

> 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.)*, 1907, huile sur toile, 243,9 × 233,7 cm, Museum of Modern Art, New York.

NIVEAU DE CLASSE	CINQUIÈME	QUATRIÈME	TROISIÈME
Niveau lexical	Terminologie analytique de l'œuvre peinte : format, support, surface, toile, châssis, technique, geste, modelé/aplat, statut, sujet, représentation, espace suggéré, composition, matérialité, simplification, géométrisation.	Lexique étymologique du tableau : retable, perspective, peinture, cadre, histoire/narration, hiérarchie des genres, paysage, nu, ressemblance-vraisemblance. Lexique de la référence : notion de mouvement, cubisme, primitivisme.	Lexique de l'œuvre moderne et contemporaine : • 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	L'art, interprétation du réel <i>Quels codes l'artiste choisit-il pour fonder son rapport au réel ?</i> Culture artistique • la remise en question des procédés de réalisation d'un tableau et des codes de représentation employés.	L'œuvre référence <i>Quelle signification attribuer à la citation et/ou à des références d'œuvres extra-occidentales ?</i> Culture artistique • la citation et le primitif comme moyen d'innovation ; • l'impact de ces citations dans les œuvres ; • la production d'une image complexe.	L'œuvre scandale <i>Quelles relations les publics d'hier et d'aujourd'hui entretiennent-ils avec l'œuvre d'avant-garde ?</i> Culture artistique • 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	Culture historique - Normes et ruptures dans la représentation : la Renaissance (<i>istoria</i> et perspective) et le maniérisme ; baroque et classicisme. Culture musicale - Musique imitative/musique « pure ». - Le bruit et le son « musical ». Culture littéraire et musicale - Poésie sonore et jeu vocal.	Culture historique - Exotismes et colonisations. Culture musicale - La citation d'un ailleurs : primitivisme et néoclassicisme musicaux. - La citation comme objet trouvé. Culture littéraire - Littérature et poésie de la négritude.	Culture historique - 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). Culture musicale et chorégraphique - La musique qui agresse. - La musique qui désoriente. - L'œuvre à scandale et ses réinterprétations.
Œuvres connexes	Arts plastiques - 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. Musique, danse - 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>. Littérature, théâtre - Victor Hugo, préface de <i>Cromwell</i>, 1827 (rapport du théâtre au réel).	Arts plastiques - 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). Musique, danse - 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. Poésie - 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).	Arts plastiques - 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. Musique, danse - 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.