

Histoire des Arts au brevet

Art du visuel :

- John Heartfield et ses photomontages :

En quoi l'oeuvre de John Heartfield (reproduite en annexe 1) a-t-elle pu paraître provocatrice lors de sa parution ?

Pistes de travail :

- Faire un portrait de l'auteur
- Décrire la nature de l'oeuvre
- Replacer l'oeuvre dans sa période historique
- Analyser l'oeuvre (composition, cadrage et contraste utilisés, situation évoquée, rapport texte/image, importance du titre...)
- Décrire l'intention de l'artiste
- Montrer en quoi ce style d'oeuvre a été utilisé de tout temps pour évoquer un personnage de pouvoir en citant deux exemples (un antérieur, un postérieur à cette oeuvre)

- Desperate Housewives et le détournement d'oeuvres picturales

En quoi le générique de la série « Desperate Housewives » (saison 1) traduit-il le statut des femmes américaines au travers d'oeuvres picturales détournées ?

Pistes de travail :

- Dresser la liste des oeuvres originales utilisées dans le générique, trouver leur auteur et les restituer dans le temps
- Etudier le mode de leur détournement, leur enchaînement tout au long du générique
- faire le lien entre les oeuvres détournées et le caractère des personnages au moment de leur apparition dans le générique de la série

- Pablo Picasso

Pourquoi Pablo Picasso est-il considéré comme un artiste majeur du 20ème siècle ?

Pistes de travail :

- Organiser une première réflexion autour de cette affirmation : un artiste qui grandit dans l'art, acquiert une grande culture et assimile vite les techniques et les styles de ses aînés
- Organiser ensuite l'exposé autour de ces deux idées :
 - un artiste précurseur, en quête d'un art nouveau
 - un touche-à-tout engagé

- Marcel Duchamp et sa « Fontaine »

Pourquoi « Fontaine » de Marcel Duchamp a-t-elle fait scandale en 1917 et quelles ont été les conséquences dans l'art ?

Pistes de travail :

- Organiser la réflexion autour de ces mots-clés:
 - un acte provocateur
 - le *ready-made* : une oeuvre d'art ?
 - vers une redéfinition de l'oeuvre d'art

- Le Cyclop de Milly la forêt

Pistes de travail :

- Organiser la réflexion autour de ces mots-clés:
 - origine du projet, un art clandestin
 - une sculpture-musée
 - une œuvre emblématique du nouveau réalisme

- Photographie : de l'argentique au numérique

Pistes de travail :

- Situer historiquement l'apparition de chaque technique
- Expliquer les grandes différences entre les deux techniques
- Présenter une œuvre dans chaque technique qui se rapporte au journalisme
- Montrer quelques avantages et quelques inconvénients de chaque techniques en s'appuyant sur des exemples

- La couleur au cinéma

Pistes de travail :

- Situer historiquement l'apparition de la couleur au cinéma
- Exposer les premières techniques utilisées et les innovations réalisées par la suite
- Présenter les premières œuvres créées au début de l'arrivée de la couleur au cinéma
- Montrer quelques avantages et quelques inconvénients du cinéma en couleur par rapport au cinéma en noir et blanc

- Norman Rockwell et le racisme dans son œuvre

Pistes de travail :

- Retracer le contexte historique (les Droits Civiques des Noirs aux États Unis)
- Analyser les tableaux suivants en particulier : « The problem we are all live with » et « Moving day »
- Expliquer si le sujet en encore d'actualité ou non

- La mythologie du western dans l'histoire Américaine de la conquête de l'ouest

Pistes de travail :

- Définir la notion de conquête de l'ouest et sa « frontière »
- Expliquer ce qui a permis la conquête de l'ouest
- Analyser la caricature des protagonistes Indiens vs Soldats Américains ou cow-boys
- Analyser le renversement des valeurs au fil des années avec des films tels que « Danse avec les loups » ou « Impitoyable »

- Le film « La vie des autres »

Pistes de travail :

- Décrire les récompenses que le film a reçues
- Expliquer l'intrigue du film
- Décrire les lieux du tournage
- Décrire les personnages
- Étudier les thèmes suivants : le fonctionnement de la RDA dans les années 1980, le rôle de la Stasi, la culture au service de la propagande, la situation des intellectuels et des artistes dans les dictatures, les possibilités de résistance

- Le muralisme mexicain

Pistes de travail :

- Décrire le concept
- Décrire les principaux représentants du mouvement
- Étudier les références historiques abordées par l'artiste parmi les oeuvres présentes au Palais Nationale de Mexico

- « Guernica » de Pablo Picasso

Pistes de travail :

- Faire une biographie de l'auteur
- Retracer le contexte historique de l'oeuvre
- Analyser le tableau : en quoi est-ce une oeuvre majeure de la peinture espagnole et en quoi est-ce une oeuvre engagée ?
- Émettre un avis personnel

- Tintin, témoin de son temps

Pistes de travail :

- Faire une biographie de l'auteur et présenter Tintin
- Créer une chronologie avec les évènements suivants (présents sur le manuel d'histoire) Première Guerre mondiale, Révolutions russes, Russie soviétique, fin de l'Empire chinois, domination des Etats-Unis après le premier conflit mondial, colonisation européenne, crise de 1929, domination japonaise en Asie, montée des fascismes en Europe, Seconde Guerre mondiale, Guerre froide, Chine communiste, décolonisation, Trente Glorieuses, crises mondiales depuis 1973. Indiquer s'il s'agit d'événements à influence continentale ou mondiale. Localiser les albums de Tintin qui évoquent ces évènements
- Sur une autre chronologie, indiquer les principales évolutions techniques (automobile, chemins de fer, aviation, aérospatial). Mettre en rapport avec des exemples de transports observés dans les différents albums de Tintin. Montrer que Tintin est le témoin de l'évolution de la technologie et du design au XXème siècle
- Définir la mode, puis comparer l'évolution vestimentaire au XXème siècle et l'évolution des vêtements dans les albums de Tintin.

- Le Pop' Art

Pistes de travail

- Retracer son origine
- Décrire ses techniques et ses principes
- Présenter ses artistes

- « Nature morte à la chaise CANNEE » de Picasso

Pistes de travail :

- Faire une rapide biographie de l'artiste
- Analyser le tableau à partir de la fiche méthodologique en annexe 2

- L'autoportrait au XXème siècle

Pistes de travail :

- Décrire le concept de l'autoportrait en peinture
- Analyser ou comparer deux autoportraits et leurs auteurs

- La dimension artistique des photos prises en microscopie à balayage

A partir de quelques photos prises en microscopie à balayage (MEB) et présentant une partie ou la totalité d'un être vivant, trouver et identifier des qualités artistiques dans ces documents (voir manuel des SVT)

Pistes de travail :

- Présenter des photos (titre, grossissement, précisions sur la technique de coloriage...)
- Décrire les qualités artistiques (formes, proportions, luminosité)
- Définir les objectifs de ces qualités artistiques (utilisations de ces documents...)

- L'ergonomie

Trouvez quelques exemples d'objets couramment utilisés, réalisés en tenant compte à la fois des exigences du corps et avec un souci esthétique

Pistes de travail :

- Définir l'ergonomie
- Présenter un objet
- Expliquer le lien entre la forme, la texture etc. de l'objet et sa fonction
- Définir l'apport esthétique de la forme, de la texture etc. de l'objet

- « L'art nouveau »

Comment l'art nouveau a utilisé des éléments empruntés à la nature en les stylisant à des fins artistiques

Pistes de travail :

- Chercher la définition de « l'art nouveau »
- Chercher quelques exemples d'utilisation d'éléments empruntés à la nature dans ce mouvement artistique

- Les monuments aux morts

Pistes de travail :

- Indiquer la fonction de ces édifices
- Rechercher plusieurs photographies de monuments, les classer par rapport à ce qui y est représenté (un poilu, une femme etc.) Chercher, à partir de ce classement ce que l'artiste a voulu exprimer.
- A quelles occasions ces monuments servent-ils encore ?
- Se servir de photos prises soit même ou sur Internet

- Otto Dix, peintre de la guerre

Pistes de travail :

- Faire une brève biographie du peintre, à centrer sur son rapport avec la guerre
- Rechercher, à travers l'histoire d'autres peintres qui, comme Dix, ont peint la guerre
- Décrire le courant pictural dans lequel s'inscrit l'œuvre de Dix
- Choisir le tableau qui vous semble le plus représentatif et analyser le en vous appuyant sur la fiche méthodologique en annexe 2
- Expliquer votre choix de sujet

- De la radio à la vidéo : la révolution visuelle de la pop music

Pistes de travail :

- Décrire l'origine du vidéo-clip et son évolution
- Décrire l'avènement de MTV dans les années 80 et celui des superstars telles que Michael Jackson et Madonna
- Expliquer si le vidéo-clip est une expression artistique ou un pur produit marketing
- Décrire les nouvelles formes de vidéo-clip depuis Internet
- Citer des vidéo-clips importants de la pop

- Fenêtre sur cour (Rear Window) Alfred Hitchcock, 1954

Pistes de travail

- Situer le film dans la carrière d'Hitchcock (donner quelques dates clés de sa vie)
- A quel genre cinématographique appartient ce film ?
- Donner quelques particularités de l'action, de la mise en scène
- Expliquer le rôle et le degré de l'implicite dans l'intrigue
- Comment transposeriez-vous l'histoire à notre époque ? (exemple : évolutions technologiques)

Art de l'espace

- Le centre Pompidou

Pistes de travail :

- Définir l'oeuvre architecturale, sa fonction, son auteur
- Rappeler sa situation géographique
- Replacer l'oeuvre dans son contexte historique
- Décrire l'oeuvre : style architectural et pictural, matériaux
- Déduire le message, la postérité

- Le viaduc de Millau

Pistes de travail :

- Définir l'oeuvre architecturale, sa fonction, son auteur
- Rappeler sa situation géographique
- Replacer l'oeuvre dans son contexte historique
- Décrire l'oeuvre : style architectural et pictural, matériaux
- Déduire le message, la postérité

- La tour Eiffel

Pistes de travail :

- Définir l'oeuvre architecturale, sa fonction, son auteur
- Rappeler sa situation géographique
- Replacer l'oeuvre dans son contexte historique
- Décrire l'oeuvre : style architectural et pictural, matériaux
- Déduire le message, la postérité

- Les présidents bâtisseurs de la Vème République

En quoi peut-on dire que certains présidents de la Vème République ont cherché à marquer l'histoire par des grands projets architecturaux en France ?

Pistes de travail :

- Dresser la liste chronologique des présidents de la Vème République et préciser ceux qui ont eu un rôle de bâtisseur (faire leur portrait rapide)
- Préciser en quoi ces réalisations architecturales ont été novatrices
- Replacer ces réalisations dans la période historique
- Les analyser (architecte, localisation, finalité, apparence, opposition etc.)

- Hundertwasser : peinture, architecte et écologiste

Pistes de travail :

- Faire une biographie de l'auteur
- Décrire ses oeuvres architecturales : où peut-on les trouver et qu'est-ce qui les caractérisent ?
- Expliquer le concept architectural qu'il a inventé
- Analyser son implication dans l'écologie
- Décrire la « Kunsthaus », le musée qui lui est consacré à Vienne

- Gaudí : architecte de génie à Barcelone

Pistes de travail :

- Faire une biographie de l'artiste
- Décrire l'empreinte de l'artiste à Barcelone à travers la présentation et l'étude de différentes oeuvres
- Émettre un avis personnel

Art du spectacle

- Les ballets russes en France, 1909-1929

Pistes de travail :

- Étudier une oeuvre d'Igor Stravinsky commandée par les ballets russe
- Expliquer dans les grandes lignes les changements artistiques qui ont eu lieu à cette époque en musique, en danse et en arts plastiques (décors, costumes)

- L'art et le sport

L'art et le sport peuvent se retrouver sur le même terrain. Discutez cette affirmation

Pistes de travail :

- Partir d'un exemple concret
- Expliquer la part faite à l'art dans votre choix
- Donner une définition de l'art que l'on peut retrouver dans le sport
- Expliquer en quoi le geste sportif peut devenir artistique
- Certains sports sont-ils plus artistiques que d'autres ?
- Le mode de pratique entre-t-il en ligne de compte ? (performance, maîtrise, loisir, compétition)

- Les Yamakasi

En quoi la pratique des parcours (Yamakasi) peut-il être considérée comme un art ?

Pistes de travail :

- Donner des critères définissant l'art
- Les mettre en relation avec cette pratique (appropriation du matériel urbain, passage d'un objet quotidien à un objet d'expression, gestuelle expressive, technique etc.)
- Expliquer les différences qu'il peut y avoir entre cette pratique et l'art
- Que peuvent vouloir exprimer les pratiquants ?
- Y a-t-il une visée esthétique dans ces pratiques ? (chorégraphie ?)

- Le hip-hop

L'évolution du hip-hop répond-elle aux aspirations de la jeunesse ?

Pistes de travail :

- Faire l'historique du hip-hop et rechercher ses « ancêtres »
- Décrire les aspirations des « jeunes » actuellement
- Rechercher les distinctions qui existent au sein du hip-hop (exemple du slam)
- Rechercher des points communs, des analogies entre les aspirations des jeunes et le hip-hop
- L'art est-il forcément revendicatif ?

Art du son

- La contestation dans le rock anglo-saxon, de 1950 à nos jours

Pistes de travail :

- Citer des exemples précis et tirés de tous les dérivés (hard, punk, grunge, etc.)
- Montrer comment la contestation d'un ordre moral est née et s'est développée dans le rock anglo-saxon
- N'omettre aucun support (clips, concerts etc.)

- La représentation de l'eau dans les oeuvres de Claude Debussy et Maurice Ravel

Pistes de travail :

- S'appuyer sur des oeuvres pour piano et/ou orchestre composées par Claude Debussy et Maurice Ravel au XXème siècle évoquant volontairement l'eau.
- Montrer comment certaines techniques suggèrent à l'auditeur l'idée d'éléments aquatiques
- Élargir éventuellement à d'autres arts, notamment picturaux (Claude Monet etc.)

- L'évolution des techniques d'amplification et d'enregistrement au service de l'évolution des arts

Pistes de travail :

- Choisir des exemples significatifs et précis pour illustrer les changements apportés par l'évolution des techniques d'amplification et d'enregistrement
- Se servir des thèmes suivant : analogique/numérique, microphone, physique/virtuel, filtre, pédale, sampler, vocoder, re-recording
- Ne pas faire une simple liste, mais montrer ce qu'a apporté ces évolutions

- La technique vocale à la recherche d'une nouvelle expressivité

Pistes de travail :

- Rechercher quelques oeuvres des artistes suivant : George Aperghis, Abd-Al Malik, John Cage, Cathy Berberian, Mc Solaar (vous pouvez ajouter d'autres exemples s'ils sont significatifs)
- Détailler les différentes façons d'utiliser la voix et de composer pour ces chanteurs
- Montrer comment ces techniques ont servi la recherche d'une nouvelle expressivité

- La bande originale des films « Star Wars »

Pistes de travail :

- Choisir quelques grands thèmes musicaux des épisodes I ou IV ou V
- Les analyser musicalement et expliquer ce qu'ils représentent
- Montrer en quoi la musique sert l'image, l'intrigue et la compréhension psychologique des personnages

- Du piano au synthétiseur

Pistes de travail :

- Comparer historiquement les débuts de l'utilisation du piano et celle du synthétiseur
- Expliquer les grandes différences entre la musique dite « acoustique » et la musique dite « électronique »
- Présenter quelques oeuvres pour chacun des domaines cités ci-dessus ainsi que leurs auteurs (XXème et XXIème siècle uniquement)
- Comparer l'importance de ces deux instruments dans la pratique de la musique actuelle

- Les Rolling Stones et les Beatles : l'avènement du rock en Europe dans les années 60 (1958-1968)

Pistes de travail :

- Décrire la composition des groupes
- Détailler les titres phares
- Expliquer l'importance de l'apparence par rapport à la musique

Art du quotidien

- La légendaire voiture de Volkswagen : la coccinelle, star de cinéma, objet de collection et mythe automobile

Pistes de travail :

- Expliquer en quoi la coccinelle a été créée pour servir la propagande
- Analyser son design
- Retracer l'histoire de la voiture la plus vendue au monde
- Analyser les études de styles pour la coccinelle version moderne : la New Beetle

- Les arts culinaires et la mondialisation

Pistes de travail :

- Définir les termes suivants : cuisine ; restaurant ; mondialisation
- Prendre l'exemple d'une ville française, sur le plan de la ville ; repérer les différents restaurants et les classer par origines géographiques (cuisine africaine, asiatique etc.) au moyen de la légende. Présenter aussi un planisphère avec l'origine géographique de ces cuisines.
- Localiser sur le plan dans quel type d'endroit sont situés chaque type de cuisine (centre-ville, périphérie, zone industrielle etc.). Expliquer l'intérêt de ces localisations (quartier fréquenté, près d'un lycée etc.)
- Classer les restaurants en catégorie (restauration rapide, bistrot, gastronomique etc.)
- Dater l'ouverture de ces restaurants (vague successive ? correspondance à des modes ?)
- Donner les principales caractéristiques de ces cuisines (histoire, ingrédients, produits importés, destinée à quelle catégorie sociale, place de la cuisine dans le pays etc.)
- Décrire l'itinéraire empruntés par ces cuisines pour arriver jusqu'en France (avec les migrations de population, causes de ces migrations, volonté de domination culturelle mondiale ?). Cartographier les différents itinéraires
- Les restaurants de la ville présentée sont-ils le témoignage de la mondialisation ?

- Utilisation des roches à des fins artistiques

A partir de quelques exemples, montrer comment les caractéristiques des roches sont utilisées à des fins artistiques dans la création de différents objets (sculptures, bijoux, objets design, éléments de construction d'une habitation etc.)

Pistes de travail :

- Présenter un objet
- Définir les liens entre les propriétés de la roche et les qualités artistiques de l'objet

Art du langage

- Le vampirisme

Quelle est l'évolution du personnage du vampire du XIXème siècle à nos jours, dans la littérature et le cinéma

Pistes de travail :

- Présenter le personnage de Dracula dans le roman de Bram Stoker
- Indiquer les sources d'inspiration de l'auteur
- Etudier l'évolution du personnage du vampire à travers les œuvres suivantes : *Nosferatu* ou *Entretien avec un Vampire*, *le Bal des Vampires* et *Twilight*.

- L'autobiographie

Pistes de travail :

- Définir le mot
- Rechercher une œuvre autobiographie romanesque, poétique (ou chanson), picturale et cinématographique
- Expliquer en quoi ces œuvres sont autobiographiques

- L'engagement artistique

Pistes de travail

- Définir le terme « engagé »
- Rechercher une œuvre littéraire, picturale et cinématographique engagée
- Expliquer en quoi ces œuvres sont engagées

Annexe 1

NUR KEINE ANGST – ER IST VEGETARIER

John Heartfield (1891-1968)
« N'ayez pas peur il est végétarien »
1934 photomontage

Annexe 2

Fiche méthodologique

I) La recherche documentaire

1) Les différentes sources

- Dictionnaires et encyclopédies : sources infaillibles, notamment pour les biographies
- Articles de journaux/magazines
- Documentaires
- Films
- CD audio
- Internet (attention, si Internet recèle des trésors, il recèle aussi des pièges : si au moins deux sites donnent précisément la même information, alors celle-ci peut-être validée)

2) Les lieux de recherche

- Le CDI (où se trouve toutes les sources mentionnées ci-dessus, même si tous les thèmes ne sont pas présents)
- La bibliothèque municipale ou médiathèque
- Les lieux où sont exposées les oeuvres, si ils se trouvent à Paris où dans sa région, une excursion peut être une bonne idée (photos, petits films, etc.)

3) Citer ses sources dans une bibliographie à la fin de son exposé

- Pour ne pas être accusé de plagiat (copier le travail de quelqu'un d'autre et y apposer son propre nom sans le citer)
- Pour guider les personnes intéressées par le même sujet

II) Analyser une oeuvre

1) Présentation de l'oeuvre

- l'artiste
- le type d'oeuvre (peinture, sculpture, assemblage, photographie, illustration, vitrail, etc.)
- la technique utilisée (pastel, peinture à l'huile, gravure sur bois, modelage en terre, plâtre, etc.)
- les dimensions de l'oeuvre
- la date de réalisation
- le commanditaire, le lieu de conservation
- le genre (portrait, paysage, allégorie etc.)
- le sujet (religieux, historique, mythologique, politique, etc.)
- le contexte historique lors de sa réalisation

2) Analyser l'oeuvre

- la description de l'oeuvre (personnages, lieux, objets, etc.)
- la composition : comment s'organisent les différents éléments (les formes, la couleur, l'espace, la lumière), comment l'auteur guide le regard, met en valeur des parties de l'oeuvre ?

3) Interpréter l'oeuvre

- les impressions d'ensemble laissées par l'oeuvre
- la dimension symbolique : identifier et décrypter les symboles, les signes, les attitudes en les reliant au contexte historique et artistique auxquelles elles se rattachent
- la signification de l'oeuvre : l'auteur cherche-t-il à transmettre un message ? A raconter une histoire ? A interpeller le spectateur ?