

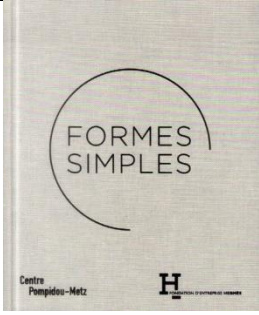
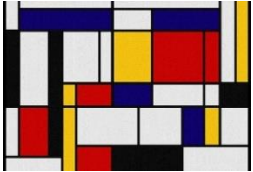

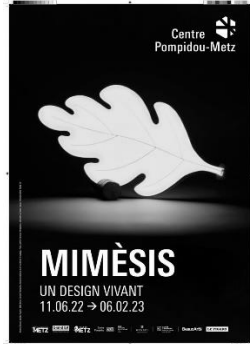

LUMIÈRE	<p><u>La nuit étoilée sur le Rhône</u></p> <p>Vincent Van Gogh 1888 Peinture à l'huile sur toile 72,5 cm * 92 cm Musée d'Orsay, Paris</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lumière : représentée • Couleur : matière / vibrante • Rapport au réel : vraisemblance d'une scène • Espace : dans l'œuvre : illusion de profondeur • Paysage : représenté 	<p>Miguel Chevalier <u>Sur-Natures,</u></p> <p>➤ Utilisation de la lumière comme élément central</p>	<p><u>Ulysse remet chrysis à son père</u></p> <p>Claude le Lorrain 1644 Huile sur toile 119*150 cm Musée du Louvre, Paris</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Composition atmosphérique - Composition lumineuse 	<p>Exposition « Lumière : le cinéma inventé »</p> <p>LUMIÈRE! LE CINÉMA INVENTÉ Exposition</p> <p>Grand Palais Salon d'honneur 27 mars - 14 juin 2015</p> 	<p>« La lumière est le sujet principal de mes œuvres. C'est elle qui donne vie à chaque couleur, qui anime chaque forme, et qui crée une harmonie entre ombre et lumière, révélant ainsi la beauté cachée du monde qui nous entoure » - Claude Monet</p>
ESPACE	<p><u>La Cène</u></p> <p>Leonard de Vinci 1495-1498 Peinture murale (fresque) 460 cm * 880 cm Santa Maria delle Grazie, Milan, Italie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Espace : de l'œuvre • Couleur : espace • Paysage : représenté 	<p>Joachim Patinir, <u>Saint Jérôme dans le désert</u></p> <p>➤ Réflexion sur la condition humaine, représentation, environnement naturel</p>	<p><u>L'enterrement à Ormans</u></p> <p>Gustave Courbet, 1849-1850 Peinture à l'huile sur toile 315*668 cm Musée d'Orsay, Paris, France</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fresque murale - Echelle monumentale : impact visuel - Composition - Thème religieux 	<p>Exposition « Espace et Lumière »</p> 	<p>Au sujet de la fresque : « Les fresques sont pour moi le langage des murs, une histoire figée dans le temps, qui transcende les époques et les cultures pour raconter des récits intemporels. » - Diego Rivera</p>
FORME	<p><u>Labourage Nivernais</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nature à l'œuvre : terre, bêtes, ciel 	<p>Joachim Patinir, <u>Saint Jérôme dans le désert</u></p>	<p><u>L'agneau mystique</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Réalisme extraordinaire 	<p>Exposition « formes simples » au centre Pompidou Metz</p>	<p>Au sujet du réalisme : « Le réalisme, c'est capturer l'instant, figer le temps, et</p>

	 <p>Rosa Bonheur 1849 Huile sur toile 133*260 cm Paris, musée d'Orsay</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport au réel : ressemblance / imitation • Lumière représentée naturelle et douce • Paysage représenté : arrière-plan 	 <p>➤ paysage monde > au cœur de son œuvre</p>	 <p>Jan Van Eyck Vers 1432 141 cm* 292 cm Peinture à l'huile sur panneau de chêne Cathédrale St-Bavon de Gand, Belgique</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Représentation fine et objective - Réalité retranscrite 		<p>transmettre la vérité brute de la réalité. Chaque détail compte, chaque nuance, chaque ombre et chaque lumière, pour créer une image qui ressemble à la vie elle-même.» - Gustave Courbet</p>
COULEUR	<p>Composition en rouge, bleu et jaune</p> <p>Piet Mondrian 1930 Peinture à l'huile sur toile Dimensions variables Collection privée</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Couleur : primaire / matière • Forme : abstraction • Espace : de l'œuvre (géométrisation de l'espace) • Matière : texture 	<p>Miguel Chevalier <u>Sur-Natures,</u></p> <p>➤ Couleurs vives/ formes géométriques et organiques</p>	<p><u>Les demoiselles d'Avignon</u></p> <p>Pablo Picasso 1907 Peinture à l'huile sur toile 244cm * 234cm Musée d'art Moderne, New York</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Abstraction - Composition géométrique - Contraste visuel - Traits simples 	<p>Exposition « Soleil chaud, soleil tardif »</p> 	<p>Au sujet de l'abstraction : « L'abstraction, c'est pour moi la liberté absolue, le pouvoir de créer des mondes nouveaux où la couleur et la forme se libèrent des contraintes de la réalité pour exprimer l'essence même de l'émotion humaine.» - Wassily Kandinsky</p>
MATIÈRE	<p>Matérialité : Expansion n°14</p> <p>César 1970 Sculpture, coulée de polyuréthane expansé, stratifié et laqué 100*270*220 Centre Pompidou</p> <p>Immatérialité : <u>Acqua Alta – la traversée du miroir</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Matière : réelle dans l'œuvre • Forme • Matérialité : consistance / effet mouvement • Le rapport au réel : ressemblance 	<p>Huang Yong Ping <u>Serpent d'Océan</u></p> <p>➤ Matérialité ➤ Moulage ➤ Nature à l'œuvre</p>	<p><u>Down#7</u></p> <p>Kakon Anton Fageras 2021 Marbre 33*63*43 cm</p> <p><u>Rain Room</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Matérialité - Mouvement - Volume - Réalisme - texture 	<p>« L'art et la matière de toucher »</p> <p>Matière Volume Mouvement Texture</p>	<p>« La matière est ma compagne de création, mon outil de transformation. Je la travaille, je la sculpte, je la modèle pour lui donner vie, pour lui insuffler une âme et une histoire.» - Auguste Rodin</p> <p>Exposition « la fabrique du vivant »</p> <p>« L'immatérialité est pour moi une exploration de l'esprit, une quête de l'essence de l'existence au-delà</p>

	 <p>Adrien M et Claire B 2020 Réalité augmentée</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Outil : numérique 	 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Immatérialité ➤ Virtuelle ➤ Générative 	 <p>Collectif Random international 2012 Installation, simulation pluie constante Galerie d'art contemporain</p>	<ul style="list-style-type: none"> - numérique - sens 	 <p><i>La Fabrique du vivant.</i> Sous la direction de Marie-Ange Brayer et d'Olivier Zeitoun. Coédité avec les Éditions du Centre Pompidou.</p>	<p>de la matière. À travers mon art, je cherche à capturer la pureté de l'âme, l'insaisissable, l'invisible qui transcende le monde tangible. » - Yves Klein</p>
CORPS	<p><u>Aqua Bon</u></p> <p>Laurence Demaison 2010 Dimensions variables Photographie argentique</p>	<ul style="list-style-type: none"> • corps : de l'artiste > performance • présentation : photographie, vidéo • processus créatif : processus exposé • lumière : représentée 	<p>Miguel Chevalier <u>Sur-Natures</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ œuvre interactive / le corps fait l'œuvre 	<p><u>Femmes Cellules</u></p> <p>Adèle Tilouine 2018 Photographie, performance</p>	<ul style="list-style-type: none"> - corps fait œuvre - performance 	<p>Exposition « le corps en question »</p> 	<p><u>Au sujet de la performance</u> : « La performance, c'est l'art de l'éphémère, une exploration de l'instant présent où le corps devient le médium de l'expression. À travers chaque mouvement, chaque geste, je crée un dialogue entre le public et moi-même, une expérience partagée qui transcende les limites de l'art conventionnel. » - Marina Abramović</p>
SUPPORT	<p><u>La Pensée,</u></p> <p>Auguste Rodin, Vers 1895, tête en marbre,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Matière : matérialité • Présentation : inachevée • corps : représenté • forme : imitation • temps 	<p>Joaquim Patinir, <u>Saint Jérôme dans le désert</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Condition humaine 	<p><u>My Bed</u></p> <p>Tracey Emin, 1998 Lit, matelas, draps, oreillers, couvertures, divers objets personnels</p>	<ul style="list-style-type: none"> - expérience humaine - expression de sentiments - représentation 	<p>Exposition « Supports/Surfaces »</p> 	<p>« Le support est la toile sur laquelle se déploie mon univers, la surface où je laisse ma trace, où je construis mon histoire. Que ce soit une toile, du papier, du bois ou du métal, le support est le premier acteur de ma création, il me guide,</p>

	H. 74,2 ; L. 43,5 ; P. 46,1 cm ; pds. 242 kg., Musée d'Orsay			Collection de la Tate Britain, Londres			m'inspire et me défie. » - Joan Miró
TEMPS	<u>Opalka 1965/1 à l'infini</u> Roman Opalka Photographie noire et blanc encadrée sous plexiglas du visage de l'artiste Epreuve gélatino-argentique	<ul style="list-style-type: none"> • temps de l'œuvre / représenté / de réalisation • présentation : en série / sous plexiglas • processus créatif : exposition en série / dégradation des traits du visage = du temps qui passe 	Huang Yong Ping <u>Serpent d'Océan</u> ➤ caractère éphémère > œuvre engloutie par la mer au fil des marées > cycle naturel du temps et de la transformation	<u>La persistance de la mémoire</u> Salvador Dalí 1931 Peinture à l'huile sur toile 24cm*33cm Musée d'Art Moderne, New York	<ul style="list-style-type: none"> - temps - fugacité de la vie - processus artistique : chaque étape d'une vie 	Exposition « Le Temps, vite » 	« Le temps est mon allié et mon adversaire, il sculpte mes œuvres autant qu'il les menace. Chaque coup de pinceau, chaque instant figé sur la toile est un combat contre l'éphémère, une tentative de capturer l'instant pour l'éternité. » - Salvador Dalí
OUTIL	<u>Le cri</u> Edvard Munch 1893 Peinture à l'huile et pastel sur carton 91 cm * 73,5 cm Galerie nationale d'Oslo, Norvège	<ul style="list-style-type: none"> • outil : de gravure • Corps : représenté 	Joachim Patinir, <u>Saint Jérôme dans le désert</u> ➤ Condition humaine	<u>David</u> Michel-Ange Buonarroti 1501-1504 Hauteur : 517 cm Galerie de l'Académie, Florence, Italie	<ul style="list-style-type: none"> - Isolement - portrait 	Exposition « l'empreinte du geste » 	« L'outil de conception est le prolongement de ma pensée, la main qui donne vie à mes idées. Que ce soit un pinceau, un ciseau, ou même un simple crayon, c'est grâce à lui que je peux donner forme à mes visions, créer des mondes nouveaux et exprimer l'inexprimable. » - Pablo Picasso
INTERDI SCIPLINA RITÉ	<u>Avatar</u>	<ul style="list-style-type: none"> • arts : cinéma • Lumière : représentée • Couleur : espace • Corps : représenté • Paysage : représenté 	Miguel Chevalier <u>Sur-Natures</u>	<u>Jurassic Park</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Design visuel - Innovations techniques 	Cinéma <u>Le Grand Rex</u> , Paris	<u>Au sujet du design visuel</u> : « Le design visuel au cinéma est l'art de raconter une histoire à travers l'image. »

	 <p>James Cameron, 2009 Science-fiction, action, aventure 162 min</p>		 <p>➤ Technologies avancées, monde virtuel et immersif / thèmes nature, environnement et relation homme-nature</p>	 <p>Steven Spielberg, 1993 Science-fiction, aventure 127 min</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Visualisation numérique - Effets spéciaux - Expérience artistique immersive 	 <p>Projections spéciales, événements, avant-premières de films</p>	<p>Chaque décor, chaque costume, chaque détail visuel est une pierre angulaire de la narration, créant un monde cohérent et immersif qui captive l'imaginaire du spectateur. » - Guillermo del Toro</p>
<p>PROCESSUS CRÉATIF</p>	<p><u>Le serment du jeu de paume</u>, Jacques Louis David 1791 66 cm* 101 cm Peinture à l'huile sur toile Musée Carnavalet, Paris</p>	<ul style="list-style-type: none"> • esquisse : dessin rapide, non détaillé : base • mise au carreau : division d'image en petites cases > facilite transfert • rapport au réel : vraisemblance • espace : dans l'œuvre = géométrisation • temps : représente (capture de l'instant) 	<p>Joachim Patinir, <u>Saint Jérôme dans le désert</u> ➤ défie convention artistique / moment significatif dans contexte réaliste</p> <p>Huang Yong Ping <u>Serpent d'Océan</u> ➤ <u>caractère monumental</u></p>	<p><u>Un enterrement à Ornans</u> Gustave Courbet 1849 et 1850 Huile sur toile 315*668 cm Don Mlle Juliette Courbet Musée d'Orsay</p>	<ul style="list-style-type: none"> - représentation - tableau monumental - portraits 	<p>Exposition « Processus X » </p>	<p><u>Au sujet de la monumentalité</u> : Un tableau monumental est une symphonie visuelle qui englobe l'observateur, l'invitant à plonger dans un monde d'une intensité et d'une grandeur incommensurables. C'est une œuvre qui transcende les limites physiques pour devenir une expérience immersive, une rencontre avec l'extraordinaire." - Anselm Kiefer</p>
<p>NATURE à l'œuvre</p>	<p><u>Wrapped coast</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nature à l'œuvre : Land art • Temps : de l'œuvre (éphémère) • Corps : de l'artiste 	<p>Huang Yong Ping <u>Serpent d'Océan</u></p>	<p><u>A line made by walking</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Land art - Installation artistique 	<p>Exposition « Mimésis : un design du vivant »</p>	<p><u>Au sujet du Land Art</u> : « Le land art est une danse entre l'homme et la nature, une exploration de l'éphémère et de</p>

	 <p>Christo et Jeanne-Claude, 1969 Little Bay, Sydney, Australie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Espace : de l'œuvre (in situ) • Paysage : réel 	 <p>➤ caractère éphémère > œuvre engloutie par la mer au fil des marées > cycle naturel du temps et de la transformation</p>	 <p>Richard Long, 1967 Angleterre</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Œuvre éphémère - Immersion - Œuvre In situ 		<p>l'éternel. C'est créer des œuvres qui vivent et respirent avec le paysage, qui transforment l'environnement et notre perception de celui-ci. » - Andy Goldsworthy</p>
Présentation	<p><u>L'Homme qui marche</u></p> <p>Alberto Giacometti, 1961 Bronze Environs 1,80m de haut Collection privée</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Support • Présentation : socle • Lumière • Matérialité : texture • Mouvement 	<p>Joachim Patinir, <u>Saint Jérôme dans le désert</u></p> <p>➤ Représentation de l'humanité, explorent les émotions et thèmes universels</p>	<p><u>Le baiser</u></p> <p>Auguste Rodin, 1882, première version en marbre réalisée en 1889 Marbre, bronze 181cm Musée Rodin, Paris</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Composition - Postures expressives 	<p>Exposition « Exposer l'invisible »</p> 	<p><u>Au sujet du mouvement</u> : « Le mouvement est la vie de l'œuvre, son souffle, sa pulsation. À travers chaque ligne, chaque forme, chaque couleur, je cherche à capturer l'élan, l'énergie qui anime chaque instant de notre existence. » - Alexander Calder</p>
ARTS, SCIENCES ET TECHNOLOGIE	<p><u>Cactus Project</u></p> <p>Santiago Sierra 2012 Dimensions variables Cactus, fil de fer barbelé</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nature à l'œuvre : nature sujet/ matériau / support • bio-art : artistes travaillent avec biologie, tissus vivants, organismes etc.. 	<p>Miguel Chevalier <u>Sur-Natures</u></p> <p>➤ Nature représentée / technologie (science) / esthétique</p>	<p><u>Le lapin alba</u></p> <p>Eduardo Kac 2000 Dimensions variables Génétique, technologie, bioluminescence</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hybridation - Bio-art - Nature à l'œuvre - Nature/artificiel - Transgénique - Art éthique - Esthétique 	<p>Exposition « art et science : microsomes macrosomes »</p> 	<p>« La science est une source d'inspiration infinie, un voyage vers l'inconnu où chaque découverte ouvre de nouvelles portes pour l'imagination. À travers mon art, je m'efforce de traduire les concepts scientifiques en images poétiques, pour explorer les mystères de l'univers et notre place en son sein. » - Leonardo da Vinci</p>