

Le Cahier de Vacances

pour réussir en

HISTOIRE DES ARTS

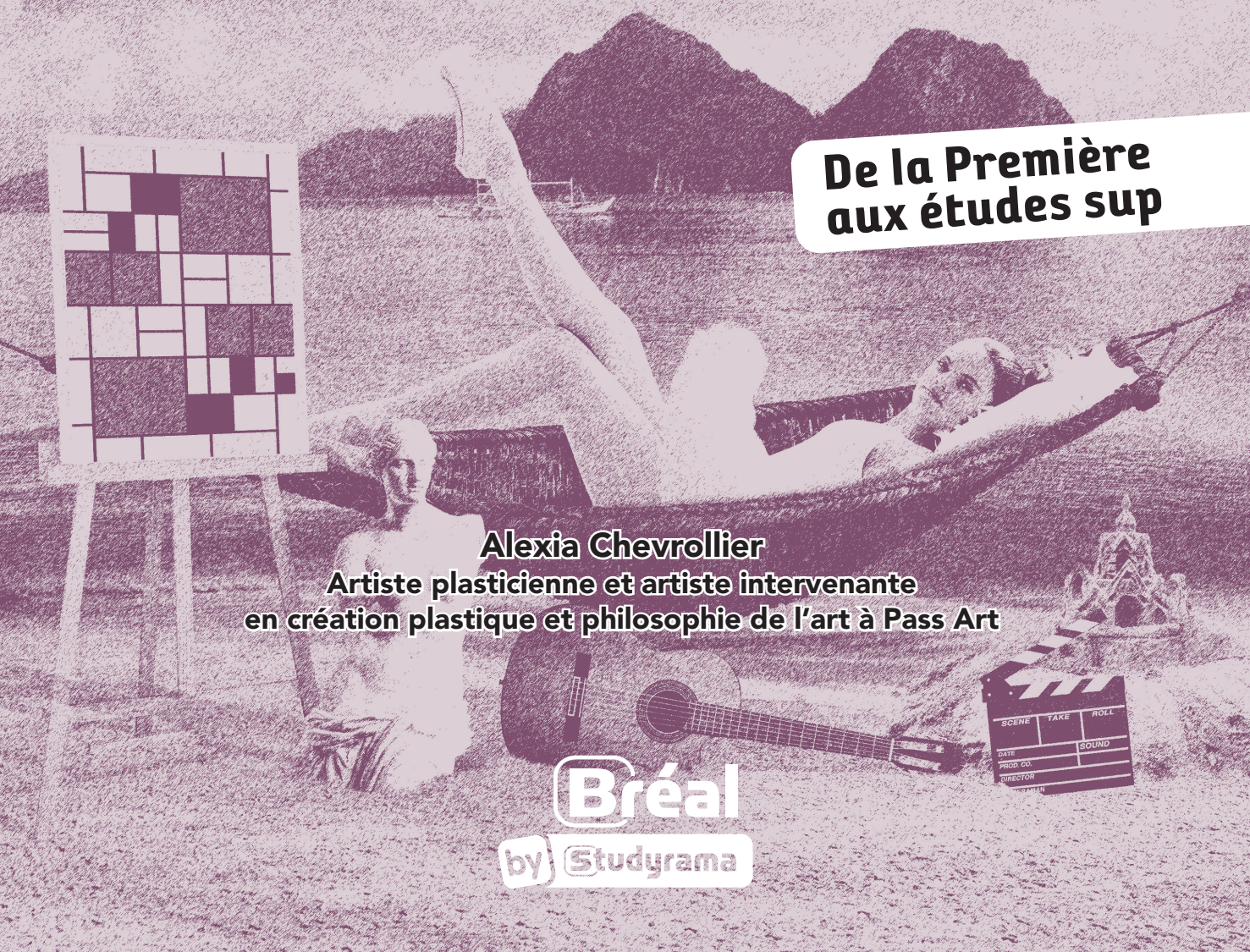
**De la Première
aux études sup**

Alexia Chevrollier

**Artiste plasticienne et artiste intervenante
en création plastique et philosophie de l'art à Pass Art**

Bréal

by **Studyrama**

SOMMAIRE

4 TEST

5 ES-TU PRÊT-E POUR LE GRAND VOYAGE DANS L'HISTOIRE DES ARTS ?

6 FABRIQUE DU MUSÉE IMAGINAIRE

8 FAIS TES VALISES ON PART EN VACANCES !

De la culture sur la culture pour ta culture	10
La méthodo en quelques mots	11
Beau ou pas beau, telle est la question	12
Fenêtres ouvertes sur les courants d'art	13

14 CIAO ITALIA

Vero o falso	16
Juste une illusion	17
On pense tous Mona Mona	18
Il était une fois... le design	19

20 BALADE EN FORÊT

La forêt au cœur des œuvres ...	22
La forêt perdue	23
Land art	24
Petit tour des forêts de France	25

26 CE SOIR, C'EST SPECTACLE !

Entre cour et jardin	28
Œuvre d'art totale	29
Art scénique et vieilles dentelles	30
Performance	31

ROAD TRIP DU PATRIMOINE

Les architectures incontournables de l'art	34
Public ou privé	36
Complètement logos	37

UN PEU DE SHOPPING

Qui dit mieux ?	40
Tout à 99 cent	41
Culture pub	42
L'artiste s'habille en Prada	43

LES PIEDS DANS L'EAU

Blue (da ba dee)	46
L'eau dans tous ses états	47

MI-TEMPS

À la fin de l'envoi, je touche !	50
Artistif ou sportiste	51
Zizou	52

DERNIÈRE SÉANCE

Ciné-club	56
Biopic	57
Silence, ça tourne !	58
L'art vidéo	59

RETOUR À LA MAISON

Corrigés	61
----------------	----

ES-TU FAIT·E POUR LES MÉTIERS DE L'ART ?

1) Tes parents t'annoncent la prochaine destination de vos vacances.

- ☐ a) Tu vas te renseigner immédiatement sur ce qu'il y a à découvrir.
- ☐ b) Tu prépares ton matériel pour envoyer, une fois sur place, des cartes postales faites main à tes copain·ine·s.
- ☐ c) Tu t'en fiches un peu, les voyages ce n'est pas trop ton truc.

2) Une sortie au musée, ça te dit ?

- ☐ a) Heu, que si c'est pour faire plaisir à mémé !
- ☐ b) Super ! Par contre, pas le Palais de Tokyo, j'y suis allé·e la semaine dernière.
- ☐ c) Carrément, mais accompagné·e d'un·e médiateur·rice pour tout savoir sur les œuvres.

3) Si je te dis Milan, tu me réponds :

- ☐ a) La Biennale de design. Incontournable !
- ☐ b) La Cène de Léonard de Vinci. Évidemment !
- ☐ c) Finale de la ligue des champions OM-Milan en 1993 ! La seule ligue des champions gagnée par un club français, inoubliable !

4) Tu t'es inscrit·e à un concours photo. Il faut donc que tu présentes une photo, pour cela, tu préfères...

- ☐ a) Chercher ton inspiration sur Instagram.
- ☐ b) Questionner ton environnement.
- ☐ c) Discuter avec tes copain·ine·s afin de construire une réflexion commune.

5) L'histoire des arts...

- ☐ a) C'est cool, mais tu préfères les arts plastiques.
- ☐ b) Ça te dit vaguement quelque chose. *Guernica* quoi ? Je ne comprends pas !
- ☐ c) C'est l'option que tu as choisie au lycée.

6) Selon toi, un·e artiste, c'est :

- ☐ a) Une personne intrépide : Steve Jobs et Jeff Koons même combat.
- ☐ b) Une personne sensible, observatrice de ce qui l'entoure et qui a les cheveux bleus.
- ☐ c) Une personne engagée qui défend ses idées toujours le poing levé.

7) La créativité, c'est :

- ☐ a) S'inscrire dans l'histoire.
- ☐ b) Avoir une idée et la réinventer.
- ☐ c) Trouver le truc et le décliner sous toutes ses formes possibles.

8) Une œuvre d'art, c'est avant tout une question de :

- ☐ a) Beauté.
- ☐ b) Prix.
- ☐ c) Technique.

9) Un bloc de pierre est posé sur la table :

- ☐ a) Marteau et burin en main, tu t'amuses avec la matière.
- ☐ b) Cela te fait penser à une sculpture de Lee Ufan, tu essaies de comprendre pourquoi elle est posée là.
- ☐ c) Tu te demandes bien pourquoi un caillou est sur la table, ça doit être à ton père qui est en train de refaire le mur du jardin.

10) Si tu étais un lieu culturel, tu serais :

- ☐ a) Le Louvre, sans hésitation. Toute cette histoire de l'art réunie dans ce lieu, c'est magique.
- ☐ b) Le 104 à Paris. Des arts de la scène aux arts visuels, ce lieu bouillonnant de production et de diffusion est top.
- ☐ c) Le Futuroscope. S'intéresser aux sciences et aux technologies tout en s'amusant, il n'y a rien de mieux.

Ton profil, si tu as une majorité de réponses vertes.

A priori, les arts, ce n'est pas trop ton truc ! Rassure-toi, rien n'est perdu. Tu n'as peut-être pas les clés en main pour comprendre que l'art est un univers passionnant. En parcourant les pages de ce cahier, tu te découvriras peut-être une nouvelle passion pour un domaine artistique. Rien n'est joué d'avance. La curiosité est la meilleure qualité qui accompagnera ta vie.

Ton profil, si tu as une majorité de réponses rouges.

Ce qui te plaît dans les arts c'est l'histoire. Tu aimes voyager dans le temps et connaître la vie de l'artiste pour mieux comprendre son œuvre. Tu peux écouter durant des heures une personne parler avec passion d'un·e artiste. C'est, sans doute, l'aspect plus théorique de l'art qui t'intéresse. Alors si *La Victoire de Samothrace* n'a plus de secret pour toi, munis-toi vite d'un stylo et commence les jeux de ce cahier.

Ton profil, si tu as une majorité de réponses bleues.

Pour toi tout est art. Tu hésites encore entre être designer, graphiste, styliste ou artiste, mais une chose est sûre, tu veux faire quelque chose de tes mains. En vrai·e créatif·ve, tu aimes regarder les nuages pour y voir des visages, tu griffonnes des dessins dès que tu t'ennuies, mais attention, pour être un·e bon·ne créateur·rice, il te faut également une connaissance solide de l'histoire des arts. Alors c'est parti, feuillette les pages suivantes pour acquérir de nouveaux bagages.

Es-tu prêt·e pour le grand voyage dans l'histoire des arts ?

Avant cela, il serait bien que nous définissions ensemble ce qu'est l'art. Et ça, ce n'est pas si simple que ça à comprendre. Alors oui, les arts ce sont la musique, le théâtre, les lettres, les arts visuels... Mais, concrètement, c'est quoi l'art ? L'art est une notion difficile à définir. La première difficulté que nous rencontrons est de comprendre la différence entre les œuvres d'art et les autres productions de l'activité humaine, entre *La Truite* de Schubert et la canne à pêche de notre grand-père, par exemple. Le mot art désigne une activité qui répond à des règles et doit aboutir à une fin. Ce qui est art fait acte de création, de transformation humaine, c'est un artifice qui s'oppose à la nature. Prenons un exemple, tu vois *Le Baiser* de Brancusi ? Eh bien, le bloc de pierre – du calcaire brun – qui compose la sculpture est différent du sol de calcaire d'où il provient. Son existence, par le travail de Brancusi, est devenue différente de celle que lui conférait la nature car elle a subi une transformation par l'activité humaine. Mais attention, toute production venant de la main humaine n'est pas nécessairement une œuvre d'art. Eh oui, sinon on serait tou·te·s des artistes ! Il y a une distinction, et ce depuis principalement l'époque moderne, entre l'artisan·e et l'artiste qui est à comprendre dans la finalité de ce qu'il·elle·s produisent. L'artisan·e crée des objets à des fins utilitaires tandis qu'*a priori* l'artiste crée des objets qui ne servent à rien. Même si ce n'est pas vraiment juste ! Il est vrai que l'œuvre d'art ne sert pas dans notre vie quotidienne, imagine ton·a voisin·e en train de se savonner avec *La Nuit étoilée* de Van Gogh, pas très pratique ! Mais les œuvres d'art servent à autre chose, elles sont attachées à l'esprit, à la pensée, car elles sont liées au domaine du sensible. Pas la sensibilité au sens de l'émotion, mais au sens de ce qui peut être perçu et reçu par nos sens, par notre corps. Par ce fait, l'œuvre d'art peut se définir comme étant la production de la beauté, en opposition à toutes les autres productions qui visent l'utile. Ainsi, pour que tout le monde soit à peu près d'accord sur la beauté d'une œuvre, une science du beau – l'esthétique – est établie pour codifier la beauté. Les codes sont différents selon les époques. Ce qui a pu être considéré comme étant une belle œuvre à un certain moment ne l'est pas forcément aujourd'hui, et inversement. Nous pouvons donc établir, dans l'idée du beau, des distinctions entre cultures et époques historiques et dire que tel jugement esthétique est associé à des histoires collectives comme individuelles, mais l'idée du beau en elle-même se caractérise comme passablement universelle pour établir un échange plus ou moins direct entre individus que tout sépare. Pas facile de comprendre tout ça !

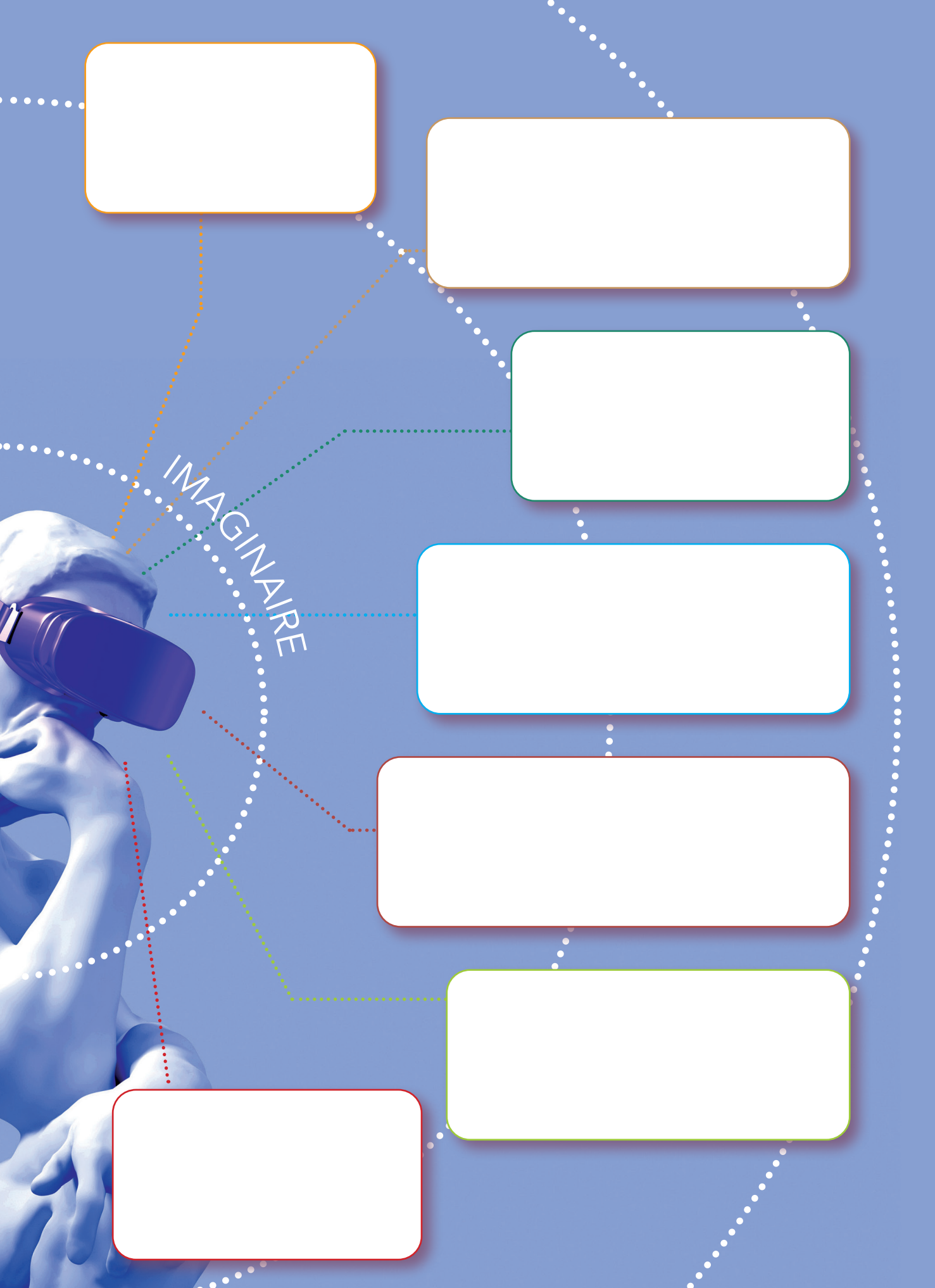

FABRIQUE DU MUSÉE IMAGINAIRE

Peut-être que, pour commencer, tu peux t'inventer un musée imaginaire fait de ce que tu connais, d'œuvres qui te touchent, qui te font réfléchir, qui te semblent essentielles. Après cela, tu pourras prendre conscience de ce qui, chez toi, fait art ! C'est le moment de réunir toutes les œuvres qui t'ont marqué·e sur cette grande carte mentale ! Les œuvres que tu inscris dans ce musée ne sont pas forcément visuelles, elles peuvent être aussi musicales, performatives... Tu peux coller une image de l'œuvre ou la représenter. N'oublie pas d'écrire le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, puis la date de sa réalisation.

MON MUSÉE

IMAGINAIRE

Fais tes valises,
on part en vacances !

Il est le grand moment, le départ approche. Le plus souvent nous abordons les œuvres à travers des publications ou par nos écrans d'ordinateurs, de tablettes ou de téléphones portables. Il est donc difficile de déterminer la taille ou les couleurs réelles de l'œuvre. Il n'est pas simple non plus de créer un dialogue avec une œuvre si nous ne sommes pas physiquement en face d'elle. Tu n'appréhendes pas de la même manière une peinture et une sculpture par exemple. Ton attitude dans l'espace n'est pas la même face à *La Jeune Fille à la perle* de Johannes Vermeer que devant l'installation *Torsions elliptiques* de Richard Serra. L'une se contemple tandis que la seconde se traverse. L'observation ou l'écoute sont quelques-unes des clés principales pour approcher une œuvre. Par la suite, l'examen d'une œuvre d'art te permettra de développer un vocabulaire approprié afin de pouvoir exprimer ton ressenti face à ce qu'elle provoque chez toi. L'acquisition de repères issus des œuvres et des mouvements artistiques te permettra de mieux les interpréter et de les mettre en relation, ce qui va nourrir ta culture artistique. La culture se fait dans un partage de visions du monde, d'attitudes et de valeurs. Il est important, alors, de t'ouvrir au monde afin de développer un regard sensible et critique. Le principal, c'est que tu prennes plaisir à aller à la rencontre des arts !

DE LA CULTURE SUR LA CULTURE POUR TA CULTURE

Montre que le milieu culturel n'a pas de secret pour toi en choisissant la bonne réponse parmi les différentes propositions.

1) En France, le ministère de la Culture voit le jour en 1959, sous la présidence de Charles de Gaulle, appelé alors ministère d'État chargé des Affaires culturelles. Qui a été le·a premier·ère ministre en charge de ce nouveau ministère ?

☐ a) Jean-Paul Sartre

☐ b) André Malraux

☐ c) Marguerite Duras

2) Art ne puise pas son origine :

☐ a) Du grec *tekhnê*

☐ b) Du latin *ars*

☐ c) Du grec *praxis*

3) En quelle année ont été découvertes les grottes de Lascaux ?

☐ a) En 1930

☐ b) En 1940

☐ c) En 1950

4) Dans son ouvrage *Esthétique*, Hegel fait une classification des arts. Lequel ne fait pas partie de sa liste ?

☐ a) La photographie

☐ b) La poésie

☐ c) L'architecture

5) La première exposition universelle fut inaugurée en 1851 à Londres. Depuis, elle a lieu dans différentes grandes villes. De quoi s'agit-il ?

☐ a) D'une exposition ayant comme sujet l'univers

☐ c) D'une exposition présentant les grandes inventions du monde

☐ b) D'une exposition traduite dans toutes les langues

6) La Biennale de Venise est un événement majeur de la scène culturelle internationale depuis 1895. Contrairement à ce que laisse présager son nom, elle est organisée tous les ans, alternant art contemporain et :

☐ a) Design

☐ b) Architecture

☐ c) Mode

7) L'Unesco, c'est :

☐ a) Un collectif d'artistes

☐ c) Une institution internationale qui s'occupe de la culture

☐ b) Un philosophe grec

8) L'Institut français est un établissement public qui sert à :

☐ a) Assurer la promotion de la culture française à l'étranger

☐ b) Diffuser la jeune création française

☐ c) Enseigner les arts à la française

9) Que signifie PCI ?

☐ a) Patrimoine culturel immatériel

☐ b) Parti culturel indépendant

☐ c) Propriété culturelle individuelle

