

Programme de seconde enseignement optionnel
Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques: outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique :

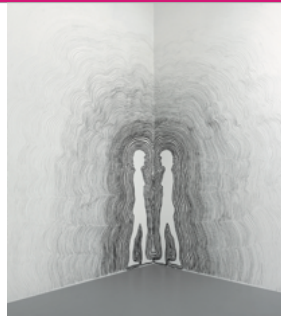
La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques
Dessiner pour créer, comprendre, communiquer

Albrecht DÜRER, *Le Portillon*, 1525..
Gravure

Cy Twombly, Un des sept dessins Sans titre (Grotta- ferrata), 1957. Crayon à la cire et mine de plomb sur papier quadrillé, 21,6 x 29,9 cm. Collection particulière. © Cy Twombly Foundation, courtesy Galerie Karsten Greve, St. Moritz, Paris, Köln.

Esther FERRER, Perfiles - version B, 2015 / 2023. installation : encre sur mur. Collection Frac Franche-Comté Acquisition 2015

Etel Adnan, Claude Royet-Journoud. *L'amour dans les ruines*, 1987 © Etel Adnan © Centre Pompidou-Metz

Programme de seconde enseignement optionnel
Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques: outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique :

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques
Représenter le monde, inventer des mondes

Fresque des Lions, Grotte de Chauvet – Caverne Pont d'Arc, -36000 av. J.-C.

Hubert ROBERT, Vue imaginaire de la Galerie du Louvre en ruine, 1796. Huile sur toile, 115 x 145 cm, Musée du Louvre

Eugène DELACROIX (1798-1863) *Cavaliers arabes*, notes manuscrites; *Cavaliers arabes*, notes manuscrites, Paris, musée du Louvre.

Giovanni Battista Piranesi, Le Antichità Romane, vers 1756 - 1784. Gravure, 53,5 x 40,5 cm.

Programme de seconde enseignement optionnel
Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques: outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique :

La figuration et l'image
Raconter en mobilisant langages et moyens plastiques

Mathias Grünewald, *Retable d'Issenheim (détail)*, entre 1512 et 1516. Panneau central, tempera et huile sur bois dimensions du polyptyque : 269x307cm. Conservé au musée Unterlinden à Colmar

Tapiserie de Bayeux dite aussi Tapiserie de la Reine Mathilde morte, entre 1066 et 1082. Broderie, 68,30 x 0,50 m. Musée de Bayeux.

Bill Viola, *The Sleep of Reason*, 1988. Installation vidéo sonore, en continu. Carnegie Museum, Pittsburgh.

Programme de seconde enseignement optionnel
Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques: outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique :

La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre
Donner forme à la matière ou à l'espace, transformer la matière, l'espace et des objets existants

Giovanni STRAZZA, *La vierge voilée*, vers 1850. Buste en marbre de Carrare, 48 cm.

Richard DEACON, *Laocoon*, 1996. Hêtre étuvé, aluminium et boulons d'acier, 4,3 x 3,6 x 3,6 cm. Collection Fondation Leschot, Suisse.

Programme de seconde enseignement optionnel
Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique : les relations entre l'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

La présentation et la réception de l'œuvre
Présenter, dire, diffuser la production plastique et la démarche

Jules ROMAIN, *La Chute des Géants*, entre 1532 - 1535, ensemble de fresques. Salle des Géants du Palais Te, Mantoue, Italie.

Jesus Rafael Soto, *Pénétrable BBL bleu*, 1999, Métal, PVC, Édition Avila 2007, Paris, Collection Avila

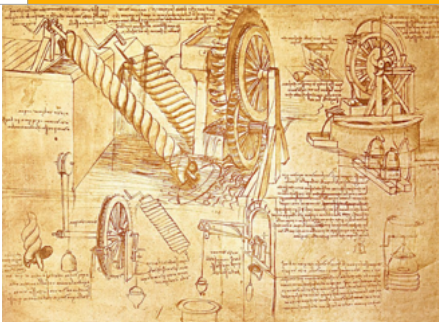

Edmond Couchot, Michel Bret, Marie-Hélène Caus, *Pissenlits*, 1998-2005. Oeuvre numérique qui réagit au souffle des spectateurs ; le souffle, l'air essentiel à la vie, anime ici un dispositif numérique inerte par nature et produit ainsi une vie artificielle.

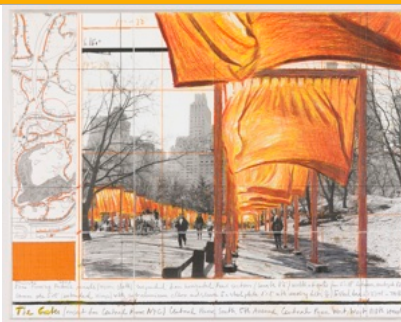

Programme de seconde enseignement optionnel
Domaines de la formalisation des processus et des démarches de création : penser l'œuvre, faire œuvre

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

Léonard DE VINCI, *Planche de dessin d'un système hydraulique*, 1480-1482. Dessin

CHRISTO et Jeanne CLAUDE, *The Gates*, du 12 au 28 février 2005. Central Parc a New York (USA). 7 500 portiques, hauts d'environ cinq mètres, placés à 4 mètres d'intervalle et tendus d'un rideau de tissu vinyle de couleur orange-safran.

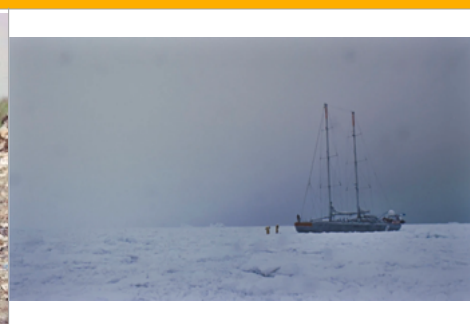

WURM Erwin (né en 1954), *Instructional Drawing and One Minute Sculpture*, 2012. Protocole avec schéma que suit le spectateur avec les accessoires mis à sa disposition.

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

La création à plusieurs plutôt que seul

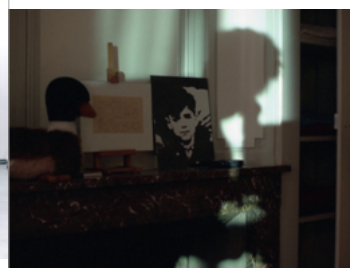
Le Bernin (Gian Lorenzo Bernini), *L'extase (transverbération) de Sainte Thérèse*, 1647-1652,
 Marbre blanc et métal doré, environ 350 cm x 200 cm x 80 cm, Eglise Santa Maria della Vittoria, chapelle Cornaro, Rome

Mierle Laderman Ukeles, *Touch Sanitation*, 1978 - 1980.
 Performance menée à New York pendant 11 mois avec 8 500 éboueurs. Courtesy de l'artiste et Ronald Feldman Gallery, New York.
 Photo Robin Holland.

Pierre Huygue, *A Journey that Wasn't*, 2005. Installation audiovisuelle couleur - Film super 16 mm et vidéo HD transférés sur support vidéo HD - Poster encadré format A4 - Idleness Island Nomination Acceptance. Durée de la vidéo : 21 min 43 s - Affiche : 21 x 29,7 cm

Programme de seconde enseignement optionnel
Se penser et se situer comme artiste : études de cas
Mobilisation des langages plastiques et maîtrise des techniques : se définir ou s'affirmer fabricant, technicien ou inventeur ?

Albrecht Dürer (1471-1528) *Autoportrait à la fourrure*, 1500. Bois de tilleul (Tilia sp.), 67,1 x 48,9 cm, Alte Pinakothek, Munich (Allemagne).

Marina Abramovic, *Artist is Present*, performance en mai 2010 au MoMA de New York.

Jean-Luc Godard, *JLG/JLG, Autoportrait de décembre*, 1995. Documentaire, 62 mn. Gaumont

Auguste Rodin, *Bourgeois de Calais*, 1889 (installé en 1895). Sculpture en bronze. H. : 217 cm ; L. : 255 cm ; P. : 197 cm. Calais, Place de l'Hotel de Ville.

Programme de seconde enseignement optionnel
Se penser et se situer comme artiste : études de cas
Réponse artistique à une commande publique ou privée, seul ou à plusieurs : être interprète ou exécutant ? Se situer comme assistant, co- auteur ou auteur ?

Lorenzo Ghiberti, *Porte du Paradis*, entre 1425 - 1452. Bronze doré, Florence, Baptistère

Pierrick Sorin, *Nantes : projets d'artistes*, 2000. Vidéo, 25 mn.

Francis Alÿs, *When Faith Moves Mountains*, 11 avril 2002. Action réalisée dans les faubourgs de Lima au Pérou.

Programme de seconde enseignement optionnel

Se penser et se situer comme artiste : études de cas

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

Gustave COURBET, *L'Atelier du peintre*, entre 1854 et 1855, Huile sur toile, 361 x 598 cm. Musée d'Orsay, Paris.

Auguste Rodin, *Le monument à Balzac*, 1898 (conception - fonte en 1935), Plâtre, H. 275 cm ; L. 121 cm ; P. 129 cm. Musée Rodin.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn dit REMBRANDT, Autoportrait, 1606-1607, huile sur toile, 114,3 x 94 cm, Kenwood House, Hampstead.

ORLAN, *Le Baiser de l'artiste*, 1977. Performance, Grand Palais à Paris. En octobre 1977, se tient au Grand Palais à Paris, la quatrième Foire Internationale d'Art Contemporain (FIAC). Sans y être invitée, ORLAN y réalise sa performance "Le Baiser de l'artiste". Elle propose d'embrasser les visiteurs moyennant 5 francs glissés dans une sculpture-distributeur qu'elle incarne. Le baiser dure le temps de quelques mesures d'une toccata de Bach. Les participants peuvent également déposer un cerierge devant une image grandeur nature d'Orlan en madone.