

Histoire des Arts au brevet

Art du visuel :

- Desperate Housewives et le détournement d'œuvres picturales

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

Pistes de travail :

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

- Pablo Picasso : portraits de femmes

Comment Pablo Picasso a-t-il peint les femmes de sa vie ?

Pistes de travail :

- Faire une brève biographie de Picasso, le replacer dans son contexte historique et artistique
- Sélectionner plusieurs tableaux représentant un portrait de femme par Picasso
- Expliquer comment Picasso transcrit ses sentiments pour cette femme en peinture

- Photographie : le photojournalisme

Pistes de travail :

- Situer historiquement l'apparition de la photographie et ses techniques
- Expliquer l'apparition du photojournalisme
- Présenter plusieurs photographies issues du photojournalisme
- Montrer la dimension artistique des photographies journalistiques et l'intérêt des photographies dans les reportages.

- 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 » ou « Goodbye Lenin »

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 œuvres 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'œuvre
- Analyser le tableau : en quoi est-ce une œuvre majeure de la peinture espagnole et en quoi est-ce une œuvre engagée ?
- Émettre un avis personnel

- Tintin, témoin de son temps

Pistes de travail :

- Faire une biographie de l'auteur et présenter Tintin
- Montrer, images à l'appui, comment Hergé s'est appuyé sur les événements historiques du XXème siècle pour élaborer ses intrigues et ses personnages.
- Montrer l'évolution des techniques du XXème siècle (automobiles, chemins de fer, aviation, aérospatial) ainsi que celle de la mode vestimentaire 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'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

- 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, des années 50 à 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
- Citer quelques exemples de vidéo-clips importants.

- L'Homme qui en savait trop (The Man Who Knew Too Much) Alfred Hitchcock, 1956

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
- Quelle est l'importance de la musique dans le film?
- Comment transposeriez-vous l'histoire à notre époque ? (exemple : évolutions technologiques)

- L'image de l'athlète dans la création artistique

Pistes de travail :

- Partir de différentes productions artistiques (sculptures, peintures, affiches, publicités, photographies...)
- Comparer l'image de l'athlète de l'antiquité avec celle d'aujourd'hui

exemples :

Antiquité	Aujourd'hui
Le discobole de Myron	
Le pugiliste des Thermes	
L'Aurige de Delphes	

- Qu'apportent ces images dans la connaissance du sport ?
- Quelle importance avaient les athlètes dans l'antiquité ? Et aujourd'hui ?
- Pourquoi tant de représentations artistiques ? (idéal de l'athlète dans l'antiquité, sa place aujourd'hui, liens avec les dieux etc.)
- Élargissement du sujet : les Jeux Olympiques et la vision de Coubertin (rapports entre le sport et l'art)
- Ressources : Arkéo Junior (JO dans l'antiquité), Histoire antique Hors série 6 (l'idéal physique et moral de l'athlète), Histoire de l'éducation physique en Grèce antique (http://agora.qc.ca/Documents/Education_physique), Coubertin (http://www.lemessagedecolette.fr/version3/outils/coubertin_fiche_13.pdf)

- De la fabrication à la récupération d'un mythe à travers l'exemple de Marilyn Monroe

Pistes de travail :

- Brève biographie de Marilyn Monroe
- Filmographie et répertoire
- Récupération de son image par les créateurs (publicité, mode, sculptures etc.)
- Pourquoi Marilyn Monroe a-t-elle laissé une telle trace dans l'histoire artistique ?

- Arman : l'art de l'accumulation

Pistes de travail :

- Un artiste du nouveau réalisme : brève biographie et définition du mouvement
- Accumulation et consommation : contextualisation des ses œuvres, que tente de montrer où dénoncer Arman ?
- Analyse d'une œuvre de l'artiste : *Petits déchets bourgeois*, 1959

- L'œuvre de Dali : génie ou folie ?

Pistes de travail :

- Biographie d'un artiste fou ou génial
- Présentation de quelques œuvres majeures et significatives
- Opinion personnelle sur l'œuvre

- La fée électricité : un immense tableau au service de l'idée du progrès

Pistes de travail :

- Situer l'œuvre de Raoul Duffy dans son contexte historique
- Décrire le thème et les particularités de ce tableau
- Préciser dans quel mouvement artistique se situe cette œuvre
- Expliquer comment Raoul Duffy retrace l'histoire de l'électricité et ses bienfaits

- En quoi des œuvres d'art peuvent-elles participer au devoir de mémoire ?

Pistes de travail :

- Préciser la notion de devoir de mémoire en donnant quelques exemples replacés dans leur contexte
- Trouver plusieurs œuvres d'art dans des domaines variés (peinture, musique, cinéma, littérature, BD, etc.) qui témoignent de grands événements de l'histoire ou de changements importants de la société du XXème siècle
- Préciser en quoi ces œuvres peuvent servir de devoir de mémoire en les reliant précisément aux événements qu'elles illustrent et quel lien l'artiste peut éventuellement avoir personnellement avec ces événements

- Comment la publicité s'empare-t-elle des œuvres d'art ?

Pistes de travail :

- Trouver deux publicités (une dont l'œuvre est utilisée en tant que telle, une dont l'œuvre est détournée) utilisant des œuvres d'art (peinture, musique, sculpture, cinéma, etc.) dans des modes variés (photo, affiche, pub filmée, pub radio, etc.)
- Préciser en quoi le choix de cette œuvre a un rapport (ou non) avec l'objet (ou la marque) vanté dans la publicité.
- Indiquer quelle utilisation de l'œuvre est faite dans cette publicité (en accompagnement, par un détournement, etc.) et dans quel but. Quel intérêt sur le public est visé par cet emploi ?

- Comment Matisse joue avec la couleur et l'espace ?

Pistes de travail :

- Les aplats
- Les motifs
- Les gouaches découpées

- Mafalda de Quino : humour et vision critique de la société

Pistes de travail :

- Présenter l'auteur
- Montrer l'humour subtil de l'auteur dans ses dessins
- Donner des exemples de critiques de la société dans les Bandes Dessinées de Mafalda

- Georges Méliès, Le voyage dans la Lune

Pistes de travail :

- Situer cette oeuvre dans l'histoire du cinéma
- Indiquer les innovations techniques utilisées par Méliès
- Montrer comment Méliès envisage le cinéma non plus comme un témoignage mais comme un art.

- Jacques Tardi, témoignage du début du XXème Siècle en France

Pistes de travail :

- Étudier les trois œuvres suivantes : C'était la guerre des tranchées ; La der des der ; Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec
- Quelles sont les représentations de la France à cette époque et quels sont les enjeux ?

- Charlie Chaplin, un regard lucide sur la société de son temps

Pistes de travail :

- Brève biographie de l'artiste
- Montrer en s'appuyant sur au moins deux films différents, son regard sur la société du XXème Siècle dans le domaine social, politique et économique.

- Edward Hopper : Un peintre du silence.

Pistes de travail :

- Présenter brièvement l'auteur
- Décrire le rôle de la lumière dans ses œuvres
- Comment est appréhendé le thème de la solitude dans ses tableaux ?

Art de l'espace

- 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

- La Villa Savoye OU la Cité Radieuse de Le Corbusier

Pistes de travail :

- Biographie de Le Corbusier
- Définir le style, l'époque, le lieu et les matériaux de cet habitat
- Quelle est l'originalité de cette réalisation ?
- Quelles sont les innovations apportées ?

- L'exposition universelle de 1937

Pistes de travail :

- Définir ce qu'est une exposition universelle, faire un rapide historique, rappeler le contexte de 1937 (mondial, européen)
- Présenter l'exposition, son plan, son organisation (domaine mis en valeurs : architecture, transports, sciences, techniques, etc.)
- Présenter trois pavillons variés (justifier son choix)
- Pourquoi cette exposition a-t-elle eu lieu à Paris ? Pourquoi était-elle importante et quels aménagements ont du être faits pour l'accueillir ?
- Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? A-t-elle servi de modèle pour les autres expositions ?

- Le nombre d'or, un nombre de l'art

Pistes de travail :

- Définir le nombre d'or
- Décrire des œuvres picturales dans lesquelles on le retrouve
- Décrire des œuvres architecturales du passé dans lesquelles on le retrouve.
- En quoi le nombre d'or intervient-il dans la cité radieuse de Marseille ?

Art du spectacle

- Les ballets russes en France, 1909-1929

Pistes de travail :

- Étudier une œuvre 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)

- Le mouvement 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 différents pans de la culture hip-hop : les arts graphiques, la danse, la musique, la mode
- Rechercher les distinctions qui existent au sein du hip-hop (exemple du slam)
- Y a-t-il une forme de revendication, de contestation ?

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 anglosaxon
- N'omettre aucun support (clips, concerts 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 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

- Berlin : capitale de la musique techno contemporaine

Pistes de travail :

- « Lorsque le mur est tombé, ça a fait boum, et il s'est passé la même chose au niveau musical »
- La techno en Allemagne après la chute du mur
- La réunification sur les pistes de danse
- L'évolution depuis 20 ans

- Boris Vian : *La complainte du progrès*

Pistes de travail :

- Brève biographie de l'artiste
- Analyser le texte de cette chanson (sujet, forme poétique, effets comiques etc.)
- Préciser les buts poursuivis par l'auteur en écrivant cette chanson
- Comment la voix et l'accompagnement musical permettent-ils d'accentuer l'effet recherché par l'auteur ?
- Décrire vos impressions
- Trouver une autre œuvre (sauf chanson) qui dénonce le même travers de notre société.

- Negro-spirituals & Gospel : origines de la musique Afro-américaine

Pistes de travail :

- déterminer les caractéristiques historiques et musicales du negro-spiritual et du gospel,
- montrer en quoi ces 2 genres sont à l'origine de nombreux courants musicaux populaires du XXème siècle : soul, rythm'n'blues, pop rock, r'n'b, rap (US).
- argumenter en faisant entendre des exemples précis et analysés, issus d'un de ces genres.

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 :

- Décrire la dimension artistique que peut avoir la cuisine
- Prendre un type de cuisine (spécialité, pays etc.) et montrer son aspect artistique
- Montrer comment ce type de cuisine a voyagé (ou non) dans le monde et dans quelle partie du monde on le retrouvé aujourd'hui.
- Expliquer quels phénomènes ont fait « voyager » cette cuisine (immigration, mondialisation etc.)

- 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
- Étudier l'évolution du personnage du vampire à travers les œuvres suivantes : *Nosferatu* ou *Entretien avec un Vampire*, *le Bal des Vampires* et *Twilight*.

- 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

- Les contes dans la publicité

Utilisation des motifs des contes merveilleux (personnages, situations) à travers les images fixes et mobiles

Pistes de travail :

- Sélectionner et analyser plusieurs publicités dans lesquels on peut reconnaître un conte : décrire le conte en question
- Expliquer le détournement de la morale du conte au profit de la publicité

Annexe 1

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 œuvres, 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 œuvre

1) Présentation de l'œuvre

- l'artiste
- le type d'œuvre (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'œuvre
- 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'œuvre

- la description de l'œuvre (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'œuvre ?

3) Interpréter l'œuvre

- les impressions d'ensemble laissées par l'œuvre
- 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'œuvre : l'auteur cherche-t-il à transmettre un message ? A raconter une histoire ? A interpeller le spectateur ?