

> HISTOIRE DES ARTS

Repères de progressivité

De la Belle Époque aux « années folles » : l'ère des avant-gardes (1870-1930)

OBJET D'ÉTUDE PROPOSÉ : LA RECHERCHE DES RACINES DANS UN MONDE QUI S'OUVRE : PRIMITIVISMES, ÉCOLES NATIONALES ET RÉGIONALISMES

Pablo PICASSO (1881-1973), *Les Femmes d'Alger (O.J.)*, 1911-1912, huile sur toile, 243,9 × 233,7 cm, Museum of Modern Art, New York.

NIVEAU DE CLASSE	CINQUIÈME	QUATRIÈME	TROISIÈME
Niveau lexical	<p>Terminologie analytique de l'œuvre peinte : format, support, surface, toile, châssis, technique, geste, modelé/aplat, statut, sujet, représentation, espace suggéré, composition, matérialité, simplification, géométrisation.</p>	<p>Lexique étymologique du tableau : retable, perspective, peinture, cadre, histoire/narration, hiérarchie des genres, paysage, nu, ressemblance-vraisemblance.</p> <p>Lexique de la référence : notion de mouvement, cubisme, primitivisme.</p>	<p>Lexique de l'œuvre moderne et contemporaine :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avant-garde, scandale, table rase, radicalité, théorie, critique, polémique. • De l'art au patrimoine, du tableau à la muséographie et à l'architecture : le transfert patrimonial de l'identité moderne.
Champs de savoir	<p>L'art, interprétation du réel</p> <p><i>Quels codes l'artiste choisit-il pour fonder son rapport au réel ?</i></p> <p>Culture artistique</p> <ul style="list-style-type: none"> • la remise en question des procédés de réalisation d'un tableau et des codes de représentation employés. 	<p>L'œuvre référence</p> <p><i>Quelle signification attribuer à la citation et/ou à des références d'œuvres extra-occidentales ?</i></p> <p>Culture artistique</p> <ul style="list-style-type: none"> • la citation et le primitif comme moyen d'innovation ; • l'impact de ces citations dans les œuvres ; • la production d'une image complexe. 	<p>L'œuvre scandale</p> <p><i>Quelles relations les publics d'hier et d'aujourd'hui entretiennent-ils avec l'œuvre d'avant-garde ?</i></p> <p>Culture artistique</p> <ul style="list-style-type: none"> • la réception des œuvres : entre fascination et répulsion ; • l'adoption des normes et le rejet des académismes ; • de la sensibilité brute de l'artiste (nature) et à son utilisation de la codification (culture).

NIVEAU DE CLASSE	CINQUIÈME	QUATRIÈME	TROISIÈME
Champs de savoir	<p>Culture historique</p> <ul style="list-style-type: none"> Normes et ruptures dans la représentation : la Renaissance (<i>istoria</i> et perspective) et le maniérisme ; baroque et classicisme. <p>Culture musicale</p> <ul style="list-style-type: none"> Musique imitative/musique « pure ». Le bruit et le son « musical ». <p>Culture littéraire et musicale</p> <ul style="list-style-type: none"> Poésie sonore et jeu vocal. 	<p>Culture historique</p> <ul style="list-style-type: none"> Exotismes et colonisations. <p>Culture musicale</p> <ul style="list-style-type: none"> La citation d'un ailleurs : primitivisme et néoclassicisme musicaux. La citation comme objet trouvé. <p>Culture littéraire</p> <ul style="list-style-type: none"> Littérature et poésie de la négritude. 	<p>Culture historique</p> <ul style="list-style-type: none"> Les avant-gardes, un phénomène de société dans la première moitié du XXe siècle. Collectionneurs privés contre État mécène : mécénat privé, collections publiques d'art moderne et politiques culturelles (achats et commandes publiques/politiques des publics). <p>Culture musicale et chorégraphique</p> <ul style="list-style-type: none"> La musique qui agresse. La musique qui désoriente. L'œuvre à scandale et ses réinterprétations.
Œuvres connexes	<p>Arts plastiques</p> <ul style="list-style-type: none"> Le Greco, <i>L'Ouverture du cinquième sceau</i>, ca 1610, The Metropolitan Museum of Art, New York. Piet Mondrian, <i>Arbre argenté</i>, 1911, et <i>Pommier en fleurs</i>, 1912, La Haye, Gemeentemuseum ; <i>Arbre A</i>, 1913, Londres, Tate Modern. Kazimir Malevitch, <i>Composition suprématiste : carré blanc sur fond blanc</i>, 1918, New York, Museum of Modern Art. <p>Musique, danse</p> <ul style="list-style-type: none"> Luigi Russolo, <i>L'Art des bruits</i>, 1913 (extraits). Antonio Vivaldi, <i>Les quatre Saisons</i>. Érik Satie, <i>Parade</i>. Pierre Schaeffer, <i>Étude aux objets</i>. <p>Littérature, théâtre</p> <ul style="list-style-type: none"> Victor Hugo, préface de <i>Cromwell</i>, 1827 (rapport du théâtre au réel). 	<p>Arts plastiques</p> <ul style="list-style-type: none"> Dominique Ingres, <i>Le bain turc</i>, 1862, Paris, musée du Louvre. Paul Cézanne, <i>Les grandes baigneuses</i>, vers 1906, Philadelphia Museum of Art. Edward T. Curtis, [<i>portraits d'Amérindiens</i>], photographures. Masque Bobo-Fing, Etumbi, Congo, bois sculpté, 35.5 cm, Collection Barbier-Muller, Genève (donné par Pierre-Antoine Gallien à Pablo Picasso). <p>Musique, danse</p> <ul style="list-style-type: none"> Darius Milhaud / Blaise Cendrars / Fernand Léger / Jean Börlin, <i>La Création du monde</i>, 1923. Francis Poulenc, <i>Concert champêtre</i>, 1929. Luciano Berio, <i>Recital I (for Cathy)</i>, 1972. <p>Poésie</p> <ul style="list-style-type: none"> Blaise Cendrars, <i>Anthologie nègre</i>, 1921 (extraits). Léopold Sédar Senghor, <i>Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française</i>, 1948 (extraits). 	<p>Arts plastiques</p> <ul style="list-style-type: none"> Marcel Duchamp, <i>Fontaine</i>, 1917. Édouard Manet, <i>Le Déjeuner sur l'herbe</i>, 1863. Orlan, <i>Le Baiser de l'artiste</i>, 1977. Exposition Jeff Koons à Versailles, 2008. <p>Musique, danse</p> <ul style="list-style-type: none"> Igor Stravinsky, <i>Le Sacre du printemps</i> (1913) et ses chorégraphies. Arnold Schönberg, <i>Pierrot lunaire</i> op. 21, 1912. John Cage, <i>4'33''</i>, 1952. Pierre Boulez, <i>Le Marteau sans maître</i>, 1955. Ornette Coleman, <i>Free Jazz : a collective Improvisation</i>, 1961, Atlantic Records. Lou Reed, <i>Metal Machine Music</i>, 1975, RCA. Sepultura, <i>Roots</i>, 1996, Roadrunner Records.