

12 NOTIONS EN ARTS VISUELS

On procédera dans un premier temps en trois périodes : préhistoire au XIXème, moderne ou contemporaine (1890-1980) et enfin œuvre contemporaine ou d'aujourd'hui dite œuvre actuelle. Puis ensuite il suffira de construire une toute petite frise chronologique au départ pour les PS et progressivement intercaler dans le temps des œuvres soit rencontrées dans des histoires ou dans des contes, soit dans d'autres disciplines, soit et pourquoi pas amenées par les élèves eux-mêmes.

Il y a 12 notions que je qualifie de fondamentales, parce qu'elles croiseront forcément l'ensemble des œuvres et du patrimoine culturel. L'ordre n'a aucune importance c'est la variation qui est significative.

1. Classification

Œuvre ancienne De la préhistoire au XIXème	Œuvre moderne ou contemporaine	Œuvre contemporaine, œuvre d'aujourd'hui : œuvre actuelle

2. Classification par notion

2.1 Espace

Pierro Della Francesca , <i>La Flagellation du Christ</i> , 1445 environ	Smithson , <i>Spiral Jetty</i> , 1970, Grand lac salé – Utah Christo et Jeanne-Claude, <i>Curtain Valley</i> , 1970-1972	Martin Creed , <i>Half The Air In A Given Space</i> , 2004.

2.2 Couleur

Portrait sur sarcophage, de femme, 1 ^{er} s ap. JC. Giotto , <i>la vie de la vierge, détail</i> , chapelle Scrovegni, Padoue. 1304-1306	Henri Matisse , <i>la déserte, harmonie, rouge</i> , 1908 Marc Rothko , <i>Rust and blue</i> , 1953	Olafur Eliasson , <i>the Weather Project</i> , 2003 Ann-Véronica Janssens, <i>Bluette</i> , Grand Palais, 2013

2.3 Matière

Léonard de Vinci , <i>Tambour militaire mécanique, pour la marche</i> , 1493, dessin sanguine	César , <i>Valise-expansion</i> , 1970	Michel Blazy , <i>Le bar à orange</i> , 2012

2.4 Forme

Main de la grotte de Gargas,	Pyramide de Pei , au Louvre,	Collection chaise Kai, espace

- 27000 environ	1989 Herbin , <i>Vendredi 1</i> , 1951, Beaubourg.	Steiner, 11 objets bien trouvés

2.5 Format

Vermeer , <i>la jeune fille à la perle</i> , 1665	Picasso , <i>Guernica</i> , 1936	Philippe Favier , <i>le grand livre</i> , 2008

2.6 Support

Fresque de Cimabue , Assise, Italie, 1280-1283 Mosaïque romaine , Piazza Amerina, Villa Casale, Sicile, 3 ^{ème} av. JC	Buren , <i>les colonnes</i> , palais Royal, 1986	Banksy , sur les mur , depuis 2000, environ.

2.7 Geste

Van Gogh , <i>La nuit étoilée</i> , 1889	Pollock , <i>One, Number 31</i> , 1950 Morris Louis , <i>Dalet Heh, Magna on canvas</i> , 1958 Georges Mathieu , 1956, devant 2000 spectateurs installés dans les fauteuils du Théâtre Sarah-Bernhardt à Paris	Erwin Wurm , <i>performances sculptures</i> , 2011

2.8 Outil

Tablette en argile 2400 ans av. J.-C. en écriture cunéiforme	Vélasquez, <i>Les ménines</i> , détail de la palette de l'artiste .	Rebecca Horn, finger gloves , 1972

2.9 Objets

Chardin , <i>la fontaine de cuivre</i> , 1734	Duchamp , <i>L'urinoir</i> , 1917 (1960)	Kawamatta , <i>La Cathédrale de chaises</i> , 2007

2.10 Temps

Mantegna , <i>Christo Scorto</i> , 1480	On Kawara , <i>21 septembre 2010</i> Duane Michals , <i>Things are quee</i> , 1972	Roman Opalka

2.11 Corps

Rodin , <i>Le penseur</i> , 1902 L. De Vinci, <i>La Joconde</i>	Yves Klein , <i>Anthropométrie</i> , 1960	Ron Mueck , <i>Boy</i> , 2001

1503		

2.12 Lumière

De la Tour , <i>le nouveau né</i> , 1648 Le Caravage , <i>La mort de la Vierge</i> , 1605, Musée du Louvre	DeLaunay , <i>Hommage à Blériot</i> , 1914	James Turrell , <i>Installation I</i> , biennale de Venise, 2011 Tim noble et Sue Webster

2,2 Ouverture à 5 oeuvres

Période Préhistoire fin du Moyen-âge	Période début Renaissance à XVIIIème	Période Art XIXe	Art Moderne 1907-1960 Art Contemporain 1960-2000	Art actuel 2000-2019
Espace				
Giotto, <i>la déposition de croix</i> 1306 Giotto - <i>Les démons chassés d'Arezzo</i> 1297 - 1300 - Fresque basilique San Francesco à Assise Pré-Renaissance italienne - Trecento	Bramante, <i>le tempietto di san Pietro in Montorio</i> 1502 Jacopo Pontormo - <i>Déposition de Croix</i> 1526-1527 - Huile sur bois - 313 x 192 cm Mouvement maniériste. Église Santa Felicità (Florence). Tableau d'autel de la chapelle Capponi	Eugène Delacroix - <i>La Liberté guidant le peuple</i> 1830 - Huile sur toile - 260 x 325 cm Mouvement romantique (allégorie) Musée du Louvre (Paris)	Edouard Hopper, <i>Café de nuit</i> , <i>Nighthawks</i> , 1942 Roy Lichtenstein - <i>Blam</i> 1962 - Mouvement Pop art	Eyes of Google Street View de Jon Rafman, 2009 (J.R)

Période Préhistoire fin du Moyen-âge	Période début Renaissance à XVIIIème	Période Art XIXe	Art Moderne 1907-1960 Art Contemporain 1960-2000	Art actuel 2000-2019
Couleur				
Les frères de Limbourg - <i>Les Très Riches Heures du Duc de Berry</i> Mois de janvier 1413-1416 - Miniatures	Van Eyck - <i>Les Époux Arnolfini</i> 1434 - Huile sur bois - 82 x 59 cm Réalisme flamand - Gothique tardif.	Claude Monet - <i>Impression, soleil levant</i> 1872 - Huile sur toile - 47 x 64 cm Tableau ayant donné son nom	Henri Matisse - <i>Portrait de Mme Matisse à la raie verte</i> 1905 - Huile sur toile - 40 x 32 cm	Wall Drawing N.804, Sol LeWitt

profanes - Art gothique	National Gallery (Londres)	à "l'impressionisme" Musée Marmottan (Paris)	Mouvement fauviste. Statens Museum for Kunst (Copenhague) Roy Lichtenstein - <i>Blam</i> 1962 - Mouvement Pop art	

Période Préhistoire fin du Moyen-âge	Période début Renaissance à XVIIIème	Période Art XIXe	Art Moderne 1907-1960 Art Contemporain 1960-2000	Art actuel 2000-2019
Matière				
Sphinx de Gizeh (Egypte) Ancien Empire (-2500) règne du pharaon Khéphren Taillé dans le roc d'un carrière 73 m de long, H. 20 m, largeur 14 m Gardien du site	Michel Ange - <i>Pietà</i> 1499 - Marbre Renaissance italienne	Édouard Manet - <i>L'Olympia</i> 1863 - Huile sur toile - 130 x 190 cm Tableau signant l'acte de naissance de la peinture moderne Musée d'Orsay (Paris)	Gustav Klimt - <i>Le Baiser</i> 1907 - Huile et or sur toile - 180 x 180 cm Art Nouveau - Sécession viennoise Osterreichische Galerie (Vienne) Jean Dubuffet - <i>La Vache au nez subtil</i> 1954 - Huile sur toile - 89 x 116 cm Mouvement : Art brut	Jeff Koons, <i>Balloon dog, château de Versailles</i> , 2008

Période Préhistoire fin du Moyen-âge	Période début Renaissance à XVIIIème	Période Art XIXe	Art Moderne 1907-1960 Art Contemporain 1960-2000	Art actuel 2000-2019
Forme				
		Camille Corot - <i>Le Pont</i>	Pablo Picasso - Les	Anish Kapoor, <i>Dirty corner</i> ,

		<i>de Mantes</i> 1868 - Huile sur toile - 38 x 56 cm École de Barbizon (peint sur le motif) Musée du Louvre (Paris)	Demoiselles d'Avignon 1907 - Huile sur toile - 243,9 x 233,7 cm Première œuvre cubiste MOMA (New- York) Kasimir Malevitch - <i>Croix noire</i> 1915 - huile sur toile - 80 x 80 cm Abstraction - Suprématisme <i>Carré noir sur fond blanc</i> - 1913 <i>Carré blanc sur fond blanc</i>	2011

Période Préhistoire fin du Moyen-âge	Période début Renaissance à XVIIIème	Période Art XIXe	Art Moderne 1907-1960 Art Contemporain 1960-2000	Art actuel 2000-2019
Format				
La Dame à la Licorne - Le goût Tapisserie laine et soie XVIe siècle - Art gothique Cartons réalisés à Paris et tissée en Flandres Ensemble de 6 tapisseries allégoriques : les 5 sens, plus "à mon seul désir" (Musée national du Moyen Age - Hôtel de Cluny)	Jérôme Bosch - <i>Le Jardin des délices</i> 1504 - Triptyque - Peinture sur toile - 220 x 389 cm Renaissance en Flandres Vélasquez - <i>Les Ménines</i> 1656 - Huile sur toile - 318 x 276 cm Époque baroque Musée du Prado		Piet Mondrian - <i>Bleu-Jaune- Rouge</i> 1921 Mouvement abstraction géométrique - Néo-plasticism Picasso - <i>Guernica</i> 1937 - Huile sur toile - 351 x 782 cm Centre d'art moderne de la reine Sofia (Madrid) Picasso	Sunflower Seeds de Ai Weiwei, 2010

à Paris)	(Madrid).			

Période Préhistoire fin du Moyen-âge	Période début Renaissance à XVIIIème	Période Art XIXe	Art Moderne 1907-1960 Art Contemporain 1960-2000	Art actuel 2000-2019
Support				
“Chevaux chinois” Grotte de Lascaux Paléolithique supérieur : 18 000) Art pariétal – Dordogne Les portraits du Fayoum Nécropoles région de Haute-Égypte - 1er au 4e siècle Premiers portraits peints - Artistes grecs - Art hybride - Encaustique sur tablette de bois	Andrea Pozzo - <i>Fresque Le triomphe de St Ignace</i> 1684 - Église St Ignace (Rome) Époque baroque Quadratura : perspective illusionniste unissant peinture, sculpture et architecture	Nicéphore Niépce - <i>Point de vue du Gras à Saint-Loup-de-Varennes</i> 1826 - Premier cliché photographique	Pablo Picasso - <i>La nature morte à la chaise cannée</i> 1912 - Huile et toile cirée sur toile avec corde - 27 x 35 cm Cubisme synthétique - Premier collage Musée Picasso (Paris)	<i>Damien Hirst, The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living</i>

Période Préhistoire fin du Moyen-âge	Période début Renaissance à XVIIIème	Période Art XIXe	Art Moderne 1907-1960 Art Contemporain 1960-2000	Art actuel 2000-2019
Geste				
La Lionne blessée 7e siècle av. J.-C. - Albâtre gypseux - 120 x 160 cm Bas relief provenant de Ninive - Assyrie British Museum (Londres)	Jan Veermer - <i>La jeune fille à la perle</i> 1665-1666 - 46,5 x 40 cm Art de la Réforme - Peinture hollandaise XVIIe	Van Gogh - <i>La Nuit étoilée (de St Rémy)</i> 1889 - Huile sur toile - 73,7 x 92,1 cm Premices du mouvement expressionniste Musée d'Art Moderne (New York)	Wassily Kandinsky - <i>Sans titre (Aquarelle abstraite)</i> 1910 ? - Aquarelle, mine de plomb, encre de Chine - 49,6 x 64,8 cm Première œuvre abstraite	

			Musée national d'Art moderne (Paris) Hans Hartung - <i>Sans titre</i> 1955 Abstraction lyrique ou abstraction gestuelle	

Période Préhistoire fin du Moyen-âge	Période début Renaissance à XVIIIème	Période Art XIXe	Art Moderne 1907-1960 Art Contemporain 1960-2000	Art actuel 2000-2019
Outil				
		Georges Seurat - <i>Un dimanche après-midi à l'Ile de la Grande-Jatte</i> 1886 - Huile sur toile - 207 x 308 cm Néo-impressionnisme ou Divisionnisme ou Pointillisme Art Institute (Chicago)	Le Douanier Rousseau (Henri Rousseau dit) - <i>La Charmeuse de serpents</i> 1907 - Huile sur toile - 169 x 189 cm Art Naïf Musée d'Orsay (Paris) Jackson Pollock - <i>N°8</i> 1948 - Technique du dripping Mouvement : Expressionnisme Abstrait ou Action Painting Jean-Michel Basquiat - <i>Mona Lisa</i> Acrylique, crayon gras et papier collé sur toile. 1983 - 169,5 x 154,5 cm	

Période Préhistoire fin du Moyen-âge	Période début Renaissance à XVIIIème	Période Art XIXe	Art Moderne 1907-1960 Art Contemporain 1960-2000	Art actuel 2000-2019
Objet				
Grand cratère funéraire du Dipylon -750 - 120 cm Art Grec époque géométrique		Paul Sérusier - <i>Le Talisman, l'Aven au Bois d'Amour</i> 1888 - Huile sur bois - 27 x 22 cm École de Pont- Aven Musée d'Orsay (Paris)	Marcel Duchamp - <i>Port e-bouteilles</i> Porte-bouteilles en fer galvanisé 1914 - 64,2 x 42 cm (diam.) Mouvement Dada - Ready- made Musée National d'Art Moderne (Paris) René Magritte - <i>La trahison des images</i> 1928-1929 - Huile sur toile - 62,2 x 81 cm Mouvement surréaliste Los Angeles, County Museum	

Période Préhistoire fin du Moyen-âge	Période début Renaissance à XVIIIème	Période Art XIXe	Art Moderne 1907-1960 Art Contemporain 1960-2000	Art actuel 2000-2019
Temps				
Figurine féminine Culture Kéros- Syros (-2700 à -2300) Art des Cyclades Colonne Trajane vers 113 - bas- relief historique Campagne contre les Daces	Georges de La Tour - <i>L'Adorat ion des bergers</i> 1644-47 - Huile sur toile - 107 x 137 cm Luminisme Musée du Louvre (Paris)	Edvard Munch - <i>Le Cri</i> 1893 - Tempera et pastel sur bois - 91 x 73 cm Symbolisme - Prémices du Mvt expressionniste Nasjonalgalleret (Oslo)	Umberto Boccioni - <i>Form es uniques de la continuité dans l'espace</i> 1913 - Bronze - 112,2 x 88,5 x 40 cm Mouvement Futuriste-Tate Gallery (Londres)	

(peuple des Carpathes) Marbre de Carrare - Haut. 30m Rome Empire			Daniel Spoeri - <i>Repas hongrois, tableau-piège</i> 1963 Assemblage : métal, verre, porcelaine, tissu sur aggloméré peint 103 x 205 x 33 cm Mouvement : Nouveau Réalisme	

Période Préhistoire fin du Moyen-âge	Période début Renaissance à XVIIIème	Période Art XIXe	Art Moderne 1907-1960 Art Contemporain 1960-2000	Art actuel 2000-2019
Corps				
Dame ou Vénus de Brassempouy (ou à la capuche) Paléolithique supérieur (- 22 000) Brassempouy (Landes) - (3,6 cm de haut)	L De Vinci, <i>L'homme de Vituve</i> 1490 Sandro Botticelli - <i>La Naissance de Vénus</i> 1484 env. - Détrempe sur toile de lin - 172,5 x 278,5 cm Renaissance italienne - Quattrocento. Galerie des Offices (Florence)	Théodore Géricault - <i>Le Radeau de la Méduse</i> 1819 - Huile sur toile - 491 x 716 cm Mouvement romantique Musée du Louvre (Paris)	Francis Bacon - <i>Innocent X (étude d'après Vélazquez)</i> 1953 - Huile sur toile - 153 x 118 cm Yves Klein - <i>Anthropométrie de l'époque bleue (ANT 82)</i> 1960 Pigment pur et résine synthétique sur papier monté sur toile - 155 x 281 cm Mouvement : Nouveau Réalisme	<i>Patricia Piccinini, The long awaited, 2008</i>

Période	Période début	Période	Art Moderne	Art actuel

Préhistoire fin du Moyen-âge	Renaissance à XVIIIème	Art XIXe	1907-1960 Art Contemporain 1960-2000	2000-2019
Lumière				
La Sainte-Chapelle à Paris 13e siècle - Art Gothique	Le Caravage - <i>L'incréduité de St Thomas</i> 1601-1602 - Huile sur toile - 107 x 146 cm Clair-obscur, caravagisme Palais de Sanssouci (Postdam)	W. Turner, <i>Tempête de neige en mer</i> , 1842	André Kertész - <i>La fourchette</i> 1928 - Photographie - 30 x 24 cm - Tirage argentique	Olafur Eliasson, <i>Viewing Machine</i> Sculpture

3. Des sites

<http://vinci-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article648>

<http://peinturesetpoesies.blog50.com/archive/2013/04/index.html>

<http://cieljyoti.wordpress.com/2013/05/19/la-couleur/>

<http://www.air-images.com/spip.php?>

[page=diaporama_grande&id_article=52&id_document=175](http://www.air-images.com/spip.php?page=diaporama_grande&id_article=52&id_document=175) :banque d'images

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Lettre_image/index.html

<http://www.telerama.fr/scenes/les-chaises-font-du-ski-et-les-lampes-se-promenent,48449.php>

11 objets bien trouvés

<http://www.oeuvres-art.com/>

https://www.histoiredesarts.culture.fr/notices/tousniveaux_b-1#resultList

<https://receptifsleaders.wordpress.com/2017/05/26/inhotim-le-plus-grand-musee-a-ciel-ouvert-de-la-planete/>