

DOSSIERS DE MEDIATION THEMATIQUES

ANIMAL

I - figure animalière dans l'art

art animalier
bestiaire
taxidermie contemporaine

II - transformation

hybridation
anthropomorphisme
l'humain et le non-humain

III - mythologie

symbolisme
créatures
réinterprétation

références

littérature
cinéma

ART, BIOLOGIE & ANATOMIE

I - biologie végétale

la richesse des plantes
la botanique engendre l'image
les allusions symboliques
la forme de l'herbier

II - histoire de l'anatomie

l'étude du corps humain
la science de l'observation
les siècles d'or de l'anatomie

III - art et sciences

les perspectives contemporaines
l'exploration biologique
l'expérience du corps

références

cinéma
littérature
glossaire

ART ET SOCIETE

I - l'art politique

la position de l'artiste engagé
l'art au service de la liberté

II - les temps de guerre

pendant la guerre
propagande

III - le temps de l'image médiatique

face à la société de consommation
détournement de l'image

IV - références

littérature
cinéma
à découvrir

LA COPIE & LA CITATION

I - dessiner d'après

original ou copie ?
les premiers faussaires
les modèles du Louvre
les sources de la gravure
la réplique de reconstruction

II - la citation

l'hommage
l'exemple de Pablo Picasso
les appropriationnistes
Mona Lisa dans tous ses états
détournement

LE CORPS

I - le corps

de l'antiquité au début du XXème siècle
une nouvelle esthétique
le corps mécanique
le corps féminin
le corps chrétien
la crucifixion

II - références

philosophie
poésie
cinéma
danse
photographie

DESSIN EVEILLE

I - le film d'animation d'hier à aujourd'hui

les débuts de l'image animée
expérimentations
les avant-gardes
l'industrialisation
les technologies numériques

II - enjeux du dessin animé contemporain

la dimension politique du dessin animé
la projection et le rôle du spectateur
le corps dans l'image animée
le dessin en mouvement abstrait

glossaire

LE DESSIN SERIEL

I - qu'est-ce qu'une série ?

définitions
la répétition

II - les principes de la série

la suite et la série
la « série vivante »
la série : invention d'un langage/d'un simulacre

III - série, art moderne et art contemporain

la série chez les artistes
la série chez les artistes contemporains

L'ESPACE DU DESSIN

I - construire un dessin

la composition
la perspective

II - l'espace vierge

less is more
le vide
le blanc du papier

III - wall drawing

le mur
dématérialisation
le corps

IV- références

GARDER TRACE

I - archéologie

vestiges du passé
comprendre notre temps

II - conserver

l'œuvre dans le temps
l'enregistrement
les archives

III - l'empreinte

faire une empreinte
quelques exemples
glossaire

références

littérature / philosophie
documentaire
sciences

LE GESTE

I - écrire et dessiner

II - spontanéité

III - corps et matérialité

L'IMAGE

---

préambule

I - une image, des images

qu'est-ce qu'une image ?
des images
fonctions des images
la multiplicité des catégories d'images

II - regarder les images

percevoir une image
analyses de l'image
à notre image
la consommation de l'image

III - l'image artistique

changement du statut de l'image
l'iconoclasme ou la tromperie des images
la dimension politique des images
l'image dessinée

LA MAIN

I - la main comme motif

en théorie
son histoire
quelques définitions
symboliques

II - le geste de la main

une représentation symbolique
en mouvement
sans la main

III - références

langage
coutume
cinéma

LES MATHÉMATIQUES

I - arithmétique

langage des chiffres et des nombres
procédés mathématiques
série

II - la géométrie

grands mouvements
formes primaires
symboliques

références

vidéo - cinéma
musique
philosophie
glossaire

MUSIQUE

I - similitudes entre art et musique

correspondance

II - l'art abstrait et la musique

la musique comme modèle
immatérialité

III - composition

rythme
série

références

littérature
contes
glossaire

NARRATION

I - les sources du récit

l'épopée
le conte
le mythe

II - la narration plastique

historique
perspectives contemporaines

III - les protagonistes du récit

le culte du héros
la perte du héros
l'anti-héros
les mythologies individuelles

références

épisodes bibliques
légendes mythologiques
contes populaires
littérature
cinéma
récits d'artiste

NOIR & BLANC

I - le blanc

symbolique
blancheur contemporaine

II - le noir

symbolique
histoire du noir

III - le noir et blanc

langage binaire
façonner la lumière

références

art
cinéma
littérature
glossaire

L'OBJET

I - définition de l'objet

la matérialité de l'objet dans la représentation

II - l'objet représenté

l'évolution au travers des différentes époques
dans l'art moderne et contemporain

III - l'objet réel

l'intrusion de l'objet réel
dans l'art contemporain

IV - la mise en situation de l'objet

entre présentation et représentation
mythologies personnelles
les présentifications anthropomorphes
monumentalité et gigantisme

PARCOURS & VOYAGE

I - histoire des migrations

territoire investi
départ forcé
enjeux contemporains

II - le déplacement dans l'art

Itinéraire choisi
Contraintes

III - garder trace

carnet de voyage
les notes

IV - sortir de l'atelier

le promeneur
les rencontres

références

vidéo
littérature
philosophie
mythologie
bande dessinée

LE PAYSAGE

---

définition : qu'est-ce-qu'un paysage ?

I - historique d'un genre

les prémices : de l'antiquité au moyen âge
la renaissance : vers une tendance réaliste
affirmation d'un genre à part entière

II - révolution du paysage

une réalité modifiée, renversée
au contact direct de la nature
paysages utopiques

références

littéraires
cinéma
film d'artistes
glossaire

LE PORTRAIT & L'AUTO PORTRAIT

I - historique d'un genre

antiquité
évolution
épanouissement

II - portrait d'artiste

poser en peintre
offrir son image
l'autoportrait contemporain

III - visage déformé

la caricature
face brouillée
portrait tracé
la ligne

IV - expérience du visage

Emmanuel Levinas
altérité et identité

LE PROTOCOLE FAIT ŒUVRE

I - les règles de l'œuvre

le certificat
œuvre allographe ou autographe ?
le jeu de la contrainte

II - Le rapport à l'objet

l'authenticité de l'œuvre
la neutralité
la perte de l'objet

III - quelques exemples

Lawrence Weiner
Claude Rutault
David Tremlett
le protocole sériel
comptage, inventaire, répertoire

IV - références

bibliographie sélective
glossaire

LE TEMPS

I - le temps scientifique

les instruments du temps
la théorie de la relativité

II - le temps représenté

les symboles du temps qui passe
l'esthétique de la suite
l'éveil de l'image

III - le temps archivé

l'œuvre éphémère
de la trace au document
du document à l'œuvre

IV - le temps du voyage

la figure du flâneur
l'artiste - marcheur

références

littéraire
scientifique
glossaire

TEXTE & IMAGE

I - lettre et alphabet

l'alphabet comme support à l'imagination
les lettres décrites dans la littérature
aperçu historique de la pratique de
l'enluminure
dans l'art moderne et contemporain

II - entre signe et image

écriture cunéiforme, hiéroglyphe et
calligraphie
le jeu abstrait de l'écriture
le signe : ni lettre, ni image

la part d'interprétation du dessin graphique

III - la relation entre texte et image

dialectique des mots et des images
statut du texte dans l'image
texte et image : chacun courtise l'autre et le
fuit
écrire sur le tableau
dans l'art moderne et contemporain

glossaire

bibliographie

LE TEXTILE

I - l'œuvre textile au long de l'histoire

la tapisserie
les spécificités des œuvres contemporaines
un art féminin ?

II - matérialité et technique

réalité de production
des métiers assimilés au dessin
dessins tissés

III - mode et art

la mode comme patrimoine
l'art et le vêtement

références

mythologie
cinéma
glossaire

LE TRAIT, LA LIGNE

---

introduction

trait et ligne

le trait

définition
déclarer l'espace
les usages

la ligne

définition
lignes d'expression ?
les usages

LA VANITE

I - la mort

sujet universel
squelette et crâne
corps inertes

II - la vanité

penser la mort
historique d'un genre
enjeux contemporains

LA VILLE

I - la ville

représenter la ville
ceux qui conçoivent et dessinent la ville
ceux qui parcourent la ville

références

bibliographie universitaire
cinéma
littérature

II - l'habitat et ses représentations

l'habitat
l'habitat polymorphe
cités imaginaires, nouvelles formes d'habitat

DOSSIERS DE MEDIATION MONOGRAPHIQUES

JEAN-MICHEL ALBEROLA

I - représentation du corps

les corps en morceaux chez Jean-Michel Alberola
la figure humaine
fragmentation cubiste
entretien avec l'artiste

II - pratique du dessin

le dessin comme pensée
la citation
le dessin mural

III - le néon

invention
autour de la lumière
une nouvelle forme de média

IV - texte et dessin

la lettre dans l'art
similitudes et écarts
l'écriture chez Jean-Michel Alberola

V - art et engagement

le politique dans l'art
la place de l'artiste
la notion d'utopie
la société - les cultures

références

littérature
photographie
publicité
arts plastiques

PIERRE BURAGLIO

I - Pierre Buraglio et son œuvre

la récupération
la fragmentation
le collage
relation duchampienne ?

II - dessiner d'après

l'hommage
la copie
le repentir
les dessins d'après

JEAN CLAREBOUDT

---

le rapport au site le rapport à la matière

« l'entre » et les tensions

ROBERT GROBORNE

I - sans frontière

dessin
dessin numérique
volume
gravure

III - bibliographie sélective

monographies
catalogues collectifs
périodiques

II - économie de moyens

atelier
forme
Couleur

ETIENNE PRESSAGER

I - thèmes et démarches

mots et images
inventer un monde

II - quelques exemples

sans le savoir
les grandes bavardes
rapprochements
traversées

YVAN SALOMONE

I - Yvan Salomone

une économie de l'image
entre fiction et réalité
une « zone portuaire mentale progressive »
un programme à suivre
le procédé
artistes de référence
dégâts des eaux

II - thèmes et filiations

le ready-made
des éléments fonctionnels
la « sculpture anonyme »
la « sculpture de trottoir »
l'absence de toute présence humaine
les zones indéfinies : un sujet contemporain
une architecture nomade et profane
la marche des land artistes
la nature industrialisée
casting de formes vedettes
balises et dispositifs contraignants
le temps qui passe
la peinture datée
la peinture répétitive
les échanges économiques