

Séance 3.

L'art est avant tout un langage

Parole de la forme, de la matière et de la couleur. Pour en raconter l'histoire il est impossible et même inutile de rechercher la première oeuvre. Cela reviendrait à enfermer l'Art dans le carcan trop étroit de la définition.

Langage, il l'est à part entière : décoratif, narratif, politique, expression d'un sentiment, que cela soit volontaire ou non, il a depuis toujours été le reflet des moeurs et des sentiments d'une époque ou d'une civilisation. Le changement social s'est traduit essentiellement par l'évolution technique et idéologique du système de représentation. Devenu, avec le temps, une science au niveau théorique aussi bien que pratique, l'image s'est dirigée dans de multiples directions, celles que l'artiste a décidé d'explorer.

[CHRONOLOGIE]

[LES ARTISTES]

La notion d'art englobe un vaste ensemble de points de vue : que l'on cherche à idéaliser pour rendre beau ou au contraire à déranger pour exprimer des sentiments liés à la peur ou à l'angoisse, la représentation picturale a su s'adapter à la pensée humaine dans toute sa diversité et sa complexité.

Depuis la Préhistoire jusqu'au début du XXeme siècle, l'art a toujours été figuratif, c'est à dire que l'image créée cherche à imiter ce que l'on voit que ce soit d'une manière réaliste ou pas, selon le propos que l'artiste cherche à faire passer. Les sentiments de révolte et d'insatisfaction nés des grands bouleversements sociaux ont modifié cette figuration qui finalement s'écroulera sous les coups de la science.

[LES COURANTS]

La découverte des notions d'infiniment grand et d'infiniment petit imposera au peintre le problème de représenter une réalité que l'on sait mais que l'on ne voit pas.

Après des siècles de recherches sur la figuration, s'est imposée la nécessité de mettre en image l'idée subjective, invisible.

Si l'on considère que l'art est né avec l'homme il y a plus d'un million d'années, l'abstraction, elle, n'a que 100 ans. Les deux systèmes de représentation, figuration et abstraction, sont divisés en styles que l'on n'utilisera pas pour emprisonner l'oeuvre dans une classification mais simplement pour aider à mieux comprendre l'évolution de ce langage qu'est l'image fabriquée, fragment de l'histoire des civilisations : l'histoire de l'art.

L'art est anarchiste car il s'est toujours créé des règles afin de mieux pouvoir s'en libérer. C'est d'ailleurs la raison de sa perpétuelle évolution, de son changement, en douceur ou avec violence.

La société contemporaine, devenue société de consommation, a fait naître de l'Art, l'art appliqué. De l'artiste est né le graphiste, du dessinateur l'illustrateur. Leur travail est parallèle mais l'influence est réciproque et va quelquefois jusqu'à la fusion des genres. Les moyens modernes liés au numérique n'ont fait que rebondir sur un débat artistique dont l'expression n'est pas prêt de trouver un terme.

Copie d'écran du site www.histoiredelart.net/

Pour chaque réponse, cherche un exemple dans tes propres connaissances.

1- Histoire des arts : quelles sont les « périodes » évoquées dans le texte ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2- Quels sont les 3 moyens utilisés par l'artiste pour s'exprimer ?

.....
.....
.....
.....

3- Qu'est-ce qui dans l'histoire de l'Humanité a fait évoluer les arts ?

.....
.....

4- Quand a lieu la grande rupture ? Quelles en sont les causes ?

.....
.....

Séquence 3. En quoi le XXe siècle a-t-il modelé l'homme moderne ?

Les arts et la pensée (lexique)

Exercice 1. Relie les expressions ou groupes de mots ci-dessous à leur définition.

Le huitième art	●	●	la télévision
Une arrière pensée	●	●	le cinéma
Le septième art	●	●	pensée, intention qu'on ne manifeste pas
Sans penser à mal	●	●	en toute innocence
Dans les règles de l'art	●	●	très simple à faire
C'est l'enfance de l'art	●	●	parfaitement réalisé
Avoir l'art du compromis	●	●	habilité, talent, don pour trouver un terrain d'entente

Exercice 2. Classe les termes de la liste suivante en 2 groupes : les arts et la pensée

Architecture, avis, beaux-arts, bohème, calcul, compositeur, compréhension, connaissance, entendement, idée, imagination, jugement, lucidité, maîtrise, opinion, photographie, poète, procédé, réflexion, souvenir.

Exercice 3. Choisis la définition qui correspond à chaque proposition suivante :

Cet homme a agi avec un certain art.

- ☞ Avec habilité.
- ☞ Comme un artiste.

Voilà qui dépasse mon entendement !

- ☞ Je n'ai rien compris.
- ☞ Je suis trop têtù.

Les beaux-arts attirent de plus en plus de monde.

- ☞ L'architecture, le dessin, la peinture, ...
- ☞ Tout ce qui est beau.

Sara cogite beaucoup trop.

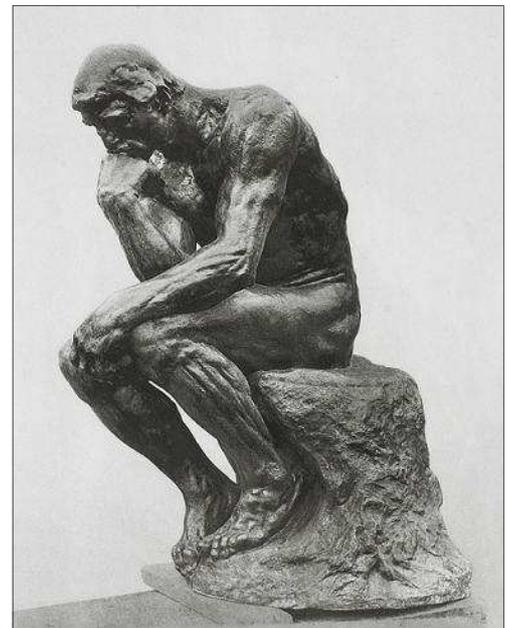
- ☞ Elle est trop agitée.
- ☞ Elle réfléchit trop.

Anaïs est une virtuose du piano.

- ☞ Anaïs est très habile au piano.
- ☞ Anaïs débute le piano.

Cédric est un garçon très réfléchi.

- ☞ Prudent.
- ☞ Impulsif.

Le penseur, A. Rodin, 1902, bronze, Paris.

Exercice 4. Surligne les artistes.

acteur

architecte

auteur-compositeur-interprète

calligraphe

cinéaste

compositeur

conteur

concepteur de jeux

magicien

danseur

dessinateur

écrivain

graphiste

graveur

designer

jongleur

mathématicien

metteur en scène

marionnettiste

mosaïste

musicien

peintre

philosophe

photographe

plasticien

poète

réalisateur

sculpteur

infographiste

programmeur

cuisinier

coiffeur

maquilleur