Se créer un corpus d’œuvres de référence

pour développer et montrer sa culture artistique à l’écrit et à l’oral :

Astuce : Choisissez des œuvres « couteau suisse » qui peuvent servir à plusieurs axes de programme

Le Cycle des Nymphéas de Claude Monet	**Axe de programme**	**Œuvre (choisie dans le dossier) en lien avec l’axe de programme**	**Explications + Points communs et différences entre l’œuvre choisie et le cycle des Nymphéas**
	Monumentalité	**Miguel CHEVALIER, *Extra Natural*, 2018**, installation numérique générative (préciser partie numérique et non des algorithmes), exposition Artistes et Robots, Grand Palais, Paris	Végétal = référent ; œuvres immersives ; rapports aux spectateurs intégrés au processus dès la création (scénographie, capteurs)
					<https://youtu.be/DF0518mpByU>
	Rapport au réel : mimesis, ressemblance, vraisemblance	**Miguel CHEVALIER, *Extra Natural*, 2018**, installation numérique générative(préciser partie numérique et non des algorithmes), exposition Artistes et Robots, Grand Palais, Paris	Vie artificielle, « jardin virtuel » luxuriant Fleurs réagissent en fonction des mouvement des spectateurs donnant l’idée d’un coup de vent (s’ondulent ou perdent leurs pétales) Légèreté de la nature, sensation poétique
Rapport au réel : valeur expressive de l'écart	<https://youtu.be/DF0518mpByU>	découverte par le spectateur ; prise en compte de la temporalité peinte ou réelle ; Nature en croissance, au gré des heures du jour et des saisons (série pour Monet et suite narrative pour Chevalier) ; Rapports au lieu
	Figuration et construction de l’image	**Miguel CHEVALIER, *Extra Natural*, 2018**, installation numérique générative(préciser partie numérique et non des algorithmes), exposition Artistes et Robots, Grand Palais, Paris <https://youtu.be/DF0518mpByU>	Végétal = référent ; œuvres immersives ; rapports aux spectateurs intégrés au processus dès la création (scénographie, capteurs) ; Rôle contemplatif, actif, participatif, immersif, interactif du spectateur ; Temps de création de l’œuvre, de vie de celle-ci, de découverte par le spectateur ; prise en compte de la temporalité peinte ou réelle ; Nature en croissance, au gré des heures du jour et des saisons (série pour Monet et suite narrative pour Chevalier) ; Rapports au lieu d’exposition : œuvre fusionne avec son lieu de présentation. Image fixe / image mobile, générative ; œuvre matérielle (empâtements picturaux) / œuvre immatérielle (numérique)
Espaces narratifs de la figuration et de l’image,
Temps de l’image figurative.
Mouvement de l’image figurative.
	La réception par un public de l’œuvre exposée, diffusée ou éditée.	**Miguel CHEVALIER, *Extra Natural*, 2018**, installation numérique générative(préciser partie numérique et non des algorithmes), exposition Artistes et Robots, Grand Palais, Paris	œuvres immersives ; rapports aux spectateurs intégrés au processus dès la création (scénographie, capteurs) Rôle contemplatif, actif, participatif, immersif, interactif du spectateur
Monstration de l’œuvre vers un large public : faire regarder, éprouver, lire, dire l’œuvre exposée, diffusée, éditée, communiquée.	<https://youtu.be/DF0518mpByU>	Fleurs réagissent en fonction des mouvement des spectateurs donnant l’idée d’un coup de vent
	L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre. Projet de l’œuvre : modalités et moyens du passage du projet à la production artistique, diversité des approches.	Josef BEUYS,I like America and America likes me 1974,photographie de la performance, durée de trois jours à la galerie René Block, New York "Poser le principe de liberté comme but suprême de la société".	Performance artistique filmée 1)Amené au lieu d’exposition en ambulance et en avion, déjà enroulé dans sa couverture en feutre 2)passe trois jours avec un coyote enfermé derrière un grillage (l’artiste étant lui aussi dans cette cage), capturé dans le désert du Texas 3)joue avec son costume et avec le chien, le chien arrache des étoffes de feutre dont l’artiste se recouvre 4)chaque jour le chien urine sur un numéro du Wall Street Journal tout juste livré - l’homme et l’animal partagent le feutre, la paille et le territoire de la galerie L’artiste repart comme il était venu * Processus long et réfléchi
	Théâtralisation de l’œuvre et du processus de création.	**Miguel CHEVALIER, *Extra Natural*, 2018**, installation numérique générative(préciser partie numérique et non des algorithmes), exposition Artistes et Robots, Grand Palais, Paris	Rapports au lieu d’exposition : œuvre fusionne avec son lieu de présentation. Image fixe / image mobile, générative ; œuvre matérielle (empâtements picturaux) / œuvre immatérielle (numérique) Fleurs réagissent en fonction des mouvement des spectateurs donnant l’idée d’un coup de vent
					<https://youtu.be/DF0518mpByU>
	L’artiste et la société : faire œuvre face à l’histoire et à la politique.	Josef BEUYS,I like America and America likes me 1974,photographie de la performance, durée de trois jours à la galerie René Block, New York "Poser le principe de liberté comme but suprême de la société".	Beuys était contre la guerre du Viet Nam et en commençant sa performance en se faisant escorter par une ambulance de sa maison à l’avion et de l’avion à la galerie à New York, il montre son désaccord de poser pied en Amérique (contradiction avec le titre de sa performance) le chien urine sur un journal américain traitant de l’écologie Beuys montre le fossé entre la nature et villes modernes (paille, feutre=isole du froid, petit pièce moderne), entre nature et culture Coyote = commémore le massacre des amérindiens, il est messager, il représente les haines // Ou bien, coyote = Indien et artiste = homme blanc coyote était un animal vénéré par les Indiens, est intelligent ->réconcilier l’esprit Blanc à l’esprit des Indiens d’Amérique Beuys ici est « conducteur », tout comme ses matériaux Beuys utilise beaucoup de matériaux considérés comme déchets pour les mettre au service de l’art et explorer leur matérialité Intention écologique (matériaux) et unificatrice (ne pas poser pied en Amérique) soigner les plaies de la société d’après Beuys : **notre destin est dans notre capacité à inventer nos solutions** « Le monde est plein d’énigmes, mais c’est l’homme qui est la solution de ces énigmes ». Il rejette les idéologies collectives comme le communisme ou le capitalisme, pour **inviter les individus à trouver des solutions dans un processus social créatif**