

Période historique ☐ De la préhistoire au IXe siècle ☐ Du IXe à la fin du XVIIe siècle ☐ Les XVIIIe et XIXe siècles ☒ Du XXe siècle à nos jours

Domaine(s) artistique(s)

Arts du visuel

Artiste
Auteur

Jérôme (Hieronymus) BOSCH

Son portrait

Titre de
l'oeuvre

Le Jardin des délices

Date de
création

vers 1490-1510

Format ;
Taille ; Durée200 x 195 cm (centre) + 2
x 220 x 97 cm (côtés)Lieu de
conservation,
d'exposition,
de représentation

Musée du Prado, Madrid

Quelle est la nature de cette
oeuvre ? La liste propose des exemples, il
est aussi possible d'en inscrire d'autres

Peinture

Pourquoi est-ce une oeuvre célèbre ?

Période des primitifs flamands.
Les chercheurs en histoire de l'art s'accordent
sur une lecture de l'œuvre en fonction de sa
finalité : ce serait un speculum nuptiarum, c'est-à-
dire un « miroir nuptial », servant à instruire les
nouveaux mariés de l'importance du respect des
liens du mariage.

Techniques

Huile sur bois

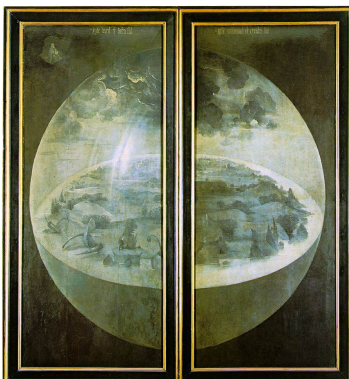
Avec quelle(s) autre(s) oeuvre(s) pourriez-vous faire un lien ?
Expliquez pourquoi.

La Trahison des images (Ceci n'est pas une pipe) de René Magritte (1929) : ce n'est pas
une pipe mais la représentation picturale d'une pipe. Le sens naît du questionnement du
spectateur.

Commentaires personnels :

Ce triptyque (triptyque (format très répandu chez les flamands des XVe et
XVIe siècles) regorge de personnages, animaux hybrides, architectures
étranges,
scènes énigmatiques. Le spectateur ne comprend pas immédiatement l'œuvre. Il
doit interpréter : que signifient ces créatures ? est-ce une critique morale ? une
vision religieuse ? une satire du désir humain ? Chaque détail peut produire
plusieurs lectures. Le spectateur prolonge l'œuvre en cherchant à déchiffrer ses
symboles.

Triptyque
volets fermés :
La Création du Monde
peint en grisaille
(nuances de gris)

Phrases écrites en
fines lettres
gothiques dorées :
« Ipse dixit et
facta sunt »,
sur le volet gauche,
et
« Ipse mandavit
et creata sunt »,
sur le volet droit.

Psaume 33-9 :
« Car Il dit et
la chose arrive ;
Il ordonne
et elle existe. »

Insère un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif).

Lien

<https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-garden-of-earthly-delights-triptych/>

Suivre le lien

Enregistrer la fiche

Période historique ☐ De la préhistoire au IXe siècle ☐ Du IXe à la fin du XVIIe siècle ☐ Les XVIIIe et XIXe siècles ☒ Du XXe siècle à nos jours

Domaine(s) artistique(s)

Arts du visuel

Artiste
Auteur

Hans HOLBEIN le Jeune

Son portrait

Titre de
l'oeuvre

Les Ambassadeurs

Date de
création

1533

Format ;
Taille ; Durée

207 x 209,5 cm

Lieu de
conservation,
d'exposition,
de représentation

National Gallery de Londres.

Quelle est la nature de cette
oeuvre ? La liste propose des exemples, il
est aussi possible d'en inscrire d'autres

Peinture

Pourquoi est-ce une oeuvre célèbre ?

Double portrait de deux ambassadeurs entourés
d'objets scientifiques et culturels.
Mais au premier plan apparaît une forme étrange,
allongée, de face, on ne comprend pas ce que c'est.
En se décalant latéralement, la forme devient un
crâne, symbole de Vanité ou un memento mori, et
c'est une anamorphose.

Techniques

huile sur dix panneaux de chêne

Avec quelle(s) autre(s) oeuvre(s) pourriez-vous faire un lien ?
Expliquez pourquoi.

Les anamorphoses de Felice Varini et Georges Rousse.
Movement in Squares de Bridget Riley (1961) : interaction entre l'image avec effet
d'optique et perception du spectateur.

Commentaires personnels :

Le spectateur doit modifier sa perception pour comprendre l'œuvre.
L'artiste joue avec : illusion optique, point de vue, visible / caché. Le spectateur
complète l'œuvre en se déplaçant et en découvrant l'image cachée.
Le tableau est une commande de Jean de Dinteville pour son château de Polisy
(Aube), en 1533, où il reste jusqu'en 1653, vente du domaine. La National Gallery
l'achète en 1890, pour 55 000 livres. Double portrait (de face, ils nous
regardent), crâne en anamorphose et crucifix (en haut à gauche) = 3 points de
vue. Holbein brise le "quatrième mur". Certains spécialistes pensent que le
tableau était à l'origine accroché dans une cage d'escalier, donc vu de côté.

Lien

<https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/hans-holbein-the-younger-the-ambassadors>

Suivre le lien

Enregistrer la fiche

Insère un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif).

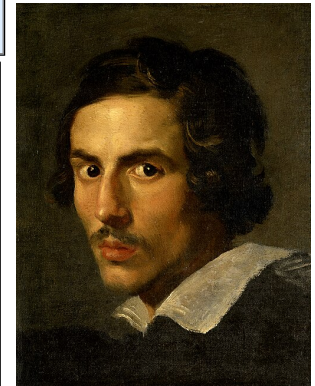
Période historique ☐ De la préhistoire au IXe siècle ☐ Du IXe à la fin du XVIIe siècle ☐ Les XVIIIe et XIXe siècles ☒ Du XXe siècle à nos jours

Domaine(s) artistique(s) Arts de l'espace ▼

Artiste
Auteur

Gian Lorenzo Bernini (1624-1633) dit LE BERNIN

Son portrait

Titre de l'oeuvre Le Baldaquin de Saint-Pierre

Date de création 1624-1633

Format : 6200 kg de bronze,
Taille : Durée colonnes torsadées de 20

Lieu de conservation, d'exposition, de représentation

Basilique Saint-Pierre, Rome.

Quelle est la nature de cette oeuvre ? La liste propose des exemples, il est aussi possible d'en inscrire d'autres

Sculpture et Architecture ▼

Pourquoi est-ce une oeuvre célèbre ?

Le Bernin conçoit une œuvre à mi-chemin entre : sculpture, architecture et mise en scène. On peut qualifier cette oeuvre, d'oeuvre d'art totale. Le spectateur ne la perçoit pas en un seul regard. L'art du BERNIN est représentatif du mouvement artistique nommé l'art baroque : tout est pensé pour mettre le corps en mouvement.

Techniques

Le Baldaquin est en bronze (moulage)

Avec quelle(s) autre(s) oeuvre(s) pourriez-vous faire un lien ? Expliquez pourquoi.

Le David (1623-1624) du Bernin : expression du visage et corps en mouvement très réalistes.
L'Extase de sainte Thérèse (1647-1652) du Bernin : théâtralisation extrême de la foi.

Commentaires personnels :

Le Baldaquin a été choisi par le pape Urbain VIII, qui souhaitait créer un baldaquin au-dessus du petit autel. Il a utilisé le bronze pour créer une illusion de tissu tout en créant des colonnes légères en spirale. Il a également incorporé des éléments picturaux et des détails, la plupart liés à la famille du pape. Placé directement sous la coupole de Basilique Saint-Pierre et au-dessus du tombeau de saint Pierre, il fait du centre de la basilique un lieu grandiose. Armoiries, colonnes, abeilles héraldiques, clés de Saint-Pierre, anges et diadème papal sont des éléments chargés de portées symboliques.

Lien

<https://www.st-peters-basilica-tickets.com/fr/st-peters-baldacchino/>

Suivre le lien

Enregistrer la fiche

Insère un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif).

Période historique ☐ De la préhistoire au IXe siècle ☐ Du IXe à la fin du XVIIe siècle ☐ Les XVIIIe et XIXe siècles ☒ Du XXe siècle à nos jours

Domaine(s) artistique(s)

Arts du visuel

Artiste
Auteur

Caspar David FRIEDRICH (1774-1840)

Son portrait

Titre de
l'oeuvre

Le Voyageur contemplant une mer de nuages

Date de
création

vers 1818

Format ;
Taille ; Durée

94,8 cm x 74,8 cm

Lieu de
conservation,
d'exposition,
de représentationKunsthalle de Hambourg,
AllemagneQuelle est la nature de cette
oeuvre ? La liste propose des exemples, il
est aussi possible d'en inscrire d'autres

Peinture

Pourquoi est-ce une oeuvre célèbre ?

C'est oeuvre est très représentative du romantisme allemand. Le sublime est une notion importante en art : c'est une émotion intense ressentie face à quelque chose d'immense, puissant ou vertigineux, qui dépasse l'homme. L'oeuvre rend visible une expérience intérieure : celle d'un individu confronté à l'immensité du monde.

Techniques

huile sur toile

Avec quelle(s) autre(s) oeuvre(s) pourriez-vous faire un lien ?
Expliquez pourquoi.

Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault, 1818-1819 → lutte humaine face à une force immense

Leviathan d'Anish Kapoor, 2011 → expérience sensorielle d'une force monumentale

Commentaires personnels :

Perché sur un rocher au sommet d'une montagne, un homme contemple, tournant le dos au spectateur, un paysage enveloppé de brume. Une mer de nuages à la beauté envoûtante, presque irréelle, de laquelle apparaissent au loin d'autres sommets, dont certains sont coiffés d'arbres. Chef-d'œuvre absolu de Caspar David Friedrich (1774-1840), il incarne la quintessence du romantisme allemand qui émerge en peinture au début du XIXe siècle. Omniprésente dans l'œuvre de Friedrich, la nature ne doit pas, pour lui, correspondre nécessairement au réel. Elle reflète avant tout, telle un miroir, l'âme tourmentée de l'artiste qui voit, dans chaque roche, chaque branche sinueuse ou chaque coin de ciel, une

Insère un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif).

Lien

<https://www.beauxarts.com/encyclo/le-voyageur-contemplant-une-mer-de-nuages-caspar-david->

Suivre le lien

Enregistrer la fiche

Période historique ☐ De la préhistoire au IXe siècle ☐ Du IXe à la fin du XVIIe siècle ☐ Les XVIIIe et XIXe siècles ☒ Du XXe siècle à nos jours

Domaine(s) artistique(s)

Arts du visuel

Artiste
Auteur

Francisco GOYA (1746 - 1828)

Son portrait

Titre de
l'oeuvre

Saturne dévorant un de ses fils

Date de
création

1819-1823

Format ;
Taille ; Durée

146 × 83 cm

Lieu de
conservation,
d'exposition,
de représentationMusée du Prado, Madrid
(Espagne)Quelle est la nature de cette
oeuvre ? La liste propose des exemples, il
est aussi possible d'en inscrire d'autres

Peinture

Pourquoi est-ce une oeuvre célèbre ?

Cette oeuvre appartient à sa série des Peintures noires, peintures murales transférées sur toile. Cette oeuvre appartient au mouvement artistique du Romantisme.

Cette oeuvre était peinte directement sur les murs de sa maison appelée la Quinta del Sordo (« Maison de campagne du Sourd ») près de Madrid.

Techniques

Peinture murale transférée sur toile, après la mort de l'artiste.

Avec quelle(s) autre(s) oeuvre(s) pourriez-vous faire un lien ?
Expliquez pourquoi.

Saturne dévorant l'un de ses enfants (1636) de Pierre Paul Rubens, exposé au Musée du Prado a peut-être inspiré Goya.
≠ La Naissance de Vénus de Sandro Botticelli (vers 1482-1485) → mythe de Vénus, beauté idéale.

Commentaires personnels :

Ce tableau fait référence à la mythologie grecque issue de la mythologie latine. L'un des titans, Cronos (assimilé à Saturne), pour éviter que ne s'accomplisse la prédiction selon laquelle il serait détrôné par l'un de ses fils, dévore chacun d'eux à leur naissance → mythe pour parler de violence et destruction. Créées pendant une période de troubles politiques et d'agitation sociale en Espagne, « Les Peintures Noires » témoignent des peurs profondes, des angoisses et du désenchantement de Goya. Ce qui rend cette série particulièrement intrigante, c'est que Goya a peint ces œuvres directement sur les murs (in situ avant le mot) de sa maison, les destinant à ses yeux seulement.

Lien

<https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/wd/18110a75-b0e7-430c->

Suivre le lien

Enregistrer la fiche

Insère un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif).

Période historique ☐ De la préhistoire au IXe siècle ☐ Du IXe à la fin du XVIIe siècle ☐ Les XVIIIe et XIXe siècles ☒ Du XXe siècle à nos jours

Domaine(s) artistique(s)

Arts du visuel

Artiste
Auteur

Salvador DALI (1904-1989)

Son portrait

Titre de
l'oeuvre

La Persistance de la mémoire

Date de
création

1931

Format ;
Taille ; Durée

24.1 x 33 cm

Lieu de
conservation,
d'exposition,
de représentation

MoMa de New York

Quelle est la nature de cette
oeuvre ? La liste propose des exemples, il
est aussi possible d'en inscrire d'autres

Peinture

Pourquoi est-ce une oeuvre célèbre ?

Tableau devenu icône du Surréalisme (André Breton définit comme « un automatisme psychique pur, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison », Manifeste du surréalisme, 1924).
Thèmes : onirisme, inconscient, temps psychique.
Une œuvre devient symbolique lorsqu'elle permet de rendre visible ce qui est invisible : souvenirs,

Techniques

Huile sur toile

Avec quelle(s) autre(s) oeuvre(s) pourriez-vous faire un lien ?
Expliquez pourquoi.

Le Cri d'Edvard MUNCH, 1893 > l'invisible rendu visible : l'angoisse.
Une semaine de bonté de Max ERNST, 1934 > l'invisible rendu visible : les images mentales inconscientes issues des collages de gravures.
The Weather Project d'Olafur Eliasson, 2003 émotion collective, sensation

Commentaires personnels :

À partir de 1929, Dalí développe sa « méthode paranoïaque-critique » : exploiter l'inconscient par des états hallucinatoires contrôlés. Ses toiles juxtaposent objets réels et visions délirantes avec un réalisme minutieux, influencé par les maîtres de la Renaissance et la psychanalyse de Sigmund Freud.
L'idée de la toile lui vient alors que sa femme Gala et des amis sont sortis au cinéma, sans lui, atteint par une forte migraine. Dalí se retrouve seul au milieu d'une cuisine étrangement silencieuse. Son regard se pose soudain sur un camembert, seul lui aussi, au centre de son assiette. Il est mou. Il coule. Les fourmis symbolisent dans ses oeuvres la décomposition, la mort. Le peintre fait

Insère un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif).

Lien

<https://www.moma.org/artists/1364-salvador-dali>

Suivre le lien

Enregistrer la fiche

Période historique ☐ De la préhistoire au IXe siècle ☐ Du IXe à la fin du XVIIe siècle ☐ Les XVIIIe et XIXe siècles ☒ Du XXe siècle à nos jours

Domaine(s) artistique(s)

Arts du visuel

Artiste
Auteur

Marina ABRAMOVIC (1946 -) et ULAY (1943 - 2020)

Son portrait

Titre de
l'oeuvre

Imponderabilia

Date de
création

2 juin 1977

Format ;
Taille ; Durée

90 minutes

Lieu de
conservation,
d'exposition,
de représentation

Galleria Comunale d'Arte
Moderna de Bologne, pendant la
semaine de la performance qui
s'est tenue du 1er au 6 juin
1977.

Quelle est la nature de cette
oeuvre ? La liste propose des exemples, il
est aussi possible d'en inscrire d'autres

Performance collaborative

Pourquoi est-ce une oeuvre célèbre ?

Dans ses performances, le corps devient médium :
le corps de l'artiste, mais aussi le corps du
spectateur dont le statut est rendu participatif
par cette performance.

Marina ABRAMOVIC est considérée comme la
« grand-mère de la performance ». Très tôt, elle
transforme sa douleur, le silence et le risque en

Techniques

Performance réalisée par les deux artistes.

Avec quelle(s) autre(s) oeuvre(s) pourriez-vous faire un lien ?
Expliquez pourquoi.

Rhythm 0 (1973-74) interrogent la morale du spectateur et la vulnérabilité du corps.
The Artist Is Present (2010) : la rétrospective du Museum of Modern Art fait d'elle une
icône : durant trois mois, l'artiste reste immobile face aux visiteurs, transformant le
regard en expérience méditative. Le moment de rencontre avec Ulay est poignant !

Commentaires personnels :

Le public doit entrer dans le musée en passant entre les corps nus des deux
artistes. L'espace étant très étroit, les visiteurs n'ont pas la possibilité de passer
en regardant droit devant eux, mais doivent choisir de faire face à Marina
Abramovic ou à Ulay. La nudité modifie immédiatement les relations entre des
personnes inconnues. La proximité vécue quotidiennement dans les transports en
communs devient ici inconcevable.

"Nous nous tenons debout nus face à face, de part et d'autre de l'entrée
principale du musée. Pour entrer, le public doit passer de profil par le petit
espace qui nous sépare. Chaque visiteur doit choisir de passer en faisant face à

Insère un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif).

Lien

<https://www.navigart.fr/mac-lyon/artwork/marina-abramovic-ulya-uwe-laysiepen-dit->

Suivre le lien

Enregistrer la fiche

Période historique ☐ De la préhistoire au IXe siècle ☐ Du IXe à la fin du XVIIe siècle ☐ Les XVIIIe et XIXe siècles ☒ Du XXe siècle à nos jours

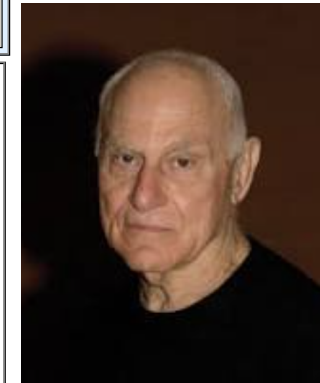
Domaine(s) artistique(s)

Arts de l'espace ▼

Artiste
Auteur

Richard SERRA (1938 - 2024)

Son portrait

Titre de
l'oeuvre

La matière du temps (The Matter of Time)

Date de
création

1994-2005

Format :
Taille : DuréeDimensions ≈, 130 m long,
4,3 m haut, 1034 tonnesLieu de
conservation,
d'exposition,
de représentation

Musée Guggenheim Bilbao

Quelle est la nature de cette
oeuvre ? La liste propose des exemples, il
est aussi possible d'en inscrire d'autres

Installation permanente ▼

Pourquoi est-ce une oeuvre célèbre ?

Oeuvre sculpturale abstraite, dans la galerie 104 du Guggenheim Bilbao l'une des plus grandes salles d'exposition au monde, longue de 130 mètres et conçue par Frank Gehry.
L'acier corten est le matériau de prédilection de ce sculpteur (c'est comme sa signature).

Techniques

Acier corten patinable, laminé en huit pièces monumentales formées de

Avec quelle(s) autre(s) oeuvre(s) pourriez-vous faire un lien ?
Expliquez pourquoi.

« Tilted Arc » était une installation d'art public controversée de Richard Serra, exposée sur la Foley Federal Plaza à Manhattan de 1981 à 1989. Elle consistait en une plaque massive d'acier Corten rouillé, de 36,5 m de long et 3,6 m de haut, non finie et sévèrement rejetée par le public car elle bloquait la traversée piétonne de cette place.

Commentaires personnels :

Le spectateur suit l'évolution des formes, d'une ellipse double à la complexité d'une spirale. Les deux dernières pièces sont créées à partir de sections de tores et de sphères qui génèrent divers effets sur le mouvement et la perception du spectateur. En se transformant de façon inattendue au fur et à mesure que le visiteur les traverse et en fait le tour, elles créent une vertigineuse et inoubliable sensation d'espace en mouvement. La totalité de la salle devient partie intégrante du champ sculptural : l'artiste organise les oeuvres avec détermination pour déplacer le spectateur à travers elles et à travers l'espace qui les entoure. Dimension de progression temporelle : temps pour parcourir l'oeuvre + temps de

Lien

<https://www.guggenheim-bilbao.eus/fr/la-collection/oeuvres/la-matiere-du-temps>

Suivre le lien

Enregistrer la fiche

Insère un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif).

Période historique ☐ De la préhistoire au IXe siècle ☐ Du IXe à la fin du XVIIe siècle ☐ Les XVIIIe et XIXe siècles ☒ Du XXe siècle à nos jours

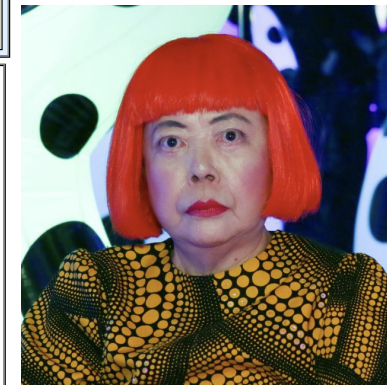
Domaine(s) artistique(s)

Arts de l'espace ▼

Artiste
Auteur

Yayoi KUSAMA (1929 -)

Son portrait

Titre de
l'oeuvre

Infinity Mirror Room (il existe plusieurs versions)

Date de
création

2000

Format ;
Taille ; Durée

250 x 455 x 455 cm

Lieu de
conservation,
d'exposition,
de représentationMusée des Beaux-Arts de Nancy
Titre complet : Infinity Mirror
Room Fireflies on the WaterQuelle est la nature de cette
oeuvre ? La liste propose des exemples, il
est aussi possible d'en inscrire d'autres

Installation permanente ▼

Pourquoi est-ce une oeuvre célèbre ?

Les Infinity Mirror Rooms sont des installations composées de miroirs, lumières LED, surfaces réfléchissantes, parfois eau ou objets suspendus. Thématiques et procédés de cette artiste japonaise de notoriété internationale : hallucinations troublantes, vision mystique, effets de profondeur et univers infini.

Techniques

Miroirs, 150 ampoules, fils électriques, plexiglas, bois, eau, placoplâtre,

Avec quelle(s) autre(s) oeuvre(s) pourriez-vous faire un lien ?
Expliquez pourquoi.

The Weather Project d'Olafur Eliasson → soleil artificiel géant dans un musée
Leviathan d'Anish Kapoor → immersion dans une structure gonflable monumentale
The Matter of Time de Richard Serra → parcours dans d'immenses plaques d'acier

Commentaires personnels :

- Transformation de l'espace physique : l'espace réel est souvent petit (une pièce fermée) mais grâce aux miroirs les parois semblent disparaître, l'espace paraît infini et les lumières se multiplient à l'infini. L'œuvre transforme donc un lieu limité en un espace apparemment sans fin. L'espace physique est modifié par des effets optiques qui bouleversent nos repères spatiaux.
- Une expérience sensible par l'immersion : le spectateur est au centre de l'œuvre.
- Dimension symbolique : l'infini est un thème majeur pour KUSAMA. Le spectateur peut avoir l'impression de disparaître ou au contraire d'appartenir à

Lien

https://www.nancy.fr/fileadmin/NAN/culture/scolaires/2024/Kusama_Infinity_mirror_room.pdf

Suivre le lien

Enregistrer la fiche

Insère un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif).

