

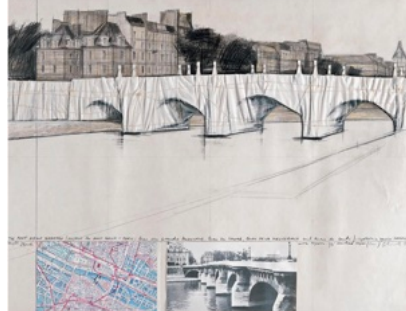

Programme de première enseignement optionnel
Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques: outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique :

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

David Hockney, *The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire*, 2011, dessin sur ipad imprimé sur papier, dibond, 236 x 178 cm (Courtesy GaLerie Lelong, Paris).

Christo, *Le Pont Neuf emballé*, (Projet pour Le Pont Neuf - Paris; Quai des Grands Augustins, Quai du Louvre, Quai de la Mégisserie and Quai de Conti) Collage, 1976, 56 x 71 cm, crayon, tissu, ficelle, photographie de Wolfgang Volz, crayon de cire, pastel, fusain et carte

Jérôme Zonder, *The Dancing Room (Vue d'installation)*, 2017, MuséeTinguely, Musée Tinguely, Basel.

Programme de première 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 :

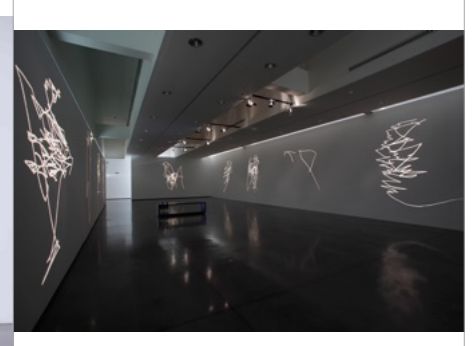
La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques
Dessiner sur de nouveaux supports et formats à diverses échelles, avec de nouveaux outils dont les outils numériques

Man Ray et Marcel Duchamp, *Élevage de poussière*, 1920. Photographie, Courtesy Galerie Française Paviot.

Nicolas DAUBANES, *Saint Michel, prison de Toulouse*, 2017. Poudre d'acier aimantée, 280 x 300 cm.

Bernard MONINOT, *Eolethèque (la mémoire du vent)*, 1999-2009. Collection du MAC/VAL, Vitry-sur-Seine

Programme de première 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
 Jouer avec des procédés et les codes de la représentation, affirmer des intentions

Agostino FASOLATO, *La chute des anges rebelles*, 1750. Marbre de carrare, 168 x 80 x 81 cm.

Antony GORMLEY, *Field for the British Isles*, 1993. Installation et réalisation participative, accumulation de personnages en argile, dimensions variables.

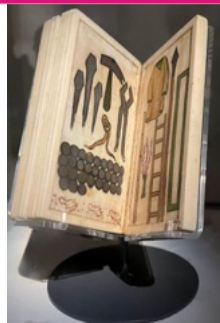

Programme de première enseignement optionnel
 Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques: outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique :

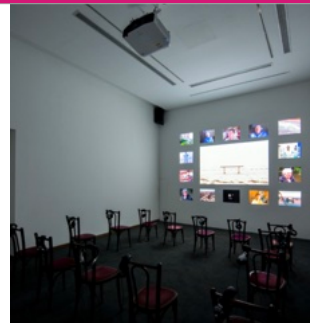
La figuration et l'image
 Conjuguer ou hybrider les espaces de la figuration narrative avec le lieu, le texte, la voix, le son, le mouvement

William KENTRIDGE (1955 -), *More Sweetly Play the Dance (Jouer la danse plus doucement)*, 2015, dimensions variables, installation vidéo 8 canaux haute définition, 15 min, avec 4 porte-voix, ottawa, musée des beaux-arts du Canada.

Artiste anonyme, *Livret de dévotion*, vers 1330-1340. Ivoire polychrome et doré.

Agnès Varda, *Les Veuves de Noirmoutier*, 2006. Installation vidéo. Vue de l'exposition *Les Visitants*, CCK, Buenos Air, 2017.

Thierry Kuntzel, *The Waves*, 2003.

Programme de première 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
 Créer avec le réel, intégrer des matériaux artistiques et non- artistiques dans une création

Lucio Fontana, *Concetto Spaziale*, 1962. Aquarelle sur toile, 41,3 x 32,8 cm.

Jana TERBAK, *Robe de chair pour albinos anorexiques*, 1987. 23 kg de viande de boeuf crue et salée cousue à la main.

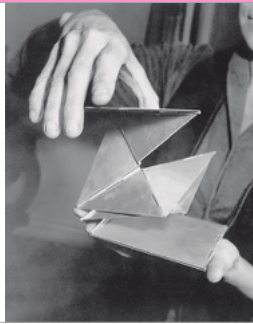

Robert MORRIS, *Wall hanging*, 1969. Sculpture, Feutre découpé, 250x372x30cm. Centre G.Pompidou Paris

Programme de première 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
La présentation de l'œuvre

KAPROW Allan (1927-2006), *Yard*, happening, 1961/1967, Pasadena (Californie),
 Récréation de l'œuvre née en 1961 à New York, cour de la Galerie Martha Jackson. Les visiteurs se déplacent tant bien que mal sur des piles de pneus qu'ils réarrangent à volonté.

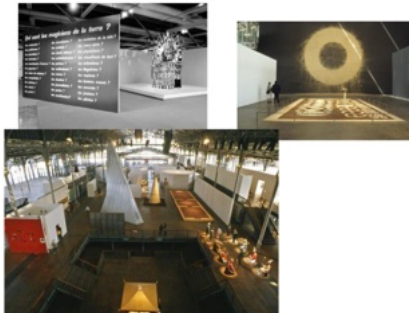
Lygia Clark, *Bicho de Bolso*, 1966. Sculpture manipulable constituée de plaques métalliques à charnières, faisant appel à l'expérimentation et à la créativité du participant.

Ernesto Neto, *Humanoïdes*, 2001. Installation, tulle Lycra et mousse de polystyrène, structure souple, mi-vêtement, mi-architecture (cocon) invitant le spectateur à interagir,

Programme de première 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
La réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée ou éditée

Salon des refusés, Palais de l'Industrie. Espace d'exposition réalisé le 15 mai 1863 en marge du Salon officiel pour exposer dans 12 salles du palais des Champs-Élysées, annexe du palais de l'Industrie, 1 200 œuvres d'artistes par Napoléon III sous le conseil d'Eugène VIOLLET - LE- DUC. Ce Salon est l'une des illustrations de l'émergence, dans la seconde moitié du XIXe siècle, d'une modernité artistique, en opposition avec le goût officiel.

Jean Hubert MARTIN (commissaire d'exposition), *Les magiciens de la terre*, exposition présentée en 1989 simultanément au centre Georges-Pompidou et à la grande halle de la Villette du 18 mai au 14 août.

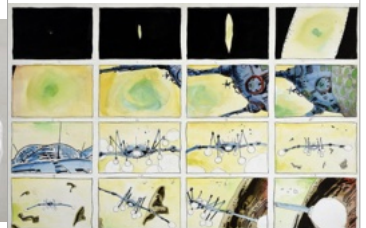
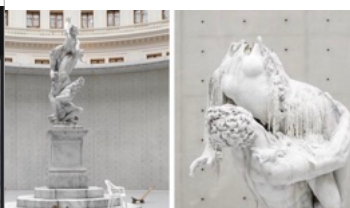
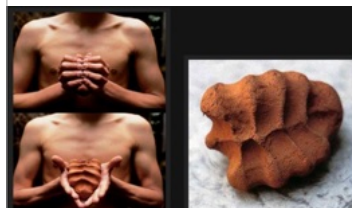
Sophie Calle, *Le Fantôme* (Bonnard, *Nu dans le Bain*) dans *Fantômes*, Actes Sud, 2000.

Invitée par le Musée d'art moderne de la Ville de Paris, l'artiste demande aux gardiens et aux conservateurs de raconter par le texte et par l'image un tableau absent car il a été prêté : *Nu dans le Bain* de Bonnard.

Programme de première 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

Marcel Duchamp, *La Mariée mise à nu par ses célibataires, même (Le grand verre)*, 1915-1923. Huile, feuille de plomb, fil de plomb, poussière et vernis sur plaques de verre, feuille d'aluminium, bois, acier., 2,77 x 1,76 m. Philadelphia Museum of Art.

Gabriel OROZCO, *My Hands Are My Heart*, 1991, deux épreuves argentiques à blanchiment de colorants, 23,2x31,8 cm chacune, édition de 5.

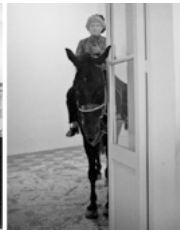
Urs FISHER, *Sans-Titre*, 2011, 2021-2022. Cire, pigments, mèches, acier, dimensions variables, installation. Paris, Bourse du commerce.

Alejandro Jodorowsky (réalisateur) et Moebius (dessinateur), Première planche du story-board de *Dune*, 1975. Le film n'a jamais été tourné.

Programme de première 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

Jannis Kounellis, *Senza titolo (12 chevaux vivants)*, 1969. Ensemble sculptural avec douze chevaux vivants, dimensions variables, galerie de l'Attico, Rome

Abraham POINCHEVAL & Laurent TIXADOR, *L'Inconnu des grands horizons*, 2002. Livre, 76 pages dont un cahier central de 35 photographies couleur, 7 dessins noir et blanc en texte. Paris - Michel Baverey éditeur. Du 1er octobre au 17 décembre 2002, Laurent Tixador et Abraham Poincheval, munis d'une simple boussole, ont entrepris de relier Nantes à Metz via Caen en ligne droite.

Félix GONZALEZ TORRES, *Untitled (Portrait of Ross in L.A.)* 1991. Bonbons enveloppés individuellement en papier cellophane multicolore, stock illimité, dimensions variables, poids idéal de 79 kg. The Art Institute of Chicago.

Programme de première enseignement optionnel
Questionnements artistiques interdisciplinaires

Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d'espace et d'objet : intégrer une œuvre ou un objet à un environnement

SIMONDS Charles (né en 1945), *Dwellings*, 1972. New-York, East Houston Street.

Marcel Lachat, *La Bulle pirate*, 1970. Polyester renforcé de fibre de verre. HLM à Genève. Idée de l'architecte Chanéac qui milite dès 1958 pour « l'implantation libre de cellules individuelles, évolutives et mobiles » contre l'excès de rationalisme causé par l'explosion démographique dans années 1960.

Tadashi Kawamata, *Huts*, 2010. Installations sur les façades du Centre Georges Pompidou.

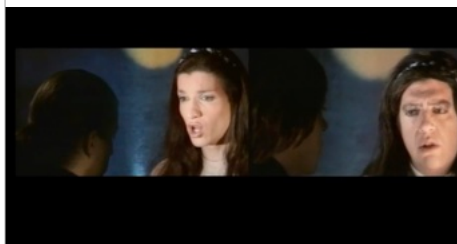

Programme de première enseignement optionnel
Questionnements artistiques interdisciplinaires

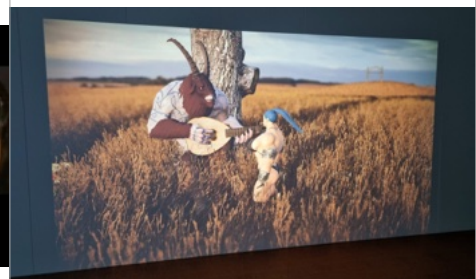
Liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo

Jan Svankmajer, *Dimensions of Dialogue*, 1982. Film 14 mn, Krátký Film Praha. Tchécoslovaquie.

Brice Dellsperger, (détail de) *Body Double 8* (D'après *The Return of the Jedi* de Richard Marquand.), 1997. Vidéo, 3 min 10.

Theo Triantafyllidis, *Pastoral*, 2019, video game installation, couleur et son, Court. l'artiste et The breeder Gallery, Athènes

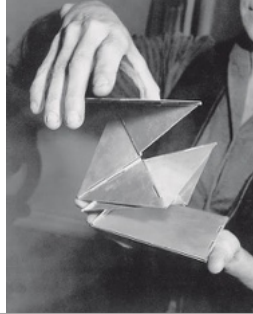
Programme de première enseignement optionnel

L'œuvre et la pluralité de ses formes et statuts : études de cas

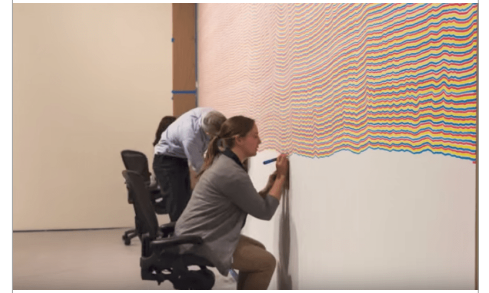
Formes traditionnelles, objets manipulables, installations, idées...: privilégier les données matérielles ? Proposer une expérience ? Affirmer l'intention ?

Urs FISHER, Sans-Titre, 2011, 2021-2022.
Cire, pigments, mèches, acier, dimensions variables, installation. Paris, Bourse du commerce.

Lygia Clark, *Bicho de Bolso*, 1966. Sculpture manipulable constituée de plaques métalliques à charnières, faisant appel à l'expérimentation et à la créativité du participant.

Sol LEWITT, Wall Drawing #797, 1995
En suivant le protocole écrit par l'artiste, 49 étudiants de l'Université du Texas ont réalisé pendant 11 jours une version de Wall Drawing 797 au Blanton Museum of Art en 2014.

Programme de première enseignement optionnel

L'œuvre et la pluralité de ses formes et statuts : études de cas

Production unique ou multiple : confronter la rareté ou étendre la reproductibilité ? Savoir valoriser une reproduction ? Favoriser de nouvelles diffusions matérielles ou immatérielles ?

Albrecht Dürer, *Melencolia I*, 1514. Gravure, burin sur cuivre, 239 x 168 mm. Metropolitan Museum of Art.

John Cage, 4'33", 1952. Woodstock, New York.

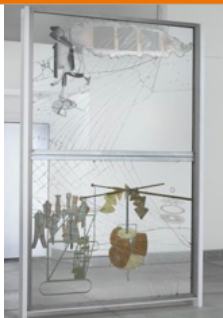
- **David Hammons *Bliz-aard Ball Sale*, 1983.** Action urbaine avec tapis et boules de neige. Cooper Square dans le East Village de New York

Programme de première enseignement optionnel

L'œuvre et la pluralité de ses formes et statuts : études de cas

Achèvement d'une création ou début d'un processus : privilégier l'étape à la finalisation ? Reconnaître et assurer l'achèvement ? Impliquer le public dans une œuvre évolutive ?

Marcel Duchamp, La Mariée mise à nu par ses célibataires, même (Le grand verre), 1915-1923.
Huile, feuille de plomb, fil de plomb, poussière et vernis sur plaques de verre, feuille d'aluminium, bois, acier, 2,77 x 1,76 m. Philadelphia Museum of Art.

KAPROW Allan (1927-2006), *Yard*, happening, 1961/1967, Pasadena (Californie),
Recréation de l'œuvre née en 1961 à New York, cour de la Galerie Martha Jackson. Les visiteurs se déplacent tant bien que mal sur des piles de pneus qu'ils réarrangent à volonté.

Pierre Huygue, After A Life Ahead, 2017. Installation, Sol en béton de patinoire, jeu de logique, ammoniac, sable, argile, eau phréatique, bactéries, algues, abeilles, aquarium, verre noir commutable, textile Conus, GloFish, incubateur, cellules cancéreuses humaines, algorithme génétique, réalité augmentée, structure de plafond automatisée, pluie. Münster's Skulptur Projekte.