

**-- Référentiel d'œuvres d'art et d'albums de bandes dessinées --
Pour le cours d'arts plastiques**

<p align="center">Point d'ancrage avec le programme disciplinaire et exemples d'œuvres analysées</p>	<p align="center">Quelques exemples de bandes dessinées</p>
<p align="center">Niveau SIXIEME</p> <p align="center">Les pratiques du dessin <i>Tirer parti des matériaux, expérimenter différentes techniques de représentation</i></p> <p>Différentes manières de dessiner :</p> <p>A.GIACOMETTI, <i>Nature morte au pichet</i>, dessin réalisé au stylo à bille P.PICASSO, <i>Colombe de la paix</i>, dessin réalisé en quelques traits</p> <p align="center">L'œuvre en tant qu'objet <i>L'objet comme support de la narration</i></p> <p align="center">un vase grec <i>la Colonne Trajane</i> <i>La tapisserie de Bayeux</i> Un papyrus/ un vitrail / une enluminure / une miniature persane Un exemple de livre d'artiste de Jean Le GAC Ou de l'illustratrice Warja LAVATER</p>	<p align="center">Bastien VIVES et l'utilisation de la tablette Simon ROUSSIN et le dessin au feutre Lorenzo MATTOTTI et l'utilisation des pastels PIERRE LA POLICE et l'emploi des techniques mixtes David MAZZUCHELLI et la diversification des manières de dessiner pour représenter les caractères des personnages DUPUY et BERBERIAN et le dessin collectif</p> <p align="center">Pascal RABATE et son album <i>Fenêtre sur rue</i> qui est un livre à déplier Le coffret de Chris WARE <i>Building stories</i>, qui est à ouvrir et à explorer Marc Antoine MATHIEU et la case-vide dans <i>L'Origine</i> <i>Un cadeau</i> de Florent RUPPERT et Jérôme MULOT est un album qui se plie et se déplie. La bande dessinée au musée au travers de l'exposition <i>Quintet</i> au Musée d'Art Contemporain de Lyon en 2088 avec les artistes S.BLANQUET, MASSE, G.SHELTON, J.SWARTE, C.WARE.</p>

Niveau CINQUIEME

Cadrage, point de vue

Comprendre comment produire une image en lui attribuant un sens, une signification

Fiction, narration

Construire une narration à partir d'une ou plusieurs images en utilisant divers modes de représentation

Les saynètes de C.BOLTANSKI

Un exemple de Polyptyque

Un exemple de tympan d'édifice religieux

Les très riches heures du duc de Berry des Frères LIMBOURG

Les peintures de Paolo UCCELLO

T.GERICAULT, *Le radeau de la méduse*

REMBRANDT, *La ronde de nuit*

LE CARAVAGE, *David et Goliath*

J-L. DAVID, *La mort de Marat*

Des exemples de peinture de J. MONORY

Narration et photographie

Une série de clichés photographiques de D. MICHALS reproduisant une séquence

Des photographies de G. CREWDSON et de J.WALL qui sont des supports à la narration

La citation

Les peintures de R.LICHTENSTEIN,

Les peintures de Robert COMBAS et d'Hervé Di ROSA,

L'importance de la citation dans les peintures de ERRO

L'album de Winsor Mc CAY, *Little Nemo* qui y joue des fonctions du cadre
Dans l'album *Dans mes yeux*, Bastien VIVES transpose des images qui seraient produites par une sorte de 'caméra subjective'.

Etude de différents types de bandes dessinées :

Le manga, les comics, le roman graphique, l'album belge,...)

Voici quelques exemples d'auteurs contemporains aux styles et aux genres diversifiés :

Etienne DAVODEAU, Christophe CHABOUTE,

Franck MILLER et les aventures de Héros américain

Enki BILAL, Jacques TARDI et la série d'Adèle Blanc-Sec

Joann SFAR, Lewis TRONDHEIM et son album *La Mouche*

Hugo PRATT et les aventures de *Corto Maltese*

Dans l'album de Jean DYTAR :

- Les références aux Miniatures persanes dans *Le sourire des Marionnettes*,

- La peinture renaissante vénitienne de Castelfranco, De Messine et Bellini dans l'album *Le secret de Bacchus*.

<p style="text-align: center;">Niveau QUATRIEME</p> <p style="text-align: center;">Relations au temps et à l'espace</p> <p><i>Représenter le temps</i> Sophie CALLE et la série des <i>filatures</i>, ainsi que son œuvre <i>la rupture</i> Chris MARKER, <i>la Jetée</i> (Stop motion) L' « instant décisif » dans les photographies de Henri CARTIER BRESSON La technique de la chronophotographie dans les travaux de MAREY et MUYBRIDGE La série des <i>Cathédrales</i> de Claude MONET La technique du Cinéma et celles du montage La question de l'instantané dans les sculptures du BERNIN Les sculptures en mouvement de Rebecca HORN Le film <i>The Empire</i> d'A.WARHOL Les séries photographiques et peintes de R. OPALKA</p>	<p>Diffuser des vidéos montrant les dessinateurs au travail tel que Manu LARCENET ou Bastien VIVES</p> <p>Présenter des exemples d'ellipses traitées grâce au dessin dans la bande dessinée Faire analyser des planches permettant de comprendre 'que du temps a passé entre deux cases' (utilisation du texte récitatif, même paysage mais variations des couleurs, répétition de cases...)</p> <p style="text-align: center;">Marc-Antoine MATHIEU dans l'album <i>3'</i> (trois secondes)</p>
<p style="text-align: center;">Niveau TROISIEME</p> <p style="text-align: center;">La représentation de l'espace</p> <p><i>L'architecture, l'espace urbain, les mondes imaginaires</i> Les règles de la représentation de l'espace en perspective définies à la Renaissance Les dessins d'architectes et d'urbanistes Le Street artiste BLU (stop motion) L'occupation des espaces urbains par l'artiste J.R. avec la collaboration de ses habitants</p> <p style="text-align: center;">L'engagement de l'artiste</p> <p>Diffusion d'extraits de <i>Valse avec Bachir</i>, d'Eri FOLMAN Les Autoportraits de Felix NUSSBAUM Des peintures d'Otto DIX Des photomontages de John HEARTFIELD ou d'Hannah HOCH Dan COLIN, <i>Living and dying</i>, Biennale de Lyon, 2013</p>	<p>Nicolas DE CRECY et sa représentation de la ville dans <i>Bibendum Célest</i> Les pérégrinations dans les albums de Jirô TANIGUCHI Les paysages futuristes dans les albums d'Enki BILAL Les paysages urbains dans les albums de SCHUITEN L'exposition <i>Archi et BD : la ville dessinée</i> (Cité de l'architecture et du Patrimoine, 2010)</p> <p>Cyril PEDROSA, <i>Portugal</i> (surimpressions de dessins équivalents aux effets produits par les souvenirs) Marjane SATRAPI, <i>Persépolis</i> Guy DELISLE, <i>Chroniques de Jerusalem</i> Art SPIEGELMAN, <i>Maus</i> Emmanuel GUIBERT, <i>Le photographe</i> (association de dessins et d'images d'archives)</p>