

Art History H3715 : La peinture française du XIXe siècle Automne 2019

PROFESSEUR : Nicolas Baudouin

CONTACT : nicobaud27@gmail.com

HORAIRES DU COURS : Mardi 13h15-14h45 – Jeudi 13h00-14h30

DESCRIPTIF ET OBJECTIF DU COURS

Nous nous proposons dans le cadre de ce cours de nous concentrer sur une période clé riche en bouleversements. Nous nous pencherons particulièrement sur l'affirmation de l'individualité de l'artiste par rapport aux institutions et aux grands mouvements picturaux qui ont marqué l'histoire de la peinture française de ce temps. Nous commencerons notre étude par le Néoclassicisme et plus particulièrement par l'œuvre de Jacques Louis David (1748 – 1825) peintre officiel de la Révolution puis de l'Empire et la clôturerons par le Post-Impressionnisme représenté par de fortes personnalités comme Cézanne et Van Gogh qui contribueront de façon cruciale à l'éclosion de l'art moderne au début du siècle suivant. Le contexte socio-politique constituera une donnée essentielle pour la compréhension et l'appréciation des artistes et des œuvres étudiés..

Le cours sera structuré en séminaires thématiques illustrés par des diapositives. La participation active des étudiants y est souhaitée. Des visites de musées (Le Louvre, le musée d'Orsay et le musée Gustave Moreau) viendront renforcer ces séances.

COURSE POLICIES AND EXPECTATIONS

- Attendance and participation are mandatory
- Each student is allowed one unjustified absence for the entire length of the course, with the exception of religious holidays
- Medical absences must be justified by a dated medical certificate from a French medical professional
- Each absence beyond the authorized threshold will lower the final grade by 1 point (i.e.: with one absence a 16 becomes a 15, etc.)
- In addition to attendance students should plan on being punctual. Please note that 3 lateness (10 minutes or more) are equivalent to 1 full absence
- All assignments handed in late without the authorization of the instructor will be penalized
- In addition to punctuality and motivation, students should do their best to be engaged critics and scholars, by participating actively in class, producing original work, and having pleasure in reading, writing and thinking

COURSE MATERIALS

Un polycopié d'une sélection de textes couvrant le programme du cours sera distribué aux étudiants.

Une bibliographie d'ouvrages de références sera également distribuée aux étudiants.

Des documents supplémentaires seront également disponibles sur le Google Drive réservé au cours.

ASSIGNMENTS AND GRADING PROCEDURES / EVALUATIONS

- Examen de mi-session (20%) : il sera demandé aux étudiants d'identifier (artiste, titre, date) 10 œuvres précédemment étudiées en classe et de faire l'analyse d'une œuvre en particulier. **7 novembre.**
- Exposé (20%) : chaque étudiant fera un exposé d'une quinzaine de minutes sur un sujet qui aura été préalablement approuvé par le professeur – **12 ou 17 décembre.**
- Travail écrit (20%) : Le travail écrit de 7 pages + reproductions des œuvres citée dans le texte + bibliographie complète des sources, reprendra le thème abordé par l'exposé mais le documentera et l'argumentera de façon plus poussée. **10 décembre.**
- Examen final (20%) : identification de 10 œuvres et travail écrit argumenté sur un sujet imposé. **19 décembre**
- Participation (20%)

Students' participation grade will be based on attendance, lateness, in addition to active contribution to in-class discussions.

ACCOMMODATIONS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES EXPECTATIONS

Students needing academic adjustments or accommodations because of a documented disability should contact the administrative staff directly. All discussions will remain confidential.

COLUMBIA UNIVERSITY FACULTY STATEMENT ON ACADEMIC INTEGRITY

The intellectual venture in which we are all engaged requires of faculty and students alike the highest level of personal and academic integrity. As members of an academic community, each one of us bears the responsibility to participate in scholarly discourse and research in a manner characterized by intellectual honesty and scholarly integrity. Scholarship, by its very nature, is an iterative process, with ideas and insights building one upon the other. Collaborative scholarship requires the study of other scholars' work, the free discussion of such work, and the explicit acknowledgement of those ideas in any work that inform our own. This exchange of ideas relies upon a mutual trust that sources, opinions, facts, and insights will be properly noted and carefully credited.

- In practical terms, this means that, as students,
 - you must be responsible for the full citations of others' ideas in all of your research papers and projects

- you must be scrupulously honest when taking your examinations
- you must always submit your own work and not that of another student, scholar, or internet agent
- **In case of plagiarism, the student's assignment will be directly sent to the Director of the program and an F will be attributed to that particular assignment**

COURSE SCHEDULE / SESSION DES COURS

Semaine 1 : 23 septembre – 27 septembre

Mardi 24 septembre : Introduction

Distribution du syllabus et présentation du cours.

Présentation des différentes institutions qui gouvernaient le monde de l'art à la fin du 18e siècle : l'Académie, L'École des Beaux-Arts, le Prix de Rome, les Salons

Lecture :

La carrière des peintres au 19e siècle, H. et C. White, chapitre 2, « La machine à plein régime » p.37 à 49 et « François Bonvin :entre deux systèmes » p.109 à 113.

Jeudi 26 septembre : Le Néoclassicisme

Jacques-Louis David : de l'exaltation des valeurs morales à la propagande au service de la Révolution et de l'Empire

Lecture :

Brève histoire de l'art, Jean-Louis Ferrier, Peinture, théâtre et politique : *Le Serment des Horaces*, de Jacques-Louis David, p.119 à 127.

Le tableau des Sabines, Jacques-Louis David

Semaine 2 : 1 octobre – 5 octobre

Mardi 1 octobre : Les élèves de David.

Drouais, Girodet, Ingres : l'affirmation d'individualités et la transition vers le Romantisme.

Lecture :

Brève histoire de l'art, Jean-Louis Ferrier, La bourgeoisie trouve son peintre, *Portrait de Monsieur Bertin*, de Jean Dominique Ingres. P. 147 à 155.

Jeudi 3 octobre : Visite au Louvre

Semaine 3 : 8 octobre – 12 octobre

Mardi 8 octobre : Les élèves de David (2)

Jeudi 10 octobre : Visite au Louvre

Semaine 4 : 15 octobre – 19 octobre

Mardi 15 octobre : Le Romantisme.

La prédominance de la couleur sur la ligne, le rejet des références antiques et la réappropriation de la peinture d'histoire.

Gros et Géricault

De la rupture avec la doctrine de l'art académique à une reconnaissance institutionnelle.
Delacroix.

Lecture :

Brève histoire de l'art, Jean-Louis Ferrier, L'opposition en art, *Le Radeau de la Méduse* de Théodore Géricault. P.137 à 146.

Ecrits sur l'art. Charles Baudelaire. « L'œuvre et la vie d'Eugène Delacroix », P.469 à 501.

Jeudi 17 octobre : Visite au Louvre

Semaine 5 : 22 octobre – 26 octobre

Mardi 22 octobre : La peinture de paysage et le Réalisme

Réhabilitation de la peinture de paysage, rejet de l'idéalisme classique et romantique et irruption du « social » dans le monde de l'art.

Corot, l'école de Barbizon, Courbet, Millet, Daumier.

Lecture :

Brève histoire de l'art, Jean-Louis Ferrier. L'entrée de la démocratie dans l'art, *Un enterrement à Ornans*, de Gustave Courbet. P.165 à 174.

Jeudi 24 octobre : Manet et l'Impressionnisme,

Manet : peintre provocateur entre tradition et modernité.

Monet : le peintre de la lumière

Renoir, Degas, Caillebotte : les peintres de la vie moderne

Lecture :

Ecrits sur l'art. Charles Baudelaire. Le peintre de la vie moderne, p.503 à 552.

Brève histoire de l'art, Jean-Louis Ferrier. La naissance du style d'esquisse, *Le déjeuner sur l'herbe*, d'Edouard Manet. P. 175 à 184.

La carrière des peintres au 19e siècle, H. et C. White, chapitre IV. Les impressionnistes : leur rôle dans le nouveau système. P.115 à 131.

**VACANCES DE REID HALL DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE INCLUS
TOUSSAINT**

Semaine 6 : 5 novembre – 9 novembre

Mardi 5 novembre : Manet et l'Impressionnisme (2)

Jeudi 7 novembre : Examen de mi-session

Semaine 7 : 12 novembre – 16 novembre

Mardi 12 novembre : Après l'Impressionnisme.

Cézanne et la « déconstruction » de l'espace pictural traditionnel.

Van Gogh et le pouvoir expressif de la couleur..

Gauguin et l'attrait du primitivisme.

Seurat et le pointillisme

Lecture :

Etudes de sociologie de l'art. Pierre Francastel ; « Destruction d'un espace plastique ».
p.191 à 252.

Brève histoire de l'art, Jean-Louis Ferrier. « L'homme qui n'avait pas de défaut dans l'œil ». *La Montagne Sainte-Victoire vue de Bibemus*, de Paul Cézanne. P.213 à 221.

Brève histoire de l'art, Jean-Louis Ferrier. « La science exacte de la couleur », *Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte*, de Georges Seurat. P. 203 à 212.

Jeudi 14 novembre : Visite au musée d'Orsay

Semaine 8 : 19 novembre – 23 novembre

Mardi 19 novembre : Après l'Impressionnisme. (2)

Jeudi 21 novembre : Visite au musée d'Orsay

Semaine 9 : 26 novembre – 30 novembre

Mardi 26 novembre : Le Symbolisme.

Le refus de la modernité et le rejet de l'esthétique réaliste et académique.

Moreau, Puvis de Chavannes, Redon

Lecture : Brève histoire de l'art, Jean-Louis Ferrier. « La préconscience de l'inconscient », *Œdipe et le Sphinx*, de Gustave Moreau. P.185 à 191.

Jeudi 28 novembre : Visite au musée d'Orsay

Semaine 10 : 3 décembre – 7 décembre

Mardi 3 décembre : Le Symbolisme. (2)

Jeudi 5 décembre : Visite du musée Gustave Moreau

Semaine 11 : 10 décembre – 14 décembre

Mardi 10 décembre : Exposés des étudiants + remise du travail écrit

Jeudi 12 décembre : Exposés des étudiants

Semaine 12 : 17 décembre – 21 décembre

Mardi 17 décembre : Exposés des étudiants

Jeudi 19 décembre : Examen final