts dont 3 BTN 3,5 jours 14, 15, 16 et 17 mai 38 cdts dont 4 BTN 4 jours
Lycée pilote innovant international JAUNAY-MARIGNY 0861223M 96 candidats dont 1 BTN (2 commissions)	15, 16 et 17 mai 30 cdts dont 1 BTN 3 jours 14 (après-midi), 15, 16 et 17 mai 35 cdts 3,5 jours

**ACADEMIE DE POITIERS
BACCALAUREAT GENERAL et TECHNOLOGIQUE
Session 2019**

EPREUVE FACULTATIVE D'ARTS PLASTIQUES

**Du 14 au 17 mai 2019
374 candidats**

ACADEMIE DE POITIERS
BACCALAUREAT GENERAL et TECHNOLOGIQUE
Session 2019

Série L –ARTS PLASTIQUES
Epreuves obligatoires

Du 25 au 28 juin 2019
146 candidats

Centres d'épreuves orales	Dates de l'oral <i>5 cdts par demi-journée</i>
Lycée Guez de Balzac ANGOULEME 0160002R 13 candidats	25 et 26 (matin) juin - 1,5 jour
Lycée R-J Valin LA ROCHELLE 0170027M 25 candidats	25, 26 et 27 (matin) juin - 2,5 jours
Lycée Bellevue SAINTES 0170058W 25 candidats	25, 26 et 27 (matin) juin - 2,5 jours
Lycée Jean Macé NIORT 0790023W 33 candidats	25, 26, 27 et 28 (matin) juin - 3,5 jours
Lycée C. Guérin POITIERS 0860035W 30 candidats	25, 26 et 27 juin - 3 jours

Magdalena Starska

Tableau récapitulatif des dates :

Dates de l'épreuve écrite

Lundi 24 juin 2019

Dates des épreuves obligatoires

Du mardi 25 au lundi 1er juillet

Réunion d'entente

Le 28 juin à 10h

Correction sur place

28 juin (10h/17h) et 1er juillet (10h/15h)

Harmonisation et saisie des notes

Le 1er juillet à 13h30

ACADEMIE DE LIMOGES
BACCALAUREAT GENERAL et TECHNOLOGIQUE
Session 2019

EPREUVE FACULTATIVE D'ARTS PLASTIQUES

Centres d'épreuve Nbre de cdts	Dates de l'oral <i>5 cdts par demi-journée</i>
lycée d'Arsonval Brive La Gaillarde 1900 Corrèze 75 candidats	Du 13 au 17 mai 2019
lycée BOURDAN Guéret 2300 Creuse 2 candidats	Du 13 au 17 mai 2019
lycée Gay Lussac Limoges 8700 Haute Vienne 52 candidats	Du 13 au 17 mai 2019

Du 13 au 17 mai 2019
129 candidats

**ACADEMIE DE LIMOGES
BACCALAUREAT GENERAL et TECHNOLOGIQUE
Session 2019**

**Série L –ARTS PLASTIQUES
Epreuves obligatoires**

Centres d'épreuve Nbre de cdts	Dates de l'oral <i>5 cdts par demi-journée</i>
lycée d'Arsonval Brive La Gaillarde 1900 Corrèze 9 candidats	Du 25 au 28 juin 2019
lycée BOURDAN Guéret 2300 Creuse 11 candidats	Du 25 au 28 juin 2019
lycée Limosin Limoges 8700 Haute Vienne 28 candidats	Du 25 au 28 juin 2019

**Du 25 au 28 juin 2019
48 candidats**

Gizela Mickiewicz

Tableau récapitulatif des dates :

Dates de l'épreuve écrite

Lundi 24 juin 2019

Amanda Ross-Ho, vue de l'installation chez Bonner Kunstverein, 2017.

Situation dans les EPLE

Partage de « Documents » de travail (M.Herrera, IA IPR arts plastiques Académie de Poitiers & de Limoges)

Outil de présentation (en cours de mise en forme)

Exemple de canevas « préfiguré » dans un lycée: Lycée Bellevue, Saintes (17) Académie de Poitiers

Canevas
Enseignements
de
Spécialité
Niveau première
Cycle Terminal

Maths
+
SVT
+
Arts Plastiques

Maths
+
Physique
Chimie
+
Arts Plastiques

H L P
+
LLCE
+
Arts Plastiques

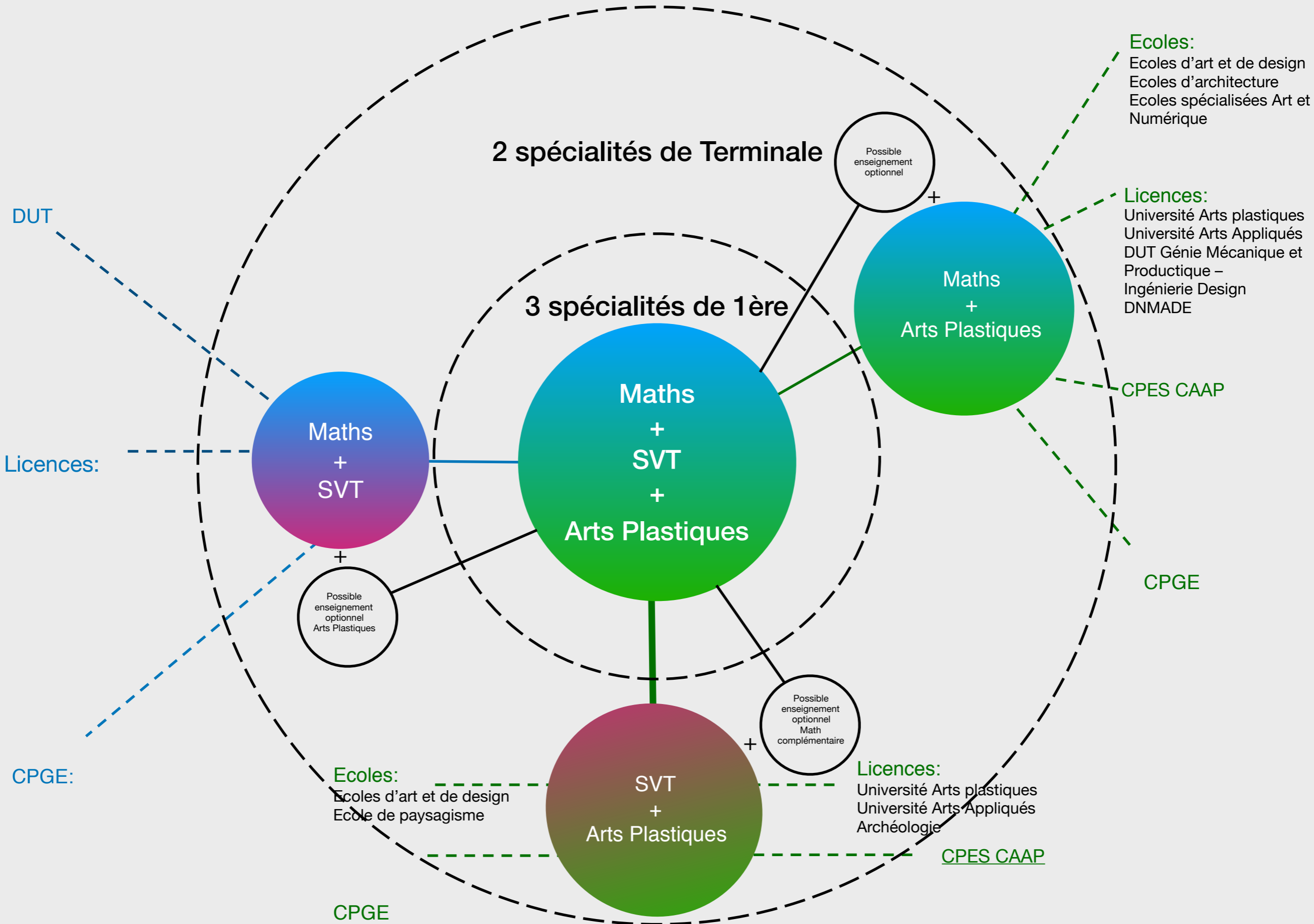
Hist Géo
+
LLCE
+
Arts Plastiques

H L P
+
Hist Géo
+
Arts Plastiques

Maths
+
Hist Géo
+
Arts Plastiques

Hist Géo
+
SES
+
Arts Plastiques

Etudes supérieures envisagées

LES DIPLÔMES EN ÉCOLES SUPÉRIEURES D'ART ET DE DESIGN PUBLIQUES

OPTIONS / MENTIONS

École supérieure d'art et design Le Havre Rouen | site Rouen

École supérieure d'art et design Le Havre Rouen | site Le Havre

École supérieure d'arts & médias | site Caen

École supérieure d'arts & médias | site Cherbourg

École européenne supérieure d'art de Bretagne | site Brest

École européenne supérieure d'art de Bretagne | site Quimper

École européenne supérieure d'art de Bretagne | site Lorient

École européenne supérieure d'art de Bretagne | site Rennes

École supérieure d'arts et de design TALM | site Le Mans

École supérieure d'arts et de design TALM | site Angers

École supérieure d'arts et de design TALM | site Tours

École supérieure des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire

École européenne supérieure de l'image | site Poitiers

École européenne supérieure de l'image | site Angoulême

École nationale supérieure d'art de Limoges

École d'enseignement supérieur d'art de Bordeaux

École supérieure d'art des Rocalles Biarritz

Campus caraïbéen des arts, pôle EIA, Fort-de-France, Martinique

École supérieure d'art Le Port Réunion

École supérieure d'art du Nord-Pas de Calais | site Dunkerque

École supérieure d'art et de design d'Amiens

École supérieure d'art et de design d'Orléans

École supérieure d'art et de communication de Cambrai

École supérieure d'art et de design de Valenciennes

École supérieure d'art du Nord-Pas de Calais | site Tourcoing

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains de Tourcoing

- Établissements
- Regroupement d'établissements
- Options : ■ Art ■ Communication ■ Design
- Mentions : détaillées en blanc
- * Classe préparatoire
- ◆ Diplôme National d'Art (DNA-bac + 3)
- ⊕ Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP-bac + 5, grade de Master)
- ◇ Post-Master / 3e cycle
- * Doctorat - bac + 8
- ◇ Diplôme d'établissement
- ◆ Diplôme conjoint
- ▲ Campus déocalisé

École nationale supérieure d'arts Paris-Cergy

École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris

Les Ateliers - École nationale supérieure de création industrielle Paris

École nationale supérieure des beaux-arts de Paris

École supérieure d'art et de design de Reims

École nationale supérieure d'art de Nancy

École supérieure d'art de Lorraine | site Metz

École supérieure d'art de Lorraine | site Épinal

Haute école des arts du Rhin | site Strasbourg

Haute école des arts du Rhin | site Mulhouse

École nationale supérieure d'art de Dijon

Institut supérieur des beaux-arts de Besançon

École nationale supérieure d'art de Bourges

École média art Fructidor, Chalon-sur-Saône

École supérieure d'art de l'agglomération d'Annecy

École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon

École supérieure d'art de Clermont Métropole

Pavillon Bosio - École supérieure d'arts plastiques de la ville de Monaco

La Villa Arson - École nationale supérieure d'art de Nice

École supérieure d'art et design Grenoble-Valence | site Grenoble

École supérieure d'art et design Grenoble-Valence | site Valence

École supérieure d'art et design de Saint-Étienne

École supérieure d'art des Pyrénées | site Pau

École supérieure d'art des Pyrénées | site Tarbes

Institut supérieur des arts de Toulouse

École supérieure des beaux-arts Montpellier Agglomération

École supérieure des beaux-arts de Nîmes

École nationale supérieure de la photographie d'Arles

École supérieure d'art d'Avignon

École supérieure d'art et de design Marseille-Méditerranée

École supérieure d'art d'Aix-en-Provence

École supérieure d'art et design Toulon

Lecture des nouveaux programmes

Préambule commun aux enseignements artistiques optionnels en classe de seconde

Les enseignements artistiques proposés au lycée s'inscrivent dans la continuité de ceux suivis dans le cadre de la formation générale obligatoire (arts plastiques, éducation musicale et chant choral, histoire des arts) enrichie des expériences proposées par des dispositifs d'éducation artistique et culturelle dans de nombreux domaines. En classe de seconde, les élèves qui le souhaitent peuvent continuer de développer cette dimension artistique, composante de leur formation générale. Ils ont le choix entre les arts du cirque, les arts plastiques, le cinéma-audiovisuel, la danse, la musique, l'histoire des arts et le théâtre.

Les enseignements optionnels conduisent les élèves à percevoir et apprécier le rôle, la valeur et la vitalité des arts dans les sociétés du passé comme dans le monde actuel. Ils leur offrent la possibilité de développer, par la rencontre des œuvres et des artistes, un regard sensible, éclairé et critique sur le monde, d'affiner leur jugement esthétique, d'acquérir des compétences et connaissances techniques, artistiques et culturelles dans chacun des domaines artistiques proposés. Ils visent également à susciter le plaisir que procurent la pratique artistique dans la pluralité de ses formes, la découverte, la création, l'étude, la recherche et la réflexion sur les œuvres d'hier et d'aujourd'hui.

En classe de seconde, les enseignements artistiques s'inscrivent pleinement dans la formation générale du lycéen. Ils contribuent au développement des compétences orales à travers notamment la pratique de l'argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter son raisonnement de manière à convaincre. Ils visent également à éclairer chaque élève sur les choix qu'il doit effectuer en cours d'année en vue de son entrée en cycle terminal. Ils participent ainsi à la construction du projet personnel de formation et d'orientation de l'élève.

Selon des équilibres variables liés à la nature spécifique de chaque domaine étudié, les programmes définissent les compétences visées et les questionnements ; ils identifient les principales situations d'enseignement tout en laissant aux professeurs la liberté d'adapter l'organisation et la progression pédagogiques aux capacités variées des élèves et à leurs attentes particulières. Selon des modalités qui leur sont propres, les enseignements artistiques tirent parti des ressources de l'établissement et des partenaires culturels. Ils peuvent s'appuyer sur les dispositifs complémentaires relevant de l'éducation artistique et culturelle.

Préambule commun aux enseignements artistiques optionnels du cycle terminal

Au cycle terminal, les enseignements optionnels accueillent des élèves qui ont suivi ou non un enseignement artistique en classe de seconde. Leurs programmes sont conçus pour accueillir des profils différents et des projets d'orientation divers. Comme en seconde, ils précisent les grands objectifs visés, les compétences et les questionnements travaillés. Ils laissent aux professeurs la liberté de mettre en œuvre un projet annuel adapté aux attentes et besoins de tous les élèves, dans le contexte singulier de chaque établissement.

Les enseignements artistiques permettent à chaque élève d'affiner ses choix dans la perspective de sa poursuite d'études avant et après le baccalauréat, en lui apportant les clefs de compréhension d'un monde artistique complexe où interagissent création, patrimoine, spectacle vivant et industries culturelles.

Associant toujours étroitement la pratique expressive de création ou d'interprétation à l'acquisition de connaissances sur les techniques, les œuvres et leur histoire, les programmes des enseignements optionnels construisent une approche réfléchie de la vie artistique passée et présente. Ces enseignements contribuent au développement des compétences orales à travers notamment la pratique de l'argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter son raisonnement de manière à convaincre. Selon des modalités qui leur sont propres, les enseignements artistiques tirent parti des ressources de l'établissement et des partenaires culturels. Ils peuvent s'enrichir de dispositifs complémentaires relevant de l'éducation artistique et culturelle.

Préambule commun aux enseignements artistiques de spécialité du cycle terminal

Les enseignements de spécialité suivis à partir de la classe de première accueillent des élèves particulièrement intéressés par le domaine artistique choisi. Les programmes fixent les objectifs à atteindre chaque année du cycle, en insistant sur les compétences requises pour réussir dans l'enseignement supérieur.

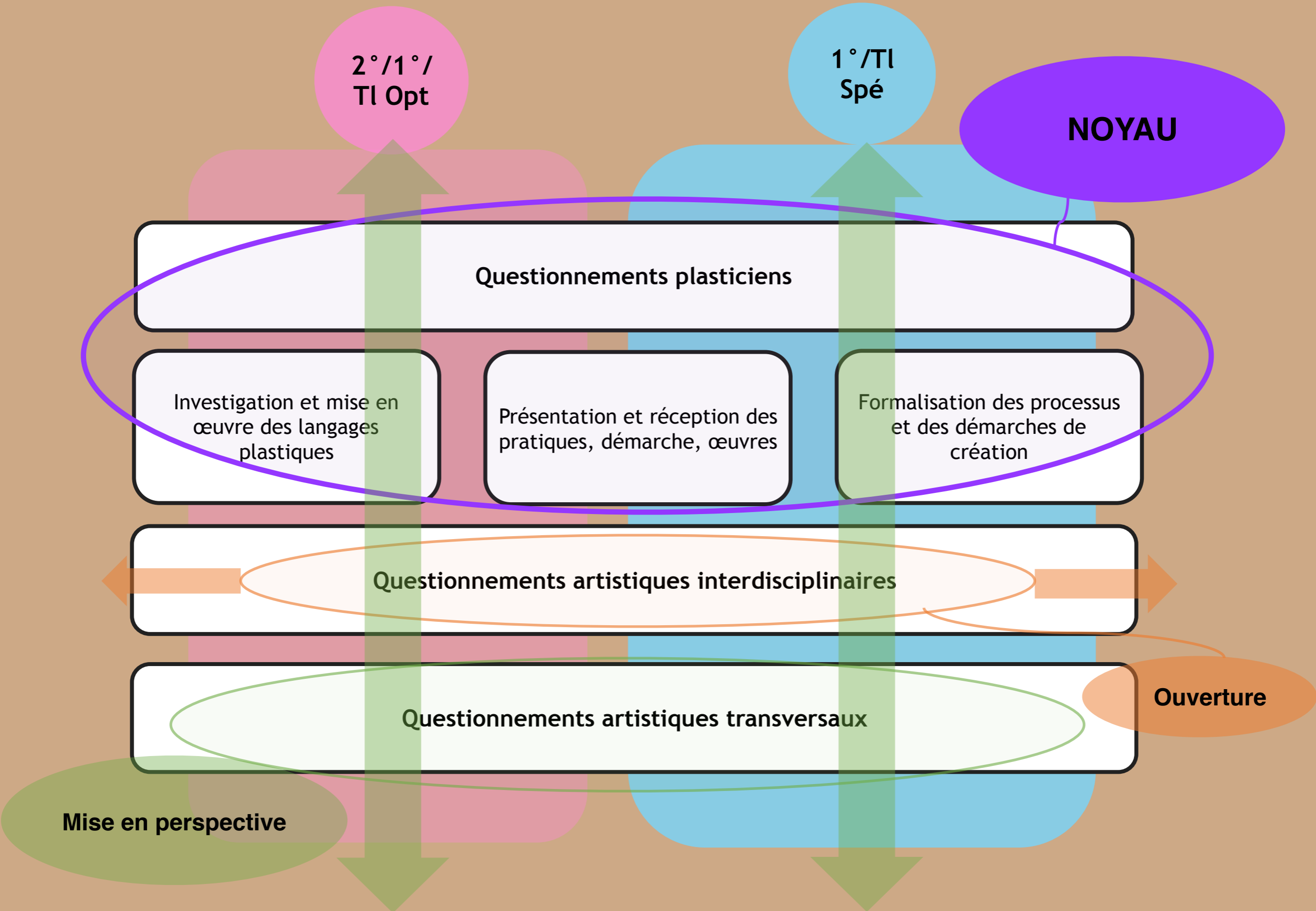
La pratique artistique et le renforcement des connaissances culturelles sont les principaux objectifs de ces enseignements. S'y ajoute le développement de la capacité de l'élève à penser son rapport à l'art dans le contexte de la société contemporaine et à construire son parcours d'études supérieures en référence aux métiers des arts et de la culture. Les thématiques et questionnements des programmes permettent aux professeurs d'accompagner la progression des élèves, de tenir compte de leurs acquis, de leurs profils et de leurs aspirations, notamment liés aux autres spécialités choisies parallèlement.

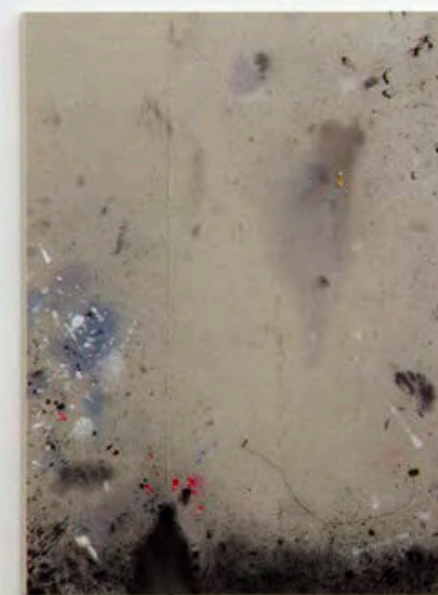
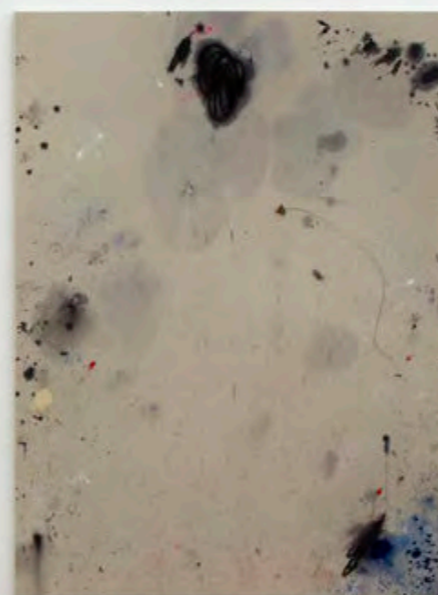
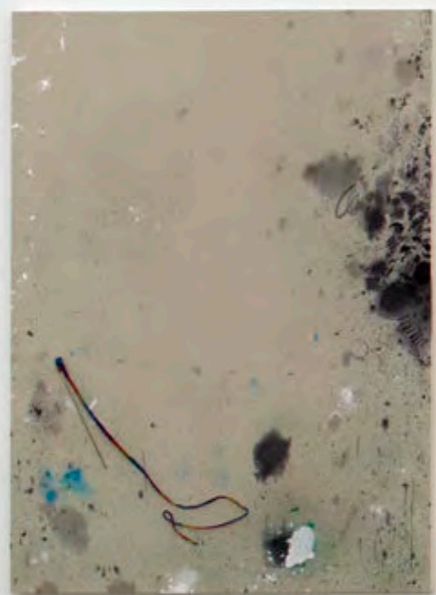
Les enseignements artistiques développent des compétences transversales et transposables qui contribuent à la réussite des élèves dans de nombreuses voies d'études. La stimulation de l'imaginaire au service de la création, l'exigence méthodologique, la capacité d'abstraction, l'esprit collaboratif et l'analyse critique sont quelques-unes de ces compétences travaillées.

Comme tous les enseignements, cette spécialité contribue au développement des compétences orales à travers notamment la pratique de l'argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter son raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa pensée, jusqu'à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité par la preuve. Si ces considérations sont valables pour tous les élèves, elles prennent un relief particulier pour ceux qui choisiront de poursuivre cet enseignement de spécialité en terminale et qui ont à préparer l'épreuve orale terminale du baccalauréat. Il convient que les travaux proposés aux élèves y contribuent dès la classe de première.

Selon des modalités qui leur sont propres, les enseignements artistiques peuvent tirer parti des ressources de l'établissement et des partenaires culturels. Ces relations partenariales sont d'autant plus importantes qu'elles ouvrent les enseignements vers des contextes professionnels variés et permettent ainsi aux élèves de prendre connaissance des différents métiers et parcours de formation en lien avec les domaines artistiques qu'ils étudient. Ils peuvent s'appuyer sur les dispositifs complémentaires relevant de l'éducation artistique et culturelle.

un cadre commun de référence à disposition des professeurs pour qu'ils construisent des parcours de formation

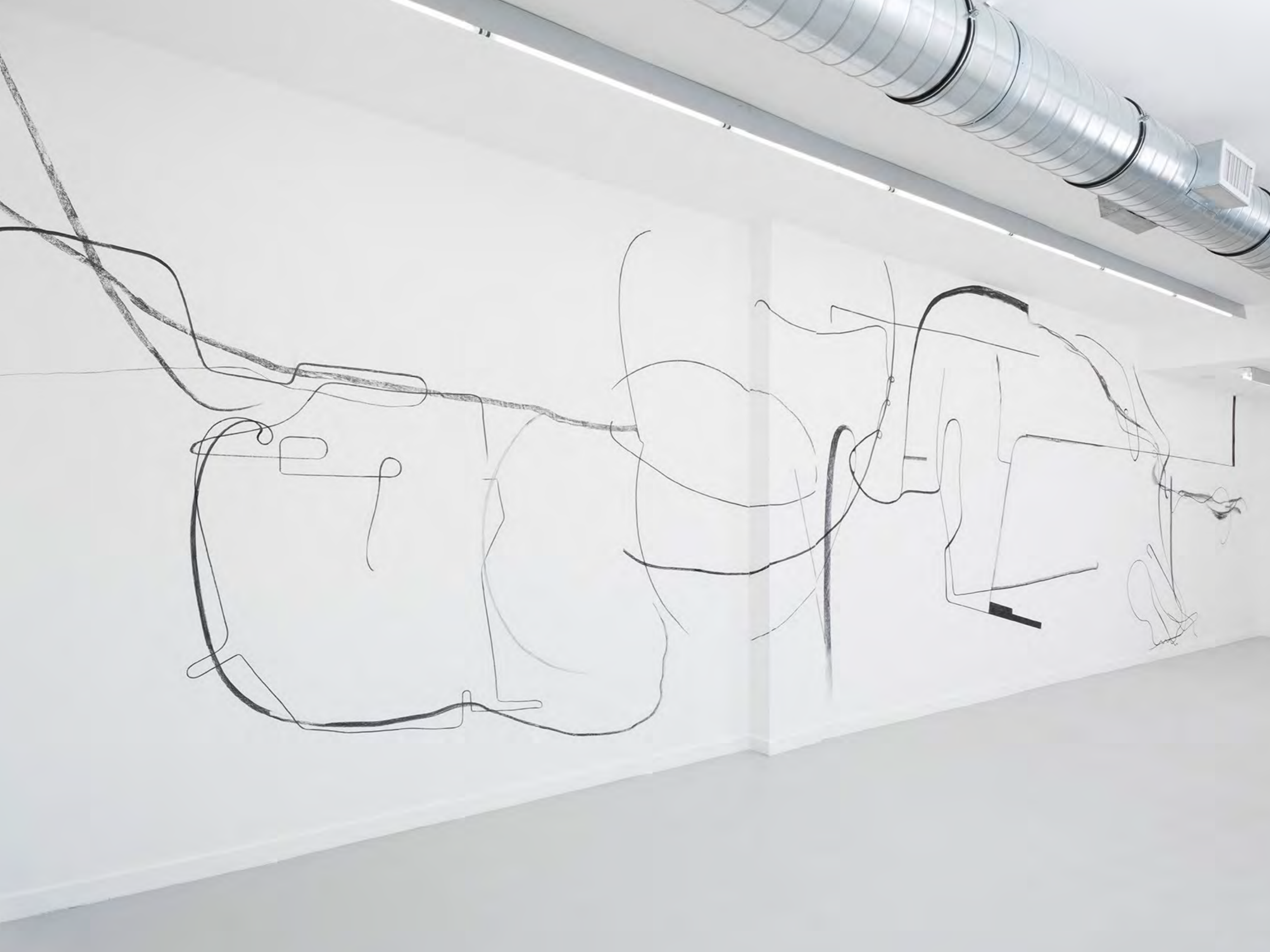
ATELIERS

8 Groupes composés de 5 ou 6 professeurs

1 axe

1 synthèse PDF pour le 15 février

Ateliers	Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive; Questionner le fait artistique ; Exposer l'oeuvre, la démarche, la pratique
Le champ des questionnements plasticiens 13 02 2019	• La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques • La figuration et l'image, la non-figuration • La matière, les matériaux et la matérialité de l'oeuvre • La présentation de l'oeuvre • La monstration et la diffusion de l'oeuvre, les lieux, les espaces, les contextes • La réception par un public de l'oeuvre exposée, diffusée ou éditée • L'idée, la réalisation et le travail de l'oeuvre • Créer à plusieurs plutôt que seul
Le champ des questionnements artistiques transversaux 7 03 2019	• L'artiste et la société : faire oeuvre face à l'histoire et à la politique • L'art, les sciences et les technologies : dialogue ou hybridation • Mondialisation de la création artistique : métissages ou relativité des cultures du monde
Le champ des questionnements artistiques interdisciplinaires 10 04 2019	• Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d'espace et d'objet • Liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo • Liens entre arts plastiques et théâtre, danse, musique

**La présentation
de l'oeuvre**

**La monstration et
la diffusion de l'oeuvre,
les lieux, les espaces,
les contextes**

**La figuration et l'image,
la non-figuration**

**La réception par un public
de l'oeuvre exposée,
diffusée ou éditée**

Mme BALLON OPHELIE
Mme AMAT ONDINE
M. BAUDRY JEROME
M. CHAULET THOMAS
M. MAREC RONAN
Mme JEAN ALEXANDRA

M. BIENVENUGREGOIRE
Mme SIAUDEAU EVELYNE
M. DUBRANA MATHIAS
Mme TOCHON VIVIANE
Mme RODRIGUES SANDRINE
Mme MERIEL CLAIRE

Mme BOUSSET CAMILLE
Mme PECHER ISABELLE
Mme ROBIN MARIE-LAURE
M. ETROIT STEPHANE
Mme FORGEREAU
FREDERIQUE
Mme VITTOT DEBORAH
Mme SANCHEZ ELODIE

Mme SAINT-MARTIN
LAURENCE
M. RENAUX AXEL
M. DAUNEJEAN-MARC
Mme CARISSAN CHRISTELE
Mme GUERAUD GINETTE
Mme LE MORVAN PERROT
ISABELLE

**La représentation,
ses langages,
moyens plastiques
et enjeux artistiques**

**L'idée,
la réalisation
et le travail de l'oeuvre**

**Créer à plusieurs
plutôt que seul**

**La matière, les matériaux
et la matérialité de l'oeuvre**

M. CELLE JULIEN
Mme GUERAUD NOEMIE
Mme RENAULT AUDE
Mme CHKIRATE CATHERINE
Mme REGNIER FREDERIQUE
M. MOY JULIEN

Mme CATHERINE-DUCHEMIN
STEPHANIE
Mme DUBOIS ANNELISE
M. LEGER FRANCK
Mme REBY JUDITH
Mme BILLARD EMILIE
Mme LACOUR CARINE

M. CARPENTIER SEBASTIEN
Mme BRUN FABIENNE
Mme RAVAILLEAU SANDRINE
Mme DESROCHES TATIANA
Mme SALECKI HELENE
Mme DEROUAULT FRANCKIE
Mme NOGUET SOPHIE

Mme MARCUZZI MARTINE
Mme PAULAIS CLEMENCE
M. GATINEAU ERIC
M. CORNU OLIVIER
M. DUBREUIL PIERRE
Mm. LE BARS VANESSA

Sondra Perry, IT'S IN THE GAME 17 or Mirror Gag for vitrine and Projection, 2018, installation view et FRAC Bretagne as part of « À C ris Ouverts », 6th edition of Les Ateliers de Rennes-Contemporary Art Rennes Photo:Aurélien Molle

La présentation de l'oeuvre

La présentation de l'œuvre

Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées	Repères et points d'appui
Conditions et modalités de la présentation du travail artistique : éléments constitutifs, facteurs ou apports externes.	Prise en compte de données intrinsèques et d'éléments extrinsèques à l'œuvre : supports, matériaux, formats, le pérenne, l'éphémère... Fonctions des dispositifs traditionnels de la présentation de l'œuvre : modalités du cadre, du socle, de la cimaise confrontées aux dispositifs contemporains de présentation...
Sollicitation du spectateur : stratégies et visées de l'artiste ou du commissaire d'exposition ou du diffuseur (éditeur, galeriste...).	Accentuation de la perception sensible de l'œuvre : mobilisation des sens, du corps du spectateur... Rapport au contexte de présentation et de diffusion : dispositifs favorisant l'interaction avec l'œuvre, la participation à sa réalisation...

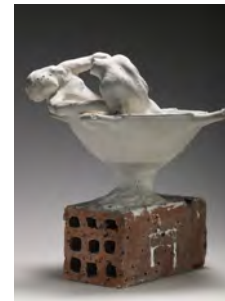
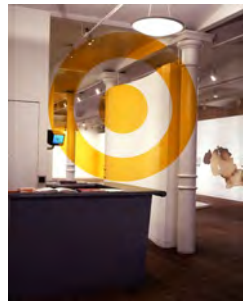
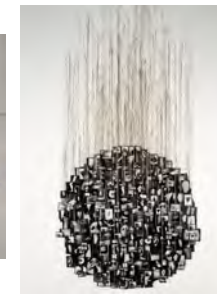
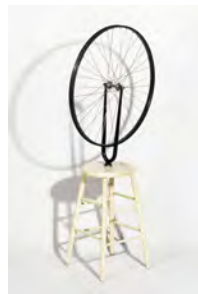
DES CONTEXTES

- Présenter les travaux des élèves
- Présenter des œuvres d'artistes (prêts, commissariat...)
- Un projet de collaboration (workshop...)

Conditions de présentation :

- couloirs, classe, galerie dédiée...
- structures extérieures (institutions artistiques, artothèque, Médiathèque, partenariats extérieurs)

Des œuvres « phares » initiatrices qui prêtent à réfléchir sur la présentation de l'œuvre

Boltanski, Picasso, Brancusi, Duchamp, Cragg, Messager, Gonzales-Torres, Rousse, Varini, Tinguely, Bourgeois, Kosuth, Rodin...

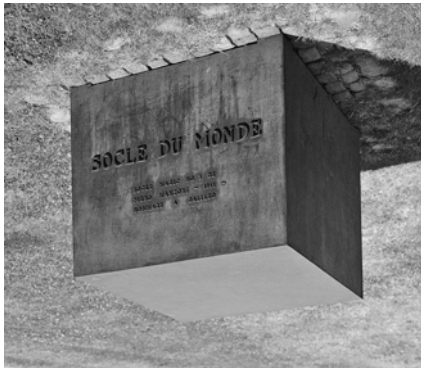
Des dispositifs de présentation :

Philippe Ramette, Damien Hirst, Maurizio Cattelan, Piero Manzoni

Présenter et représenter :

Thomas Demand, Bertrand Lavier, Allan McCollum, Joana Vasconcelos

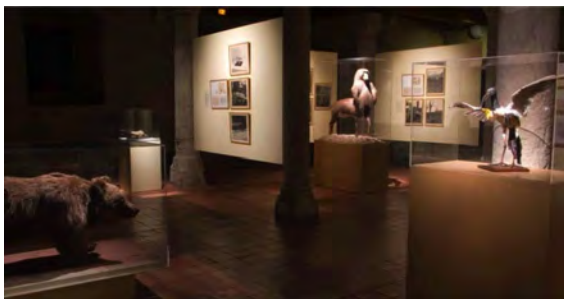
DES ŒUVRES ET DES NOTIONS PLASTIQUES

DES PRATIQUES INDUITES

Installation – Performance – In Situ – objet – Son – Exposer, et présenter son travail plastique, le mettre en espace, utiliser et inventer des dispositifs de présentation, présenter son travail à l'oral, à l'écrit.

L'exposition en tant que médium :

Joan Fontcuberta, Peter Coffin

L'artiste au cœur du dispositif :

Gilbert & George, Abraham Poincheval

Breaking News

Mick Peter

Deborah Bowmann

La monstration et la diffusion de l'oeuvre, les lieux, les espaces, les contextes

La monstration et la diffusion de l'œuvre, les lieux, les espaces, les contextes.

Groupe : Annie Tricoire / Evelyne Siaudeau/ Mathias Dubrana/ Viviane Tochon/ Mereil Claire/ Elisabeth Dugne /Sandrine Rodrigues

	Références artistiques	La pratique	Partenariats
Des démarches artistiques qui questionnent la monstration et la diffusion de l'œuvre	Gabriel Orozco, <i>working table</i>, 2000-2005 Marcel Broobthers, musée d'art moderne, département des aigles, 1972 Lucas Samaras, galerie Green, NY, 1964 (atelier, un lieu de vie à exposer) Xavier Veilhan, Studio Venezia, Biennale de Venise 2017 Robert Filliou Buren au Capc, 1987 Daniel Spoerri, <i>Dylaby</i>, 1962, Amsterdam. El Lissitzky <i>Prounenraum</i> 1923 David Teniers le Jeune, <i>La Galerie de Léopold Wilhelm d'Autriche</i>, 1653 Gustav Klimt, Biennale de Venise 1910 Marcel Duchamp Fluxus (Ben) Dan Graham Peter campus Support- Surface (Exposer hors Paris) Vasarely Philippe Parreno Thomas Sauvins, <i>Clap your hands</i>, qpn 2017 Per Barclay Wang Du, <i>la grande parade</i>, Palais de Tokyo, 2004 Liu Bolin, notamment son duo avec JR en 2016 au Louvre Exposition « Claire fontaine » au confort moderne, surface totale du sol de l'atelier galerie constitué d'un collage du journal Libération ».	Galerie d'établissement (lycée ou de proximité (collèges-écoles) comme galerie d'essai, support pédagogique. <i>Wall White, Wall White mobile</i> Tous les murs de l'établissement ? Galerie virtuelle, site internet de l'établissement, blog, Instagram, autres réseaux sociaux La pratique du commissariat d'exposition, voire de curateurs (recherches de financements). La médiation. Exposer les productions plastiques et artistiques des élèves dans un autre lieu dans la ville (médiathèques...) Situation d'atelier (produire) pour exposer (<i>CF programme enseignement de spécialité Première / situations pédagogiques : La qualité des réalisations, des projets et des démarches est l'objet d'une attention constante</i>) La prise en compte du spectateur (parti-pris d'un accrochage ; mise en espace ou mise en page (portefolio, éditions à des fins d'exposition)).	Workshop, Atelier de pratique avec un commissaire d'exposition, un artiste-curateur, un critique d'art, un théoricien, un éditeur, un galeriste Un centre d'art, un Frac, un musée, arthothèque. DRAAC, DAAC, collectivités, associations

	Références artistiques	La pratique	Partenariats
Des expositions qui questionnent la monstration et la diffusion de l'oeuvre	« Offshore » expsotion pour le 7ème prix fondation d'entreprise Ricard, 2005.(exposition sur une maquette d'architecture de 20m2) https://www.fondation-entreprise-ricard.com/Expositions/view/45-OFFSHORE Exposition Méthaphoria III, au 104, 2018 http://www.104.fr/media/presse/metaphoria-iii-dp-104.pdf RICOCHET DRAWINGS _DESSINS, 2013 http://www.vincentmesaros.com/curating/ricochet.html Moon Ai Weiwei & Olafur Eliasson (site internet) http://artshebdomedias.com/article/170114-ai-weiwei-et-olafur-eliasson-la-liberte-expression-en-orbite/		
Les Lieux :	- Lascaux et le facsimilé -la grotte Chauvet et sa reconstitution à la caverne du pont d'arc , questionne aussi l'architecture postmoderne contemporaine , le lieu muséal et la muséographie - Galerie d'art : Iris clair, exposition le vide, 1958 (Cf Yves Klein) - L'espace espace urbain comme situation d'exposition (street art ; Banksy, JR ; Dubuffet ; - In situ, Ernest Pignon Ernest - L'espace public : sculptures, monuments (Erik Dietman à Niort, œuvre pérenne`) - L'espace comme atelier : Land art, Ephémère - George Rousse - Christo - Gilles Clément - Per Barclay		
Les espaces :	Supports Taille, volume Architecture : architecture des musées Taado Ando , Pei , Le		

	Références artistiques	La pratique	Partenariats
	Kunsthaus de Graz • Autriche Peter Cook et Colin Fournier, Jean Nouvel le Louvre Abou Abbie Matériel et immatériel		
Les contextes :	- Expo Corben, au musée des Beaux-arts d'Angoulême, 2019 - Lieu patrimonial et création contemporaine (Oiron, Château de Versailles, Soulages et les vitraux de Conques, Bourse du commerce Paris et collection Pinault) - Œuvres et entreprises : Fondation Cartier, nouveau musée de la collection d'art contemporain de François Pinault : https://www.collectionpinaultparis.com - Journée du patrimoine - Editions (micro-édition) - Galerie du Jeu de paume et espace d'exposition numérique - Exposition visite virtuelle des musées		
Monstration ?	Montrer, comment on montre ? Les différents dispositifs de monstration : afficher, exposer, accrocher, scénographier, expographier, éditer, revues, livres d'artiste... Monstration : A qui ? Pour qui, ? Les destinataires ? Les différents dispositifs de monstration : exposer, accrocher, installer, poser, suspendre ... la question du socle ; Scénographie et muséographie Le spectateur, sa perception, son rôle, acteur ou pas. Elève : spectateur/auteur/acteur la critique artistique, article de presse, Art press « montrer c'est s'exposer aux regards des autres » Le marché de l'art.		

David Altmejd

La figuration et l'image, la non-figuration

La figuration et l'image La non-figuration

Notes en vrac mais lisibles...

Groupe : Camille Bousset, Marie-Laure Robin, Stéphane Etroit, Frédérique Forgereau, Elodie Sanchez, Deborah Vittot-Huot

Dans les programmes, ces notions sont présentes mais avec des nuances :

2de option → La figuration et l'image

- figuration et construction de l'image – espaces et dispositifs de narration....
- le temps et le mouvement de la figuration – temporalités et mouvements au service d'une narration....

1ere option → La figuration et l'image - on retrouve les deux mêmes entrées qu'en seconde + la relation au lieu, à l'espace, à l'écrit, la voix, le son....

Ce glissement est intéressant à noter ! Il dépasse l'image et introduit son, performance....

Term. Spécialité → La passage à la non-figuration,

...perte ou absence du référent, couleurs, outils, trace, rythme, signe...

Nous évoquons des œuvres, des artistes, des mouvements artistiques autour de la figuration et de la narration d'une part, puis du côté de la non figuration. Le champ est vaste !

Finalement, c'est ce glissement vers la perte du référent réel qui semble intéressant.

→ Il s'est produit historiquement à un moment donné. Claude Monet et ses *Nymphéas* de l'Orangerie vues de très près évoquent l'abstraction à venir. Kandinsky s'éloigna du réel visible et fit référence à la musique, comme Mondrian le fera également...

→ Des artistes font des allers-retours figuration/ non-figuration ... comme Gerhard Richter, Christian Boltanski...

En vrac :

Nouveau réalisme, figuration narrative, figuration libre

Abstraction géométrique, abstraction gestuelle ou lyrique, expressionnisme abstrait

Dada et performance, Fluxus, Gutai, art and language, art conceptuel

...

Jeff Wall	Andreas Gursky	Gerhard Richter	Christian Boltanski <i>saynètes, battements de cœurs</i>
Yves Klein	Sophie Calle	Pierre Alechinsky	David Hockney
Oskar Schlemmer	Joan Mitchell	Cy Twombly	Jackson Pollock
Kazuo Shiraga (à Oiron)	Sam Francis	Jean-Michel Basquiat	Gilles Barbier <i>l'ivrogne</i>
Pierrick Sorin	Duane Michals	Roman Opalka	Raymond Hains <i>lunettes cannellées</i>
Daniel Spoerri	Hicham Berraga	Bill Viola	Gary Hill
Yoko Ono	James Turrell	Moholy-Nagy	Maurizio Cattelan
John Cage	Partitions de musiciens		
Fernand Léger <i>Ballet mécanique</i>	Hans Richter <i>rythme 21</i>	Nam June Paik	
Frank Scurti	Marietta Ren <i>Phallaina</i>	Emmanuel Guibert <i>la guerre d'Allan</i>	Jiro Taniguchi
Écritures et partitions de chorégraphes	Philippe Découfflé	Miquel Barcelo et Josef Nadj	Sandra Ancelot

Des notions discutées et /ou à clarifier :

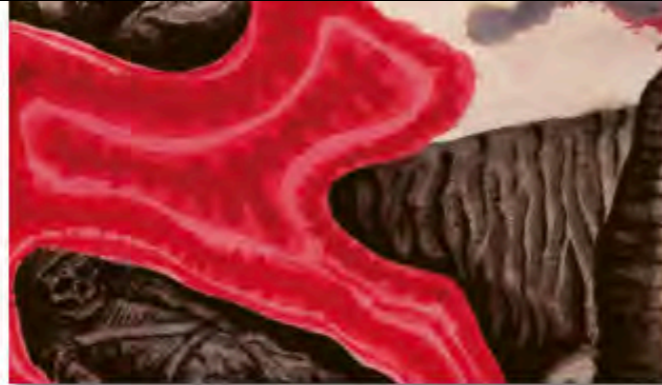
Figuration/ représentation/ rapport au réel/ mimésis

Support de l'image/ Images natures/ statuts des images

3D = ça fait « image »

Narration/ récit/ projection

Suite/ série/ séquence/ instant décisif

Comme ci-dessus

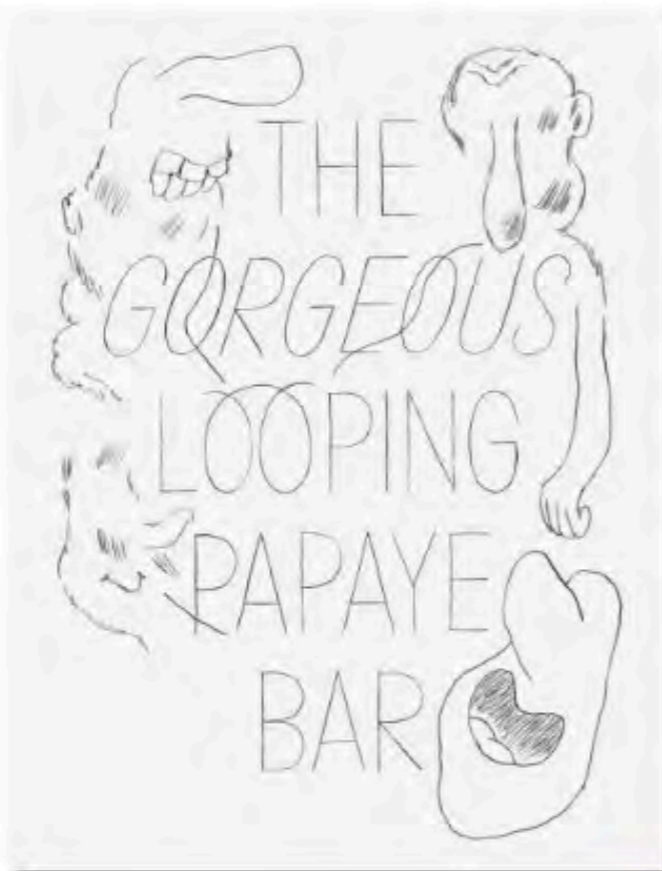
Will Sweeney

Épée vorpale ●

Will Sweeney

Autres scènes ●

Aaron Rose

ne ●

Editions NIEVES

Le magnifique bar en bou... ●

Dimitri Broquard

Au Pavillon des Lauriers

Edouard Baribeaud

L'âge de l'innocence ●

Elizabeth Peyton

La réception par un public de l'oeuvre exposée, diffusée ou éditée

« La réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée ou éditée »

-« face à l'œuvre » : c'est l'expérience directe, physique, sensorielle, spatiale, temporelle de l'œuvre telle qu'elle se donne à voir à un public

-« documenter/médiatiser l'œuvre » : Le témoignage, la conférence, le catalogue, le web, les sites et blogs d'artistes, les revues, les documentaires, textes critiques, articles, archives, les écrits d'artistes...

Modalités de réception en rapport avec la nature des œuvres

L'œuvre exposée :

- Les institutions : le musée
- Les grandes expositions : thématiques, rétrospectives, collectives...
- Les galeries
- Un espace de l'établissement dédié à l'exposition des travaux d'élèves, ou d'œuvres d'artistes (résidence, FRAC, artothèque)...
- L'œuvre « in situ », l'œuvre dans l'espace public, le monument, la performance, l'œuvre interactive, politique ...

-Jochen Gerz et Esther Shalev-Gerz: *Monument contre le fascisme*, (1986-93)

J-G a installé dans la ville de Harbourg une colonne d'acier haute de 12 mètres recouverte d'un mince couche de plomb. « Quatre stylets étaient accrochés à la colonne. Il y avait écrit dans sept langues une invitation à signer en gravant sur la colonne son nom avec les stylets prévus à cette occasion. Au fur et à mesure que l'espace était rempli, la colonne était enfouie dans le sol afin de dégager une nouvelle surface libre. Elle a aujourd'hui complètement disparu. Seule subsiste une plaque au sol. Même invisible, il reste un monument. Oui, car sa forme ne fascine pas. Au-delà de l'image, il empêche l'oubli...

-Loris Gréaud : *The Unplayed Notes Factory* 57e Biennale de Venise

Commissariat : Nicolas Bourriaud – Le film du projet – Installation présentée en 2017 sur l'île de Murano, Venise. <https://vimeo.com/235304054>

-Miguel Chevalier : *Digitales Abysses*, 9 mars- 20 mai 2018, Base sous-marine de Bordeaux. Cette exposition présente sur 3 500 m², plus de 10 installations monumentales dont 8 numériques configurées à l'échelle du lieu, ainsi qu'un cabinet de curiosités de plus 40 œuvres de différents formats (sculptures, tableaux en résine Dacryl, en découpe laser, boîtes lumineuses...)

-François Méchain, *L'arbre aux échelles*, 2009, manifestation des jardins de Chaumont sur Loire. En référence au roman d'Italo Calvino, "Le baron perché", dont le héros se réfugiait dans les arbres pour échapper aux contraintes de la vie ordinaire

-Claude Closky : *Vampires et Fantômes* Exposition Galerie Laurent Gaudin- 28/05/2016 - 23/07/2016

L'exposition, qui regroupe essentiellement des collages, dessins, photographies et vidéos anciens et nouveaux, se déploie dans un grand espace où Closky fait le noir. Telles des fantômes, les œuvres apparaissent lorsque la lumière se fait arbitrairement sur elles, pour disparaître à nouveau au bout de quelques minutes. Le non contrôle, le hasard, le rapprochement arbitraire et le classement qui tourne à vide, se lient ici à l'idée d'algorithmes, puisque l'ordre de découverte des œuvres, le sens de la visite, ainsi que le contenu de certaines œuvres, se renouvellent constamment.

		Lawrence Weiner né le 10 février 1942 à New York (USA). Vit et travaille à New York : Un mur creusé par l'impact d'un unique coup de fusil , extrait de statements, 1968. Lawrence Weiner place le spectateur face à un lettrage mural. A la lecture du texte écrit par l'artiste, le spectateur peut se projeter et devenir le réalisateur de l'œuvre. Selon la volonté de l'artiste, le texte peut être reproduit sur divers supports mais la typographie, la composition et les proportions du texte restent les mêmes. Ici, le texte devient le support de l'œuvre, un commencement. Le spectateur devient réalisateur à part entière, aucune représentation précise ne lui est imposée. Le spectateur prend l'initiative de la réalisation ou non. En 1968, Lawrence Weiner a publié dans Artnews un texte aux allures de manifeste et qui redéfinit de manière radicale ses intentions artistiques : « - 1. L'artiste peut construire le travail - 2. Le travail peut être fabriqué - 3. Le travail peut ne pas être réalisé - Chaque proposition étant égale et en accord avec l'intention de l'artiste le choix d'une des conditions de présentation relève du récepteur à l'occasion de la réception ».
L'œuvre diffusée	L'œuvre diffusée (télévision, radio, cédérom, réseaux, vidéo...) Diffusion d'un contenu déclaré en tant qu'œuvre et protégé par des droits d'auteur.	-Felix Gonzalez-Torres: <i>Untitled</i>, 1991, dimensions variable (installation at 31-33 Second Ave. at East Second Street, Manhattan Entre le 20 février et le 18 mars 1991, 24 panneaux publicitaires répartis dans Manhattan présentaient l'image monochrome d'un lit double défait, avec des draps froissés et deux oreillers portant en creux l'empreinte de corps absents. -Bill Viola : <i>Reverse: Television - Portraits of Viewers</i> (1983 – 1984) Reverse télévision est composé de 44 plans fixes en couleurs, de trente secondes chacun. Ils ont été diffusés pendant deux semaines sur la WGBH (chaîne de télévision publique à Boston) en 1983, à raison de 5 portraits par jour, repartis sur des plages publicitaires
L'œuvre publiée	L'œuvre publiée : Catalogue, livres d'artistes, fanzines, affiches, multiples...	-Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari: <i>Toilet Paper magazine</i> Dans le sillage de <i>Permanent Food</i> et de <i>Charley</i>, les projets cultes de Cattelan, <i>Toilet Paper</i>, mi-livre d'artistes, mi-magazine, interroge notre obsession contemporaine pour les images en explorant nos désirs et pulsions les plus indicibles. Constitué exclusivement de photographies, dont chacune est minutieusement construite au sein d'un environnement mental spécifique, <i>Toilet Paper</i> pervertit les codes de l'iconographie médiatique, empruntant à la mode, à la publicité, au cinéma, combinant photographie commerciale, récits visuels tordus et imagerie surréaliste pour créer une série de tableaux saisissants, mélanges de normalité dérangeante et de troublante ambiguïté, devant lesquels l'effroi se mêle au plaisir visuel. Œuvre d'art en tant que telle, <i>Toilet Paper</i> interroge aussi, de par l'accessibilité du format magazine et une large distribution, la nature et les limites du marché de l'art

		contemporain. -Bernard Heidsieck, (1928 – 2014) . Par sa poésie il a largement contribué au renouvellement du geste poétique, de la poésie elle-même et de l'art radiophonique. L'émission qui suit propose de ré-entendre quelques-uns de ces poèmes sonores, accompagnée de citations et d'un entretien réalisé en septembre 2013 à l'occasion du festival ActOral.13 : http://laviemanifeste.com/wp-content/uploads/2014/12/heidsieck_poesie_debout-web.mp3 Multiplés d'artistes : « POÉSIE VISUELLE & SONORE » Bory, Jean-François / Garnier, Ilse / Garnier, Pierre / Heidsieck Bernard / Tilman, Pierre. Maison du Livre d'Art Contemporain, Domart-en-Ponthieu, édition 1995. Cet ouvrage est le quatrième de la collection "Le livre des Livres". Il a été imprimé à 301 exemplaires, dont 31 sont numérotés et signés par les artistes. Ce livre contient : - deux tirages sur Terphane de Jean-François Bory, - un dépliant recto/verso de Ilse Garnier sur Rivoli, - "Le Monde est lyrique", une enveloppe contenant 10 tirages sur bouffant de Pierre Garnier,- deux tirages de Bernard Heidsieck, - une affiche pliée de Pierre Tilman sur jaune fluo accompagnée d'un objet original intitulé "Scénario", - neuf fiches bristol sous pochette. Le tout contenu dans une boîte transparente. -Julien Prévieux : <i>Lettres de non-motivation</i> Collection : <u>ZONES</u> , Parution : novembre 2007, ISBN : 9782355220098, Nb de pages : 128, Dimensions : 168 * 240 mm, Façonnage : Broché Afin de démontrer le cynisme de certains responsables des ressources humaines, aussi bien dans la formulation de leurs offres d'emploi que dans leur gestion des candidatures et dans la rhétorique implacable de leurs réponses toutes faites (voire leur absence de réponse), l'artiste a envoyé plus de 1 000 lettres de non-motivation en sept ans, soit une quinzaine par mois. Taux de réponse : 5% seulement. -General Idea : <i>FILE Magazine</i> Jorge Zontal, Felix Partz et A. A. Bronson critiquent le monde de l'art et le système des avant-gardes. General Idea utilise différents moyens d'expressions tels que les installations, les revues, les films et les performances. Leur travail est regroupé au pavillon Miss General Idea. En 1972, les trois artistes créent FILE Magazine, en réponse ironique à LIFE magazine, et s'intéressent à la création de mythes par les médias et à la puissance du capitalisme. En 1987, le SIDA devient leur sujet

		principal. Ils cherchent à normaliser le terme en proposant différents projets et logos. Dans les années 90, ils s'intéressent aux "politiquement corrects" et pointent notamment du doigt la sensibilité écologique. -Herman de Vries : <i>Les livres et les publications – Catalogue raisonné (+ CD-ROM)</i> Herman de Vries, Centre des livres d'artistes (CDLA) Catalogue raisonné, avec 170 publications décrites, une biographie, une bibliographie (1995-2004), avec quatorze textes de Herman de Vries lus par l'auteur sur CD-ROM audio inclus. Herman de Vries (né en 1931 à Alkmaar, Pays-Bas, vit et travaille à Eschenau, Allemagne) est un artiste visuel néerlandais. Il débute dans le sillage de l'art informel des années 1950, avant de s'orienter dès les années 1970 vers les objets trouvés et les matériaux naturels, s'intéressant à leurs implications artistiques et philosophiques. Il réalise des peintures, des collages, des textes, des sculptures, des installations... qui traitent de thématiques biologiques, botaniques, historiques, médicales et psychédéliques. -Thomas Hirschhorn exposition « <i>Flamme éternelle</i> », dans le cadre de la saison L'Etat du Ciel (25.04.14 — 23.06.14), Palais de Tokyo. les montagnes de pneus qui limitent l'espace se dressent à la manière d'une barricade molle, d'une frontière plastique qui aurait proliféré au sein du Palais de Tokyo, dessinant les contours d'un espace de résistance où la création retrouve sa dimension participative, festive et engagée. Libre d'accès, pleine d'outils divers, cette installation est une ouverture qui donne à tous les publics des moyens artistiques de penser notre société. -Sophie Calle : <i>Douleur exquise</i>, Arles, Actes Sud, coll. « Photographie », 2003, 264 p. (ISBN 978-2-7427-4513-5) -Édouard Levé (1965 – 2007) : <i>Œuvres, 2002</i>, éditions P.O.L. Énumération d'œuvres imaginées mais non réalisées pour la plupart, le premier livre de l'artiste et écrivain Édouard Levé invite à explorer les possibilités de l'art sous toutes ses formes : photographies, sculptures, vidéos, fiction, installations, tableaux vivants oniriques ou fictifs. -Robert Filliou : <i>Enseigner et apprendre</i>, Arts vivants par Robert Filliou 1970
Réflexions et pistes de travail : l'exposition, la diffusion, l'édition de l'œuvre en tant que processus de création : L'œuvre conceptuelle : L'œuvre décrite est réduite à son concept: Lawrence Wiener L'œuvre à visibilité variable dans un contexte politique, social, historique. : Jochen Gerz		

L'œuvre immersive : **James Turrel**

L'œuvre éphémère : **Loris Gréaud**

L'œuvre in situ : **François Méchain**

L'œuvre dans l'espace public : **Felix Gonzalez-Torres**

L'œuvre et le multiple : **Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari**

Lisibilité, reconnaissance, questionnement de la nature artistique de l'œuvre : ready-made, art et science, art et design, citations, détournements, emprunts...

Dans quelle mesure la réception de l'œuvre est-elle pensée en amont par l'artiste ?

De quelle façon l'œuvre agit sur le/les public(s) en faisant réagir le spectateur ?

Surprise, déception, déstabilisation, contemplation, réflexion...

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

LA REPRÉSENTATION, SES LANGAGES, MOYENS PLASTIQUES ET ENJEUX ARTISTIQUES

Représentation : La représentation consiste à faire apparaître l'image d'un objet, d'un personnage, d'un paysage, d'une idée, d'un concept... De rendre sensible au moyen d'une image, d'une figure, d'un signe. Représenter c'est présenter une seconde fois.

La représentation renvoie à un auteur, un artiste (ses propres représentations du monde, sa perception sensorielle).

Représenter serait donc choisir ce que l'on veut montrer ou pas, ce que l'on souhaite dire (choisir un cadrage, un point de vue...)

Représenter, montrer aux autres par des moyens plastiques, des langages artistiques.

Sous entrée du programme	Questions d'enseignement	Champ référentiel	Notions
(Seconde) Dessiner pour créer, comprendre, communiquer : les différents statuts du dessin (Première Fac) Jouer avec les procédés et les codes de la représentation, affirmer des intentions : Rapport au réel (Première Spé) Rapport au réel : représentation et création.	Par quels moyens l'observation d'une réalité permet-elle à l'artiste de l'exacerber ?	Henri CUECO Chuck CLOSE Ron MUECK Valérie BELIN	OBSERVATION FORME - RESSEMBLANCE - MODÈLE
(Seconde) Représenter, inventer des mondes (Première Fac) Jouer avec les procédés et les codes de la représentation, affirmer des intentions : Représentation du corps et de l'espace. (Première Spé) Représentation du corps : conceptions et partis-pris	Par quels moyens plastiques l'artiste peut-il se jouer de l'écart avec le référent pour faire acte de création ? En quoi la représentation peut-elle renvoyer à la vision personnelle et sensible de l'artiste ?	Max ERNST Catherine PONCIN Gordon MATTA-CLARK , <i>Splitting in Englewood</i> , Davide QUAYOLA David ALTMEJD , http://www.davidaltmejd.com/ Marlène DUMAS Françoise PETROVITCH	INTERPRÉTER TRANSFORMER - MODIFIER EXAGÉRATION DEGRÉ D'INCONICITÉ ÉCART
(Seconde) La représentation du corps (Première Spé) Le dessin : diversité des statuts, pratiques et finalités du dessin.	Comment représenter le corps en mouvement ? En quoi la durée d'exécution influe-t-elle sur la représentation ? Comment le temps et le hasard peuvent-ils impacter la représentation ?	Auguste RODIN , esquisses Alexandre HOLLAN , dessins d'arbres d'après nature, signes/calligraphie Light paintings / FRONT DESIGN http://www.designfront.org/category.php?id=174&product=658	FORMES - GESTE - MOUVEMENT - TEMPS - HASARD INCIDENT
	Inventer est-il créer un nouveau langage formel ?	Moriceau et MRZYK , symboles, illustrations, jeux de mots / visuels : prise en compte des nouveaux médias, dessin sur une tablette (vidéo) affirmation d'une rupture.	FORME - LIGNE - ESPACE

(Seconde) Les différents statuts du dessin	En quoi les différentes étapes d'un projet représentent-elles une démarche artistique ?	Frank GEHRY Jeanne-Claude et Christo	ETAPES - PROCESSUS Interactions représentation bidimensionnelle/ tridimensionnelle Logiciel
Les processus allant de l'intention au projet / La formalisation du projet	En quoi l'interaction des langages plastiques dans l'élaboration d'un projet fait-elle sens dans une démarche artistique ?		
(Première fac) Dessiner sur de nouveaux supports et formats : La pratique artistique du dessin	En quoi les supports et les formats interagissent-ils sur la représentation ? En quoi les supports et les formats questionnent-ils la représentation ?	Gaston CHAISSAC François GÉNOT http://www.francoisgenot.com/Oeuvres Pauline BÉTIN https://www.paulinebetin.com/ Jacques PERCONTE	SUPPORT - FORMAT - ESPACE
	Comment le frottement du geste au support engage-t-il la représentation ?	Ernest PIGNON ERNEST Guiseppe PENONE	GESTE - TRACE - SUPPORT
(Première Spé) Moyens plastiques et registres de représentation	Quels rôles les moyens mis en oeuvre jouent-ils dans la représentation ?	Philippe COGNÉE Urs FISCHER , installation biennale de Venise 2011 copie <i>Enlèvement des Sabines</i> Jean de Bologne	SUPPORT - MATERIAUX - OUTIL - GESTE
(Seconde) Les conceptions contemporaines du dessin : relations avec d'autres médiums, avec l'écriture...	La représentation passe par différents niveaux de langages. L'image / le mot / le signe (de René MAGRITTE à Joseph KOSUTH). Le signe, la forme pour dire le réel. Comment représenter le monde sans passer par l'image ? Quel degré d'accointance au réel ? Comment peut dialoguer le dessin et l'écriture dans une production artistique ? En quoi le titre donné à une oeuvre peut-il changer le sens de la représentation ?	Laurence WEINER (de l'art conceptuel, des mots, de l'idée comme matériaux plasticiens) Joseph KOSUTH Barbara KRUGER MAGRITTE Annette MESSAGER , <i>Petite pratique magique quotidienne pendant le mois de mai 1973, Album n°47, 1973 - Encre et crayon de bois sur papier</i>	FORME - LIGNES - ESPACE

LA REPRÉSENTATION en lien avec un questionnement artistique transversal :

- **Seconde Facultative** : Prolongement, renouvellement ou rupture avec un modèle, une tradition ou un courant de pensée en art : s'inscrire dans une norme ou affirmer sa singularité ? Être influencé, suiveur ou innovateur ?
- **Première Facultative** : Achèvement d'une création ou début d'un processus : privilégier l'étape ou la finalisation ? Reconnaître et assumer l'inachèvement ? Impliquer le public dans une oeuvre évolutive ?
- **Première Spécialité** : L'art, les sciences et les technologies : dialogue ou hybridation. (...) L'artiste chercheur, ingénieur, inventeur, explorateur.

Rachel Whiteread, *projet de Trafalgar Square* , 1998

Collage photographique et acrylique sur des panneaux de musées, 50 × 31,5 cm
© Rachel Whiteread

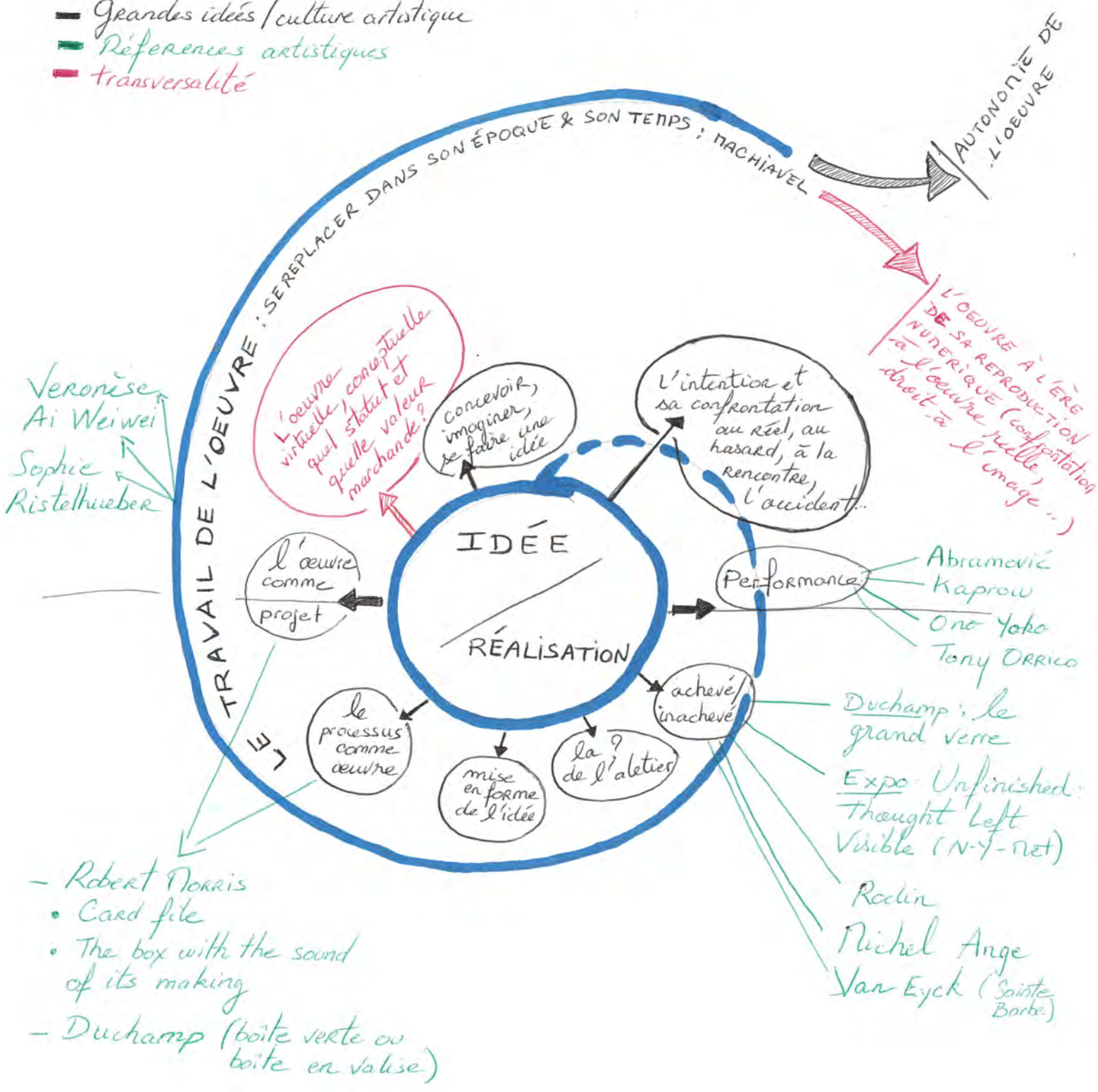
L'idée, la réalisation et le travail de l'oeuvre

L'IDÉE, LA RÉALISATION, LE TRAVAIL DE L'OEUVRE

légende :

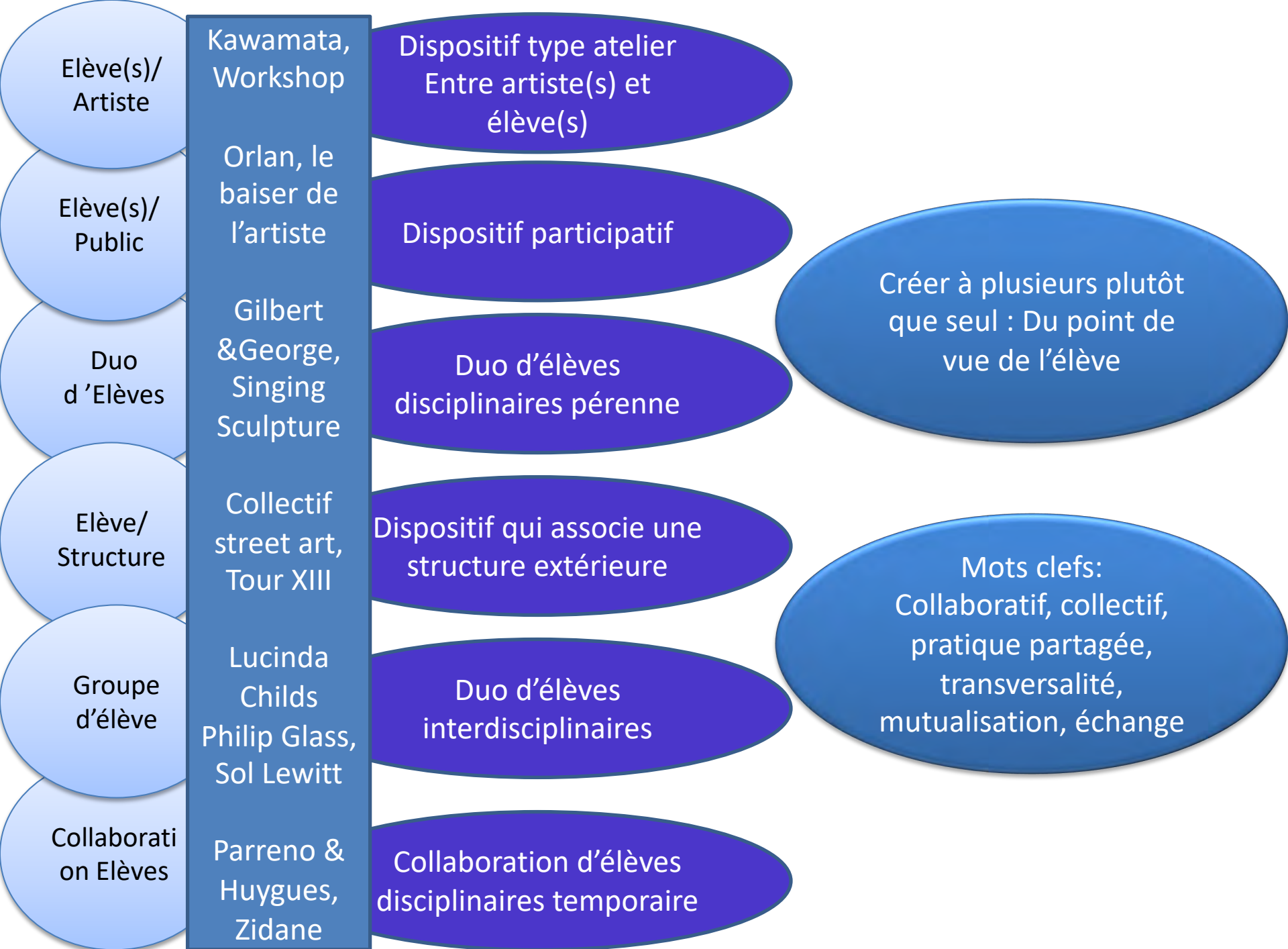
- Grandes idées / culture artistique
- Références artistiques
- transversalité

- Qu'est-ce que l'oeuvre met en mouvement ?
- Ce que l'on donne à voir, de la pratique à l'exposition ?

Créer à plusieurs plutôt que seul

Ibrahim Mahama

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

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

Le thème pose d'emblée le problème du choix dans le projet pédagogique. En arts plastiques, toute œuvre est matière, donc tout pourrait faire exemple. Il s'agira de définir en premier lieu les objectifs d'enseignement et les contours notionnels que recouvre le thème à partir des programmes pour offrir aux élèves un propos problématisé qui articule notions et références dans un dispositif qui intègre une pratique.

Questionner les mots, les définir :

« **MATIERE** : substance ayant une existence physique, étendue dans l'espace, et agissant sur les sens. Est matériel ce qui a la nature de la matière. Toute œuvre d'art est une chose matérielle et est faite de matière. Des matières, en un sens plus étroit du terme, sont des variétés de la matière, définies par leur nature particulière : le bois, le fer, le papier, la toile... sont des matières. Une matière en tant que mise en œuvre est un matériau. La matière est souvent opposée à la forme, mais aussi à l'art, en tant qu'il donne la forme. »
Etienne Souriau, *Vocabulaire d'Esthétique*, p.990.

« **MATERIAU** : substance mise en œuvre par l'art ; ce en quoi est faite une œuvre d'art, au point de vue physique. Par exemple, le matériau d'une statue est le marbre dans lequel elle est sculptée, les matériaux d'un tableau sont la toile, les pigments colorés que le peintre y étale, le corps humain est le matériau de l'art du danseur ou de l'acteur, les matériaux d'une œuvre musicale sont les vibrations qui constituent les sons »
Etienne Souriau, *Vocabulaire d'Esthétique*, p.990.

S'interroger sur la **matérialité** de l'œuvre doit nous amener à **être sensible à l'ensemble des constituants de l'œuvre.**

« Toute œuvre d'art, ayant une existence matérielle, a nécessairement un ou des matériaux, dont la nature intervient dans le travail de l'artiste »
Etienne Souriau, *Vocabulaire d'Esthétique*, p.990.

Quelles seraient alors les limites de cette « existence matérielle » de l'œuvre ?

La question de l'immatérialité de l'œuvre ou de sa dématérialisation ?

L'œuvre peut-elle être immatérielle ? L'œuvre virtuelle, numérique n'a-t-elle pas une matérialité dont nous pourrions interroger les constituants (pixels, flux, données, codes...) ?

➡ David HOCKNEY (1937-), *Fleurs Fraîches*, dessin sur iPhone. Fondation Pierre Bergé - Yves Saint-Laurent, Paris, France.

Qu'en est-il de la matérialité de l'image projetée qui n'est visible que lorsqu'elle rencontre un support ? Image fluctuante, transportée, qui s'imprègne des aspérités de l'écran qui la fixe pour un temps et dans un espace.

➡ Bill Viola, *The Veiling*, 1995

➡ Jenny Holzer, *I see Your Body*, 1999

➡ Tony Oursler, *Eyes*, 1996

Œuvres de références possibles pour aborder les questions du programme (1ère, enseignement de spécialité) :

■ Questionner la matière sous un angle scientifique (passerelles possibles avec les disciplines scientifiques) et envisager ses différents états :

SOLIDE :

- Sculpture antique
- Giuseppe Anselmo, *Senza titolo (Struttura che mangia)*, 1968 : confrontation de 2 états, solide et vivant
- José Manuel Castro Lopez (donner au solide l'aspect du mou, du malléable)
- Auguste RODIN (1840 – 1917), *La Pensée*, vers 1890, marbre, 74,2 x 43,5 x 46,1 cm. Musée d'Orsay, Paris, France (permet aussi d'aborder la question de l'inachevé volontaire, porteur d'une dimension artistique)

LIQUIDE :

- Wolfgang Laib, *Pierre de lait*, 1976 (Marbre blanc, lait, 119,5 X 114 X 2 cm)
- Olafur Eliasson, *The mediated Motion*, 2001, Kunsthaus, Bregenz
- Andy GOLDSWORTHY, *Out early morning calm (Calme au petit matin, tiges de polygonum poussées au fond du lac, forme achevée par son reflet)*, Derwent Water, Cumbria (Angleterre), 8 et 9 mars 1988.

GAZEUX :

- Bertrand Lamarche, *Map (Machine à brouillard, table, tissus)*
- Marcel Duchamp, *Air de Paris (50cc de Paris) 1919/1964*
- Edith Dekyndt, *Untitled (Ballon)*, 2016

PLASMA :

- Claire Fontaine, *P.I.G.S.*, 2011
- Walter De Maria, *The Lightning Field*, 1977
- Nancy Holt, *Sun Tunnels*, 1978

■ Questionner les modalités de transformation de la matière, les passages d'un état à un autre, le processus, la métamorphose. Donner forme à la matière, les incidences du geste, de l'outil, du support...

- Pier-Paolo Calzolari, *L'aria vibra del ronzio degli insetti*, 1970 (Plomb, cuivre, néon et moteur réfrigérant)
- Peter FISCHLI (1952) et WEISS (1946-2012), *Der Lauf Der Dinge (Le cours des choses)*, 1986 - 1987
- Michel Blazy, exposition au Palais de Tokyo, « cinq milliards d'années », 2007
- Giuseppe Penone, *Soffio 6*, 1978
- Miquel BARCELÓ (1957-) et Josef NADJ (1957-), *Paso Doble*, 2006, vidéo-performance, durée estimée à 1 heure, production Festival d'Avignon, en coproduction avec le Centre Chorégraphique National d'Orléans. Église des Célestins, Avignon, France.

- Le matériau peut-il faire œuvre à lui seul ? Exposer le matériau pour ce qu'il est :
 - Wolfgang LAIB (1950 -), *Pollen de noisetier*, 1986, 230 x 260 cm, pollen de noisetier tamisé au sol. CAPC, musée d'art contemporain de Bordeaux, Bordeaux, France.

- L'introduction du réel comme matériau ou élément du langage plastique ? Le matériau peut-il redéfinir l'espace ?
 - Kawamata Tadashi, *Les chaises de Traverse*, Metz-Delma, 1998
 - Brian JUNGEN (1970 -), *Cetology*, 2002, chaises en plastique, 1400 x 125 x 250 cm. Vancouver Art Gallery, Vancouver, Canada.
 - Orozco, *Lintels*, 2001

- Le vide peut-il être un matériau ?
 - Rachel Whiteread, *House*, 1993

Pistes de propositions plastiques pour les élèves :

« Enlever pour créer/ Ajouter pour créer »

« Le vide est votre matériau »

Transformer la matérialité d'un objet, « Matière à penser »