

Progression cycle 3

Entrée au programme	La représentation plastique et les dispositifs de présentation	Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace	La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre
Sixième	<p><u>L'utopie, la dystopie</u> Problématique: Dans quelles mesures la représentation d'un lieu peut-elle le rendre accueillant ou non ? Enjeux d'apprentissages: -Comprendre les codes de l'utopie et de la dystopie -utiliser ces codes pour appréhender une image Point du programme spécifique: -La prise en compte du spectateur, l'effet recherché <u>Références:</u> -Attribué à Francesco di Giorgio Martini, <i>La cité idéale d'Ubrino</i>, vers 1745 91 x 138 cm, Galleria Nazionale delle Marche (l'utopie en architecture)</p> 	<p><u>La bd exquise:</u> Problématique: Dans quelles mesures un assemblage permet-il de créer une narration ? Enjeux d'apprentissages: -Comprendre comment créer une narration -Comprendre comment le dessin peut raconter quelque chose Point du programme spécifique: -L'hétérogénéité et la cohérence plastique <u>Références:</u> -André Breton, <i>Cadavre exquis</i>, 1925, Collage surréaliste, dimensions variables, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, France (Comprendre comment créer à plusieurs)</p> 	<p><u>La métamorphose:</u> Problématique: Dans quelles mesures la matérialité d'une œuvre peut être représentative de quelque chose ? (Ici un état : l'état de métamorphose) Enjeux d'apprentissages: -S'initier au modelage -Comprendre ce qu'est et comment montrer un état de métamorphose Point du programme spécifique: -Les effets du geste et de l'instrument <u>Références:</u> Gian Lorenzo Bernini, <i>Daphnée</i>, 1622-1625, Sculpture en marbre, 243 cm, Galerie Borghèse, Rome, Italie (comment représenter un état de métamorphose)</p>

-Steven Spielberg (la dystopie en architecture), Ready player one, 2018, Etats-Unis

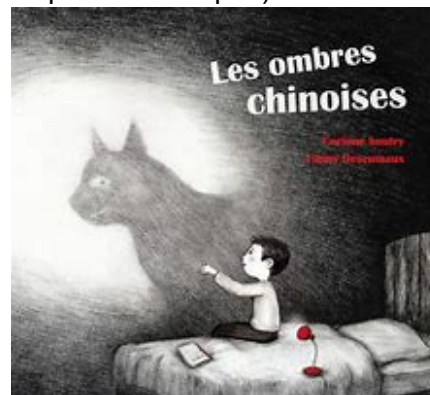

- Michel-Ange, David, 1519-1524, Marbre, hauteur : 517 cm, Florence, Italie, Galleria dell'Accademia de Florence, Italie(l'utopie et le corps)

-Hubert Robert, L'incendie de l'Opéra du Palais Royal, Date : 1781, Peinture, dimensions variables, Musée Carnavalet,

-Virginie Lambert, Ombres chinoises, 2010, Bande dessinée, 160 pages, France (comment raconter une narration en plusieurs étapes)

L'objet rentre au musée:

Problématique:

Dans quelles mesures un objet peut-il être considéré comme une œuvre d'art ?

Enjeux d'apprentissages:

Comprendre les rapports entre objet et oeuvre

Comprendre les codes de l'exposition

Point du programme spécifique:

-L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets

-Nick Knight, Metamorphosis, 2008, Photographie numérique, dimensions variables, Collection privée, Royaume-Uni (la métamorphose sous différents angles)

Paris, France (la scène
horrible, l'aspect négatif de la
dystopie)

Le côté obscur de la forme:

Problématiques:
Dans quelles mesures assembler
des formes déjà existantes
permet d'en créer une nouvelle ?
Comment un travail collectif
peut-il amener à un résultat
unique ?

Objectifs d'apprentissage:
-Appréhender l'assemblage
-Comprendre le rapport entre
forme et composition

Références:

Références:

-Marcel Duchamp, Fontaine,
1917, Urinoir en porcelaine,
dimensions variables, Collection
du Musée d'Art Moderne de la
Ville de Paris, France (comment
détourner les objets pour en faire
de l'art, le concept de
ready-made)

-Andy Warhol, Campbell's Soup
Cans, 1962, Sérigraphie sur toile,
50 panneaux, dimensions
variables, Museum of Modern Art
(MoMA), New York, États-Unis
(les images du quotidien
détournées dans l'art,
présentation du pop-art)

Le tableau sensoriel:

Problématique:
Comment peut-on découvrir avec
d'autres sens que la vue ?

Enjeux d'apprentissage:

-Comprendre comment faire
passer un message autrement
qu'avec la vue

-S'ouvrir à l'altérité

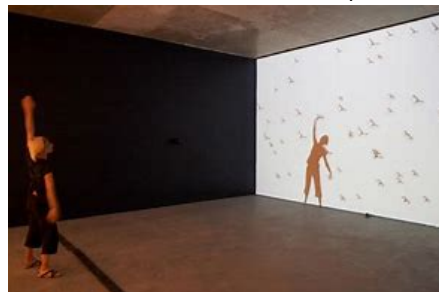
Références:

-Daniel Spoerri, Tableau piège,
1960, Assemblage, dimensions
variables, Musée d'Art Moderne
de la Ville de Paris, France
(comment une oeuvre peut-elle
convoquer les sens du
spectateur)

-Olafur Eliasson, The Weather
Project, 2003, Installation,
lumière artificielle, brouillard,
dimensions variables, Tate
Modern, Londres, Royaume-Uni
(installation temporaire) (une
oeuvre multisensorielle)

-Shilpa Gupta, *Shadow 2*, 2010, Installation, dimensions variables, Inde (la composition avec les ombres chinoises)

-Tim Noble et Sue Webster, *Dirty White Trash (With Gulls)*, 1998, Installation, objets trouvés, lumière projetée, dimensions variables, Royaume-Uni, (l'ajout de lumière comme composante de l'oeuvre)

-Lazlo Moholy-Nagy, *Modulateur Espace Lumière*, 1967, Installation interactive,

La recette de l'oeuvre:

Problématique:

Comment le protocole permet-il de créer de la liberté en art ?

Enjeux d'apprentissages:

-Comprendre comment ce qu'est un protocole

-Comprendre comment le protocole peut offrir une part de liberté lors de la création artistique

Point du programme spécifique:

-L'hétérogénéité et la cohérence plastique

Références:

Tristan Tzara, *Pour faire un poème Dadaïste*, 1918, Poème, texte, dimensions variables, France (présentation du protocole en appui sur cet exemple)

On voit à travers:

Comment la transparence et l'opacité peuvent-elles créer une image qui fait sens ?

Enjeux d'apprentissages:

-Comprendre comment la transparence et l'opacité peuvent-elle créer une image à part entière

-Comprendre la différence entre opacité et transparence

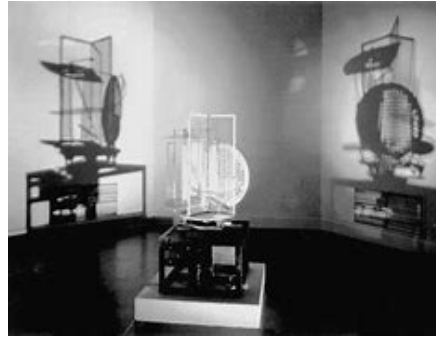
Point du programme spécifique:

-Les qualités physique des matériaux

Références:

-

lumière, couleurs et sons, dimensions variables, Centre Pompidou, Paris, France (La sculpture cinétique: rapport entre fond et forme)

Mon média:

Dans quelles mesures le collage permet-il de changer le sens d'une image ?

Objectifs d'apprentissages:

- Comprendre ce que signifie le sens d'une image
- Différencier intention et réalisation

Point du programme spécifique:

- Les différentes catégories d'images, leurs procédés de fabrication, leurs transformation

Références:

- Richard Hamilton, *The Marriage*, 1969, Collage, peinture, dimensions variables, Tate

POUR FAIRE UN POÈME DADAÏSTE :

Prenez un journal.
Prenez des ciseaux.
Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous voulez donner à votre poème.
Découpez l'article.
Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac.
Agitez doucement.
Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre dans l'ordre où elles ont quitté le sac.
Copiez consciencieusement.
Le poème vous rassemblera.
Et vous voilà " un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire. "

AA L'ANEPIPHLOGOPHIE ET TRISTAN TzARA.

الكتابة 15, الجليل - أوتوم 1920

- Sol LeWitt, *Wall Drawing #879, Loopy Doopy (Black and White)*, 1999, Dessin mural à l'encre noire, dimensions variables, Collection du Dia Art Foundation, Beacon, New York, États-Unis (l'application concrète d'un protocole en dessin/peinture)

- Daniel Buren, *La Coupure*, 2010, Installation, bandes de toile à rayures verticales, dimensions variables, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, France (comment le matériaux transparent permet-il de redimensionner un espace)

- Ad Reinhardt, *Untitled (Black Paintings)*, 1960-1966, Peinture acrylique sur toile, dimensions variables, Collection permanente, Museum of Modern Art (MoMA), New York, États-Unis (comment l'opacité peut être utilisée comme un élément de composition visuelle)

Modern, Londres, Royaume-Uni
(Décalage entre le visuel et le message de l'oeuvre)

-Claes Oldenburg, *Cornet de glace*, 1962, Sculpture en métal et toile, dimensions variables, Musée d'Art Moderne, New York, États-Unis (les rapports entre réalité et fiction)

Mon totem:

Dans quelles mesures les symboles qu'ils soient figuratifs ou non peuvent-ils représenter des aspects de l'humanité ?

Enjeux d'apprentissages:

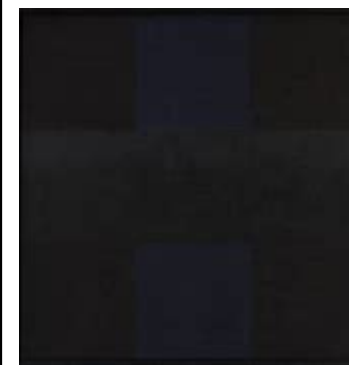
- Comprendre ce qu'est un symbole
- Comprendre comment le symbole peut servir une intention
- Comprendre ce qu'est la représentation

Point du programme spécifique:

- L'espace en trois dimensions

Références:

-Giuseppe Penone, *Matrice de sève*, 1994, Sculpture en bronze, dimensions variables, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, France (le travail de la matière et l'utilisation des symboles dans l'art contemporain)

L'oeuvre qui coule:

Dans quelles mesures peut-on montrer un passage, une trace ?

Enjeux d'apprentissages:

- Comprendre comment l'art peut-il être le témoin d'une époque, d'un passage
- Comprendre les différentes formes de l'oeuvre (croquis, maquette, oeuvre,...)

Point du programme spécifique:

- La réalité concrète d'une production ou d'une oeuvre

Références:

-Yves Klein, *ANT 82*, Anthropométrie de l'époque bleue, 1960, Peinture, dimensions variables, Musée Yves Klein, Nice, France (comment le geste peut-il être une trace) [Yves Klein](#)
[Anthropométries](#)

Avec du noir:

Dans quelles mesures une intervention plastique sur une image peut-elle en changer le sens ?

Objectifs d'apprentissage:

- Comprendre comment transformer le sens d'une image
- Comprendre comment la contrainte matérielle peut influencer une démarche artistique

Point du programme spécifique:

-La narration visuelle

Références:

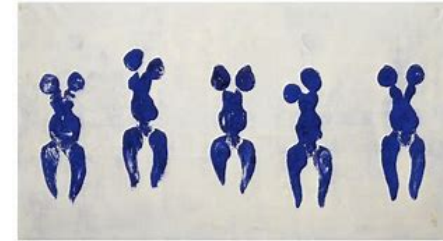
Pierre Soulages, Vitraux de l'Abbatiale de Conques, 1994-1999, Vitraux en verre et plomb, dimensions variables, Conques, France, (Comment

-Shepard Fairey alias Obey, Liberté, Égalité, Fraternité, 2017, Affiche, impression sérigraphique, dimensions variables, Collection privée, États-Unis (l'utilisation du symbole pour faire passer un message, le symbole comme représentant du souvenir)

Ma nature morte:

Dans quelles mesures la disposition de divers éléments dans une proposition plastique peuvent avoir du sens ?

-Gabriel Orozco, Mis manos son mi corazon (mes mains sont mon cœur), 2003, Sculpture en bois, dimensions variables, Collection privée, Mexique (comment l'empreinte permet-elle de représenter quelque chose)

L'oeuvre qui passe:

Comment la matière peut-elle être le guide du regard/spectateur ?

Objectifs d'apprentissages:

- Comprendre comment regarder une oeuvre
- Comprendre comment créer un sens de lecture compréhensible dans son travail

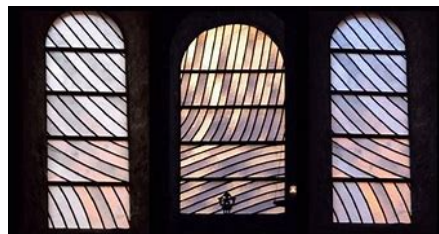
Point du programme spécifique:

-Les qualités physique des matériaux

Références:

Francis Alÿs, Green Line, 2004, Vidéo et performance, dimensions variables, Collection

l'utilisation du noir peut-elle transformer un espace, présentation du gémail)

-Anselm Kiefer, *The Paths of World Wisdom Glory: Hermann's Battle*, 1999, Peinture et techniques mixtes sur toile, 290 x 420 cm, Musée des beaux-arts de Houston, États-Unis (Comment utiliser l'image comme support pour renforcer ou transformer son message)

Enjeux d'apprentissages:

- Comprendre les codes de la nature morte
 - Comprendre comment utiliser le symbole pour se représenter
- Point du programme spécifique:
- L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets

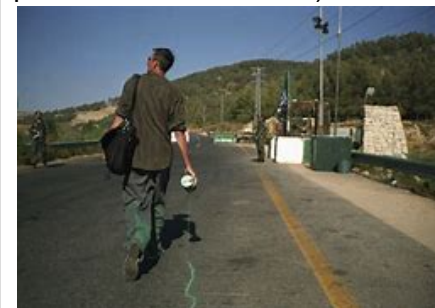
Références:

Lubin Baugin, *Nature morte à l'échiquier*, 1640, Musée du Louvre, Paris, huile sur toile, 41 x 52 cm, Musée du Louvre, Paris, France (comment décrypter la nature morte, ses codes, son utilisation et ses sens)

-Tony Cragg, *Palette*, 1988, Sculpture en plastique et métal, 150 x 120 x 80 cm, Musée d'Art Moderne, New York, États-Unis (l'utilisation de l'objet dans l'art après la nature morte et son héritage)

du Museum of Modern Art (MoMA), New York, États-Unis (comment un artiste petit-il laisser une trace)

Gabriel Orozco, *Path of Thought (Le chemin de la pensée)*, 1999, Installation, pierres et éléments naturels, dimensions variables, Collection privée, Mexique (quel rôle la matière peut-elle avoir dans la création artistique)

L'exposition universelle:

Comment les arts plastiques permettent-ils de travailler avec les autres ?

Objectifs d'apprentissage:

-Comprendre comment mettre en espace

-Comprendre comment établir un lien entre l'oeuvre et ses spectateurs

Point du programme spécifique:

-La mise en regard et en espace

Références:

Harald Szeemann, *Quand les attitudes deviennent formes*,

1969, Exposition, dimensions variables, Kunsthalle de Berne, Suisse (lieu d'origine de l'exposition) (comprendre le rôle et l'importance du catalogue d'exposition)

Le monde coloré:

Comment la maquette permet de faire comprendre sa vision du monde ?

Enjeux d'apprentissages:

-Comprendre comment passer de la 2D à la 3D

-Comprendre comment l'utilisation de la couleur permet de modifier un espace

Point du programme spécifique:

-L'espace en trois dimensions

Références:

-Le travail d'anamorphose de Georges Rousse (comment occuper un espace avec de la couleur pour le transformer)

La matière se tient toute seule:

Dans quelles mesures la matérialité peut-elle faire oeuvre ?

Enjeux d'apprentissages:

-Comprendre ce qu'est la notion de matérialité

-Envisager le matériau comme oeuvre

-Comprendre la relation entre l'oeuvre et ses constituants

Point du programme spécifique:

-Les qualités physique des matériaux

Références:

-Daniel Dezeuze, *Châssis avec feuille de plastique tendue*, 1969, Sculpture en plastique et métal, dimensions variables, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, France (où est le support et où est l'oeuvre, comment reconnaître une oeuvre)

-Gilbert et George, *The Singing Sculpture*, 1970, Performance, dimensions variables, (comment travailler à plusieurs, jusqu' où va le collectif et quelles sont ses limites)

Le portrait se réveille:

Dans quelles mesures un médium a-t-il un impact sur la représentation ?

Objectifs d'apprentissage:

-Comment choisir un médium en fonction de l'effet qu'il crée

-Comprendre comment regarder l'autre et envisager un modèle

Point du programme spécifique:

-La ressemblance

Références:

Roman Opalka, *Série*

d'autopportraits numérotés,

1965-2011, Peinture sur toile,

dimensions variables, Musée

d'Art Moderne, Paris, France

(le portrait comme témoin du

-Yayoi Kusama, *Dots Obsession: Infinity Mirrored Room*, 2009,

Installation immersive avec miroirs, lumières et points, dimensions variables, Collection permanente, Tate Modern, Londres, Royaume-Uni

(comment le motif permet de créer un jeu entre le spectateur et son espace proche)

-Auguste Rodin, *La Pensée*, 1886, Sculpture en bronze, 67 cm, Musée Rodin, Paris, France (l'importance du socle en sculpture, quel est son rôle, fait-il partie de l'oeuvre)

temps qui passe)

-Gustave Courbet, Le Désespéré, 1843, Huile sur toile, 46 x 38 cm, Musée d'Orsay, Paris, France (Comment un autoportrait peut faire passer une émotion, un message)

-Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, 1890, Roman, 384 pages, Royaume-Uni (comment envisager le portrait dans d'autres champs culturels)

