

La scène artistique française de 1960 à nos jours : De l'art moderne à l'art contemporain

PROFESSEUR : Nicolas Baudouin

CONTACT : nicobaud27@gmail.com

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

DESCRIPTIF ET OBJECTIF DU COURS

Après la deuxième guerre mondiale, Paris perd son statut de capitale de l'art moderne qui se situera désormais à New York. Il restera néanmoins de nombreux artistes qui continueront de travailler à Paris alimentant une scène artistique dynamique et diversifiée et contribuant ainsi à la mise en place d'un art contemporain français. Ce cours présentera les grands acteurs de cette scène artistique française des années 60 à nos jours et tentera d'appréhender comment s'exprime cette « exception culturelle française » dans le domaine de l'art contemporain.

Un rappel des grands mouvements d'avant-gardes qui ont précédé cette période sera proposé aux étudiants afin de leur donner tous les repaires nécessaires pour une meilleure compréhension des enjeux liés à la scène artistique contemporaine française.

Structure du cours.

Le cours sera structuré en séminaires thématiques illustrés par des diapositives. La participation active des étudiants y est souhaitée. Des visites de musées (le Centre Pompidou, le Musée d'art moderne de la ville de Paris, le Palais de Tokyo) viendront renforcer ces séances. Les étudiants sont également invités à découvrir le réseau des galeries privées parisiennes et à partager avec le groupe leurs différentes découvertes concernant les expositions en cours.

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 an 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

Une histoire de l'art du XXe siècle. Bernard Blistène, Beaux Arts Magazine, Centre Pompidou, Paris, 2009.

Un polycopié d'une sélection de textes couvrant le programme du cours devra également être acheté par les étudiants.

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. **Le 12 mars.**
- Suite à la visite de *Art Paris* au Grand Palais l'étudiant rédigera un compte rendu de 2 pages environ présentant de manière critique une galerie de son choix. Le texte sera accompagné de photos. (15%). **Remis le 14 avril**
- Dossier écrit (20%) : Le dossier écrit de 7 pages minimum présentera de manière critique le travail d'un artiste français contemporain. Le dossier contiendra en annexe les reproductions des œuvres mentionnées dans le texte et une bibliographie détaillée. **Remis le 5 mai.**
- Un exposé (15%) d'une dizaine de minutes présentant aux étudiants l'artiste choisi pour le dossier écrit. **Les 5, 7 et 12 mai.**
- Examen final (20%) : identification et présentation synthétique (10 à 15 lignes) du travail de 5 artistes contemporains dont une œuvre sera projetée sur l'écran. **Le 14 mai.**
- Participation (10%)

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**

SEANCES DES COURS

Semaine 1 : 27 – 31 janvier

Mardi 28 janvier : Introduction

Rappel des grands mouvements d'avant-garde : **Le Fauvisme : Matisse, Derain, Vlaminck ...**

Les rugissements de la couleur en réaction contre un savoir faire trop homogène et une palette impressionniste trop « bourgeoise ».

Lecture :

Une histoire de l'art du XXe siècle, B. Blistène, Les Fauves, « des objets aux signes », p.7 à 14

Jeudi 30 janvier :

Rappel des grands mouvements d'avant-garde : **Le Cubisme : la révolution plastique du siècle.**

Du cubisme analytique hérité de Cézanne au cubisme synthétique intégrant objets réels et codes linguistiques.

Lecture :

Une histoire de l'art du XXe siècle, B. Blistène, Le Cubisme, « image et langage », p.15 à 22.

Brève histoire de l'art. Trente tableaux de la Renaissance à nos jours.

J.-L. Ferrier. Le principe posé de la peinture-équation. *Les Demoiselles d'Avignon*, de Pablo Picasso. P.231 à 240.

Art en théorie, 1900-1990. Une anthologie par Charles Harrison et Paul Wood.

Guillaume Apollinaire. *Du sujet dans la peinture moderne*. p. 214 à 215.

Albert Gleizes et Jean Metzinger. Extraits de *Du Cubisme*. p. 223 à 231

Georges Braque. *Pensées et réflexions sur la peinture*. p. 246 à 247.

Pablo Picasso. *Picasso parle*. p. 247 à 249.

Une histoire de l'art du XXe siècle, B. Blistène, Le Cubisme « statisme et mouvement », p.23 à 30.

Semaine 2 : 3 février – 7 février

Mardi 4 février : Rappel des grands mouvements d'avant-garde : **Matisse et Picasso : les éternels rivaux**

Lecture :

Art en théorie, 1900-1990. Une anthologie par Charles Harrison et Paul Wood. Henri Matisse. *Notes d'un peintre*. P.103 à 109.

Brève histoire de l'art. Trente tableaux de la Renaissance à nos jours. De la sardane aux papiers découpés. Les trois *Danse* d'Henri Matisse, p.263 à 272.

Jeudi 6 février : Rappel des grands mouvements d'avant-gardes : **La naissance de l'abstraction géométrique : Mondrian et Malevich**
La naissance de l'expressionnisme abstrait : Kandinsky

Lecture :

Une histoire de l'art du XXe siècle, B. Blistène, Abstractions et constructivismes, « La règle et l'utopie », p.73 à 80.

Brève histoire de l'art. Trente tableaux de la Renaissance à nos jours. A la recherche de l'équilibre absolu. *Compositions*, de Piet Mondrian. P. 253 à 261.

Art en théorie, 1900-1990. Une anthologie par Charles Harrison et Paul Wood. Wassily Kandinsky. *Conférence de Cologne*. P 126 à 130

Kazimir Malevitch. *Du cubisme et du futurisme au suprématisme. Le nouveau réalisme pictural*. p. 201 à 211.

Piet Mondrian. *Dialogue sur la nouvelle plastique*. p. 322 à 327.

Semaine 3 : 10 février – 14 février

Mardi 11 février : Rappel des grands mouvements d'avant-gardes : **Dada** : la naissance de l'anti-art ! **Francis Picabia, Jean Arp, Marcel Duchamp** et l'invention du « ready made » (Fontaine, 1917)

Lecture :

Une histoire de l'art du XXe siècle, B. Blistène, Dada, « Entre guerre et paix », p.53 à 58

Art en théorie, 1900-1990. Une anthologie par Charles Harrison et Paul Wood.

Marcel Duchamp. *Le cas Richard Mutt*. p. 284.

Tristan Tzara. *Manifeste Dada 1918*. p. 284 à 289

Francis Picabia. *Francis Merci !*. p. 311 à 312.

Jeudi 13 février : Rappel des grands mouvements d'avant-gardes : **Le Surréalisme** : L'automatisme d'**André Masson**, le poétique de **Miro**, l'absurde menaçant de **Max Ernst**, le fantastique de **Dali** ...

Lecture :

Une histoire de l'art du XXe siècle, B. Blistène, Le Surréalisme, « du Manifeste à l'exil », p.59 à 66.

Art en théorie, 1900-1990. Une anthologie par Charles Harrison et Paul Wood.

André Breton. Extraits du *Premier manifeste du Surréalisme*. p. 486 à 492.

André Breton. *Le Surréalisme et la peinture*. p. 493 à 500.

André Breton. Extraits du *Second manifeste du Surréalisme*. P. 500 à 503.

Vacances d'hiver - Lundi 17 février au 21 février inclus

Semaine 4 : 24 février – 28 février

Mardi 25 février : L'école de Paris après la deuxième guerre mondiale : l'abstraction comme expression de la modernité. Le concept de « peinture abstraite de tradition française » : **Pierre Soulages, Jean Bazaine, Alfred Manessier.**

La peinture « informelle » : **Jean Fautrier**

L'art brut : **Jean Dubuffet**

Le retour à une peinture figurative : **Jean Hélion, Nicolas de Staël.**

Lecture :

Une histoire de l'art du XXe siècle, B. Blistène, Europe 1939-1970 « la peinture, de l'image à l'outil » p. 107 à 118.

Art en théorie, 1900-1990. Une anthologie par Charles Harrison et Paul Wood.

Harold Rosenberg. *La chute de Paris*. P. 602 à 606.

Jean-Paul Sartre. Extraits de *L'existentialisme est un humanisme*. p. 650 à 653.

Jean Dubuffet. *Notes pour les fins-lettrés*. p. 653 à 656.

Jean Dubuffet. *L'art brut préféré aux arts culturels*. P. 656 à 659.

Jeudi 27 février : Visite du Centre Pompidou (collections permanentes, 5e étage)

Semaine 5 : 2 mars – 6 mars

Mardi 3 mars : Les Nouveaux réalistes. Le rejet de l'abstraction trop « bourgeoise » et la réappropriation du réel : 40° au dessus de Dada. **Arman, Yves Klein, César, Christo et Jeanne-Claude, Villeglé.**

Lecture :

Une histoire de l'art du XXe siècle, B. Blistène, "Le réel en question" p.118 à 128.

L'art contemporain en France, Catherine Millet, "Enfin, le musée s'approprie un objet ... qui se dérobe" p.10 à 29.

Jeudi 5 mars : La figuration narrative. L'art au service de l'engagement politique : **Bernard Rancillac, Gérard Fromanger.** *L'assassinat de Marcel Duchamp* par **Gilles Aillot, Edouard Arroyo et Antonio Recalcati.**

Le cinéma policier par **Jacques Monory** et les rébus engagés de **Hervé Télémaque.**

Lecture :

La querelle de l'art contemporain, Marc Jimenez, « Une question de chronologie » p.65 à 77.

Semaine 6 : 9 mars – 13 mars

Mardi 10 mars : BMPT ou le degré zéro de la peinture. **Buren, Mosset, Parmentier, Toroni.**

Daniel Buren artiste minimaliste et conceptuel : ses installations « in situ ».

Support surface, déconstruction de la peinture comme objet matériel. **Claude Viallat, Daniel Dezeuze.**

Lecture :

La querelle de l'art contemporain, Marc Jimenez, « Les années 60 : L'explosion artistique » p.78 à 101.

La querelle de l'art contemporain, Marc Jimenez, « Les années 70 : Quand les attitudes deviennent formes » p.102 à 108.

Jeudi 12 mars : **Examen de mi-session**

Semaine 7 : 16 mars – 20 mars

Mardi 17 mars : Le Ready made comme medium artistique : **Bertrand Lavier**
Quand l'art et la vie ne font qu'un : La maison de **Jean-Pierre Raynaud**, tout est art : **Ben**

Lecture :

La querelle de l'art contemporain, Marc Jimenez, « Clément Greenberg et le déclin de la critique moderniste » p 113 à 119.

Jeudi 19 mars : **Visite du Centre Pompidou** (Collection contemporaine 4e étage)

Semaine 8 : 23 mars – 27 mars

Mardi 24 mars : *Les mythologies personnelles* : **Christian Boltanski, Annette Messager, Sophie Calle.**

Lecture :

La querelle de l'art contemporain, Marc Jimenez, « Theodor W. Adorno : La fin de la modernité » p. 120 à 128.

Jeudi 26 mars : **Visite du Musée d'art moderne de la ville de Paris**

Semaine 9 : 30 mars – 3 avril

Mardi 31 mars : La peinture française contemporaine (1) : **Robert Combas, Djamel Tatah, Philippe Cognée, Bernard Frize, Marc Desgrandchamps ...**

Lecture :

Une histoire de l'art du XXe siècle, B. Blistène, L'art aujourd'hui « Situations et enjeux » p. 151 à 162.

L'art aujourd'hui « vers d'autres territoires » p. 163 à 176.

Jeudi 2 avril : Visite de **Art Paris Art Fair**

Vacances de printemps
Lundi 6 avril – 13 avril inclus

Semaine 10 : 13 avril – 17 avril

Mardi 14 avril : La peinture française contemporaine (2)

Remise du compte rendu de la visite de Art Paris

Jeudi 16 avril : **Visite du Palais de Tokyo**

Semaine 11 : 20 avril – 24 avril

Mardi 21 avril : l'art de la performance en France : **Michel Journiac, Orlan ...**

Jeudi 23 avril : Art contemporain et post-colonialisme : **Adel Abdessemed, Kader Attia**

Semaine 12 : 27 avril – 1er mai

Mardi 28 avril : Photographie et art contemporain : Valérie Belin, Valérie Jouve, Philippe Ramette, Luc Delahaye, Sophie Ristelhueber ...

Lecture :

La querelle de l'art contemporain, Marc Jimenez, « Le récit postmoderne » p. 129 à 145

Jeudi 30 avril : **Sortie à déterminer (Photographie contemporaine).**

Semaine 13 : 4 mai – 8 mai

Mardi 5 mai : Exposé des étudiants. **Remise du dossier**

Jeudi 7 mai : Exposés des étudiants

Semaine 14 : 11 mai -15 mai

Mardi 12 mai : Exposé des étudiants

Jeudi 14 mai : **Examen final**