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	**David** **Hockney***, A Year in Normandy*, **2021** Musée de l'Orangerie. Panorama, frise, cycle	90 mètres - 100 mètres ≈ 100 images numériques -> 1 fresque ≠ 8 panneaux l’arrivée du printemps sous une forme cyclique, d’une saison à l’autre, à la manière des peintres impressionnistes – enregistrant méticuleusement les lumières normandes avec ses couleurs « pop » réalisée entièrement à partir de sa tablette graphique. 8 panneaux => 200 m², motif nymphéas, reflets végétaux sur l’eau et effet de fleurs + feuilles, jardin de la maison de CM. -> ouvres monumentales -> tout deux représentent la nature -> représentation d’un espace déjà existant (jardin de Giverny / paysages normands) -> DH dessine ce qu’il voit alors que CM ce qu’il « ressent »
	Rapport au réel : mimesis, ressemblance, vraisemblance
Rapport au réel : valeur expressive de l'écart
	Figuration et construction de l’image	**Miguel CHEVALIER, *Extra Natural*, 2018**, installation numérique générative, 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.	**Huang Yong Ping** (1954-2019),Serpent d’océan, 2012, aluminium, sculpture monumentale, L. : 128 m, H. : 3 m, création pérenne dans le [cadre](https://www.profartspla.site/wordpress/Glossaire/cadre/) du parcours Estuaire. Saint-Brevin-les-Pins, Pointe de Mindin, Loire-Atlantique	**- serpent en extérieur -> vue de tous** **- en interaction : enfants s’amusent à monter** **- pas d’anticipation sur le fait que des personnes grimpent dessus (serpent)** **=> œuvre en intérieur -> personnes qui peuvent voir = plus restreint** **-> représentation de dance / spectacle**
Monstration de l’œuvre vers un large public : faire regarder, éprouver, lire, dire l’œuvre exposée, diffusée, éditée, communiquée.
	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.		**- don : carnet de croquis et maquettes. + éléments de photos** **=> photo de l’atelier, maison à Giverny, carnet de croquis, entretien avec Clemenceau etc**
	Théâtralisation de l’œuvre et du processus de création.		**- Gueule ouverte -> menace** **- Vertèbre du squelette mobile selon les marrées** **=> mise en espace musée = mini théâtre**
	L’artiste et la société : faire œuvre face à l’histoire et à la politique.		**- s’exile en France à la suite d’une révolution des étudiants en Chine** **=> don à l’état Fr après l’armistice -> symbole de paix**