

Les arts à l'école primaire

Document d'application des nouveaux programmes
Liste d'œuvres des références
pour les arts visuels et l'écoute musicale

ARTS VISUELS

I. Diversité des expressions artistiques

Architecture civile

Des exemples d'architecture religieuse sont donnés dans la rubrique chronologique et dans les grandes civilisations du monde.

- Un château de la Loire : le château de Chambord (1519-1550).
- Une villa de patricien : Andrea Palladio, la *Rotonda* près de Vicence (Italie, 1566-1570).
- Une architecture utopique : Claude-Nicolas Ledoux, les Salines royales d'Arc-et-Senans (Franche-Comté, 1775-1779).
- Un gratte-ciel américain, première moitié du XXème siècle : le *Chrysler Building* de William Van Alen (New-York, 1930).
- Un habitat collectif : la *Cité radieuse* du Corbusier (Marseille, 1945-1952).
- Une ville neuve : Brasilia, Oscar Niemeyer (Brésil, 1960).
- Deux architectures à vocation culturelle :
 - le *Centre Georges Pompidou*, Renzo Piano et Richard Rogers (Paris, 1977) ;
 - le *Musée Guggenheim*, Frank O. Gehry (Bilbao-Espagne, 1997).

Cinéma

- Une œuvre majeure du patrimoine mondial : Charlie Chaplin, *Le kid* (Etats-Unis, 1920), *La ruée vers l'or* (1925), ou *Les temps modernes* (1935).
- Une adaptation littéraire : Jean Cocteau, *La Belle et la bête* (France, 1946).
- Un western : Howard Hawks, *Rio Bravo* (Etats-Unis, 1959) ou Fred Zinneman, *Le train sifflera trois fois* (Etats-Unis, 1952).
- Une comédie musicale : Stanley Donen et Gene Kelly, *Chantons sous la pluie* (*Singin' in the rain*, Etats-Unis, 1952).
- Un film d'aventure : Fritz Lang, *Les Contrebandiers de Moonfleet* (Allemagne, 1955).
- Un dessin animé : Paul Grimault, *Le Roi et l'Oiseau* (France, 1980).
- Une fiction contemporaine : Abbas Kiarostami, *Où est la maison de mon ami ?* (Iran, 1987).

Dessin

- Une gravure de Albrecht Dürer (XVème-XVIème siècle).
- Un dessin à la sanguine de Michel-Ange (XVème-XVIème siècle).
- Une planche de l'*Encyclopédie* de Diderot et d'Alembert (1762-1772).

- Un dessin aux trois crayons de Antoine Watteau (XVIIIème siècle).
- Une aquarelle de William Turner (XVIIIème-XIXème siècle).
- Un dessin à la mine de plomb de Jean Auguste Dominique Ingres (XIXème siècle).
- Un dessin au fusain de Georges Seurat (XIXème siècle).
- Un dessin à la brosse de Hans Arp (XXème siècle).

Peinture et compositions plastiques

Les constituants de l'œuvre

- La lumière : Johannes Vermeer (XVIIème siècle), *La Dentellière* (Musée du Louvre, Paris) ou *La Laitière* (Rijkmuseum, Amsterdam) ; ou Georges de La Tour (XVIIème siècle), *La Nativité* (Musée des Beaux-Arts, Rennes) ou *Job et sa femme* (Musée départemental des Vosges, Epinal).
- La couleur : une tapisserie de Sonia Delaunay (XXème siècle) ou un monochrome d'Yves Klein (XXème siècle).
- La perspective : Fra Angelico, *L'Annonciation* (Couvent San Marco, Florence, Italie, XVème siècle).
- La composition : Diego Velázquez, *Les Ménines* (XVIIème siècle, Musée du Prado, Madrid, Espagne).

Les procédés

- Le collage : une œuvre de Kurt Schwitters (XXème siècle).
- Le montage et le photomontage : une œuvre de Max Ernst (XXème siècle).
- L'égouttage « dripping » : une œuvre de Jackson Pollock (XXème siècle).

Les genres

- L'autoportrait : Rembrandt (XVIIème siècle) ou Vincent Van Gogh (XIXème siècle).
- La nature morte : Paul Cézanne (XIX-XXème siècle).
- Le paysage : Camille Corot (XIXème siècle) ou Claude Monet (XIXème-XXème siècle).

Photographie

- Nadar : *Portrait de Sarah Bernhardt* ou *de Baudelaire* (XIXème siècle).
- André Kertész : *La Fourchette* (1928).
- Henri Cartier-Bresson : *Ecluse de Bougival* (1955).
- Man Ray : un rayogramme (XXème siècle).
- Robert Capa : *Mort d'un soldat républicain près de Cerro Muriano* (Espagne septembre 1936).
- Une photographie couleur, par exemple de William Wegman (XXème siècle).

Sculpture

- Une sculpture de l'antiquité : *La Venus de Milo* (vers 100 av. J.C., Musée du Louvre, Paris).
- Un chapiteau roman ou un tympan (par exemple, celui de la basilique de Vézelay ou de Moissac).
- Un marbre de Michel Ange : *David* (1504, Gallerie dell'Academia, Florence, Italie).
- Un bronze d'Auguste Rodin : *Les Bourgeois de Calais* (1884, Musée Rodin, Paris).
- Un plâtre d'Alberto Giacometti : *Objet désagréable* (1931, MNAM, Paris).
- Un mobile d'Alexander Calder : *Mobile sur deux plans* (1955, MNAM, Paris).
- Un bois peint de Louise Nevelson (XXème siècle)
- Une installation vidéo de Nam June Paik : *Moon is the oldest TV* (1965, MNAM, Paris).
- Une sculpture animée de Jean Tinguely : *L'Enfer, un petit détail* (1984, MNAM, Paris).

Vitrail

- Un vitrail médiéval : *Charlemagne*, cathédrale de Chartres (Eure-et-Loir, XIIIème siècle).
- Un vitrail moderne : Henri Matisse, chapelle de Vence (Alpes-Maritimes, 1948-1951).
- Un vitrail contemporain : Pierre Soulages, abbatale de Conques (Aveyron, 1987-1994).

II. Oeuvres par grandes périodes

La préhistoire

- Lascaux ou la grotte Chauvet (France) ou Altamira (Espagne).

L'Antiquité classique

- Le Trésor de Vix, trésor celte (Vème siècle av. J.C., haute vallée de la Seine en Côte d'Or).
- Un monument gallo-romain : arc de triomphe, arènes, théâtre...
- Une mosaïque : *Les Travaux et les jours* de Saint-Romain-en-Gal (1er siècle av. J.C.- IIIème siècle ap. J.C., Musée des Antiquités Nationales, Saint-Germain-en-Laye).

Le Moyen Age

- Une abbaye, une basilique ou une église.
- Une cathédrale gothique.
- Un château médiéval.
- Un palais : Alhambra, la Cour des Lions (Grenade Espagne XIVe siècle).
- Une synagogue : Carpentras (Vaucluse, 1367, restaurée au XVIIIème siècle).
- Une peinture religieuse : Robert Campin, *La Nativité* (1420, Musée des Beaux-Arts, Dijon) ou *la Pietà* de Villeneuve-lès-Avignon (vers 1455, Musée du Louvre).
- Une miniature : les frères Limbourg, *Les très riches heures du Duc de Berry* (1411-1416, Musée Condé, Chantilly).

Les Temps modernes

- Léonard de Vinci : *La Cène* (Santa Maria Delle Grazie, Milan, Italie, vers 1495-1498).
- Jérôme Bosch : *La Tentation de Saint-Antoine* (Lisbonne, Musée national des Beaux arts, Portugal) ou *L'Escamoteur* (musée municipal, Saint-Germain-en-Laye, XVème-XVIème siècle).
- Bruegel l'Ancien : *La Tour de Babel* (1563, Kunsthistorisches Museum de Vienne, Autriche).
- La basilique et la place de Saint-Pierre de Rome (XVème-XVIIème siècle, Italie).
- Architectures et jardins de Versailles (XVIIème-XVIIIème siècle).
- La place Stanislas à Nancy (1752-1757).

XIXème siècle

- Eugène Delacroix : *La Liberté guidant le peuple* (1830, Musée du Louvre).

- Charles Garnier : l'Opéra (1862-1875, Paris).
- Honoré Daumier : une lithographie.
- Jean-François Millet : *Le Semeur* (1851, Museum of fine arts, Boston).
- Edouard Manet : *Le Déjeuner sur l'herbe* (1863, Musée d'Orsay).
- Gustave Eiffel : la Tour Eiffel (1889, Paris).
- Edward Munch : *Le Cri* (1893, Oslo Nasjoug, Norvège).

XXème siècle

- Un élément de mobilier urbain : Hector Guimard, une entrée de métro (Paris, années 1900).
 - Des peintures : Georges Braque, *L'homme à la guitare* (1914, MNAM, Paris); Vassily Kandinsky, *Jaune-Rouge-Bleu* (1925, MNAM, Paris); Pablo Picasso, *Le Violon* (1914, MNAM, Paris) ou *Petit Paul en arlequin* (1924, Musée Picasso, Paris).
 - Un film : Georges Méliès, *Le Voyage dans la lune* (1902).
 - Des pratiques diversifiées :
 - un objet surréaliste : Meret Oppenheim, *Le Déjeuner en fourrure* (1936, Musée d'Art Moderne, New-York);
 - le Land art : Robert Smithson, *Spiral Jetty* (1970, MNAM, Paris, photographie);
 - l'Art Pauvre : Iannis Kounellis, *Sans titre (notte)* (1965, MNAM, Paris);
 - le Nouveau Réalisme : Arman, *Home sweet home* (1960, MNAM, Paris);
 - le Pop Art : Andy Warhol, *Electric chair* (1967, MNAM, Paris) ou Claes Oldenburg, *Giant ice bag* (1969-70, MNAM, Paris);
 - L'architecture : Ieoh Ming Pei, la Pyramide du Grand Louvre (1987, Paris).
- Pour l'art actuel, on peut choisir des œuvres dans les Fonds régionaux d'art contemporain (FRAC) et les centres d'arts.

III. Les grandes civilisations du monde

Les civilisations méditerranéennes

- Figures masculines et féminines, peintures de la région des Tassili (6000 à 2000 av. J.C., Algérie).
- Le trésor de Toutankhamon (1532 av. J.C., découvert en 1922, Egypte).
- Le Parthénon, Athènes (447-438 av. J.C., Grèce).
- La mosaïque de la synagogue de Hamat (IVème siècle après J.C., Galilée, Israël).
- La mosquée de Kairouan (IXème siècle, Tunisie).

Les civilisations asiatiques

- Le temple d'Angkor Vat (architecture khmère, XIIème siècle, Cambodge).
- Le Taj Mahal (architecture indo-musulmane, XVIIème siècle, époque moghole, Agra, Inde).
- Le Palais impérial dans la Cité Interdite (XVème siècle, Pékin, Chine).
- Une miniature persane : *Iskandar et les sept sages* de Bihzad (XVème siècle, British Museum, Londres).
- Une estampe japonaise : l'une des *Trente-six vues du mont Fuji*, Hokusai (XIXème siècle).

Les civilisations précolombiennes

- Les bas-reliefs du Temple du Soleil de Palenque (Yucatan, Mexique, VII-VIIIème siècle) ou *Machu Picchu* (Pérou, 1460-1470).

Les civilisations africaines au sud du Sahara

- Un masque africain : un masque en bois de la région Itumba, Afrique centrale (Musée d'art moderne, New-York).
- La ville de Tombouctou (Mali).

Les civilisations océaniques

- Peinture sur gaine foliaire de palmier (Numuroaka).
- *Maternité*, sculpture sur bois, art du lac Santaï, Nouvelle-Guinée occidentale (Musée de Bâle Suisse).