

COURS D'HISTOIRE DE L'ART

PARIS IV - SORBONNE

Institut d'Art et d'Archéologie

LICENCES 2 ET 3

**Secrétariat et lieu des cours
3, rue Michelet
75006 Paris**

haa.licence2@listes.paris-sorbonne.fr

haa.licence3@listes.paris-sorbonne.fr

Début du semestre : le lundi 27 janvier 2020

Fin du semestre : le vendredi 15 mai 2020

LICENCE 2

SI LES HORAIRES DES COURS NE SONT PAS INDIQUES, CELA SIGNIFIE QU'ILS NE SONT PAS OFFERTS CE SEMESTRE OU SONT EN CONFLIT AVEC NOS COURS DE LANGUE.

L4AA08PG – Art moderne 1 : Initiation aux arts de la Renaissance (XVème-XVIème siècle)

La Renaissance apparaît en Italie et dans les Flandres au début du XVe siècle avant de se diffuser dans toute l'Europe au siècle suivant. Le cours présentera d'abord le terreau dans lequel ce mouvement s'enracine : les structures politiques, la sociologie des commandes, l'humanisme et notamment le goût des textes et des œuvres de l'antiquité expliquent en effet le succès de nombreuses innovations artistiques. De nouveaux genres (le portrait) et sujets (la mythologie) séduisent artistes et commanditaires tandis que les pratiques évoluent fortement (copie d'après l'antique, naissance de la perspective, intérêt pour la représentation du corps humain etc.). Au-delà de ce tronc commun, le cours insistera sur la diversité des foyers issus de la Renaissance des arts.

Bibliographie :

- A. Chastel, L'art italien, Paris, Flammarion, 1982
- J. Delumeau et R. Lightbown (éd.), La Renaissance, Paris, 1996
- C. Mignot, D. Rabreau (éd.), Temps modernes : XVe-XVIIIe siècles, Paris, Flammarion, 1996
- E. Panofsky, Les primitifs flamands, Paris, Hazan, 1992
- H. Zerner, L'art de la Renaissance en France : l'invention du classicisme, Paris, Flammarion, 2002

L4AA09PG - Art moderne 2

La peinture en Europe 1650-1750

Plus que restituer un panorama général de la production picturale en Europe entre 1650 et 1750, le cours entend mettre en évidence la domination de deux grands pôles artistiques, tout d'abord Rome, caput mundi et capitale des arts au XVIIe siècle, puis Paris, rivale heureuse qui s'imposera au XVIIIe siècle comme le nouvel épiceutre des arts dans l'Europe des lumières. Il s'agira non seulement d'étudier les principales étapes de cette translation depuis Rome vers Paris mais également ses implications autant artistiques qu'esthétiques.

Bibliographie :

- Alain Mérot, La peinture française au XVIIe siècle, Paris, Gallimard, 1995.
- Cat. exp. L'Idée del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori, De Luca, 2000.
- Jean Locquin, La peinture d'histoire en France de 1747 à 1785. Etude sur l'évolution des idées artistiques dans la seconde moitié du XVIIe siècle, éd. Paris, Arthena, 1978.

L4AA10PG – Arts du XIXème siècle, du réalisme à l’Art nouveau – M. J. Cerman

Ce cours aborde la diversité des recherches artistiques menées dans la seconde moitié du XIXe siècle (réalisme, impressionnisme, néo- impressionnisme, post-impressionnisme, symbolismes, Art nouveau) en mettant l’accent sur la remise en cause des conventions et du système académiques. Outre la peinture et la sculpture, il propose des incursions dans les domaines de l’architecture, des arts graphiques et des arts décoratifs.

Bibliographie :

CACHIN, Françoise (dir.), *L’art du XIX siècle, 1850-1905*, Paris, Citadelles, 1990.

RAPETTI, Rodolphe, *Le Symbolisme*, Paris, Flammarion, 2005.

REWALD, John, *Le Post-impressionnisme, de Van Gogh à Gauguin*, nouvelle édition revue et augmentée, Paris, Hachette, 2004.

1 CM + 1 TD = 3h de cours p/semaine

COURS	M. J. CERMAN	AMPHI	MARDI	14H-16H
TD2	FOUDRAL Benjamin	Salle 115	Mardi	12h-13h30
TD3	FOUDRAL Benjamin	Salle 115	Mercredi	8h-9h30
TD4	FOUDRAL Benjamin	Salle 115	Mercredi	9h30-11h
TD5	FOUDRAL Benjamin	Salle 115	Mercredi	13h-14h30
TD7	FOUDRAL Benjamin	Picard	Vendredi	16h-17h30
TD8	FOUDRAL Benjamin	Doucet	Vendredi	17h30-19h

L4AA11PG – L’art du premier 20ème siècle

A l’aune de l’histoire politique, sociale et culturelle, il s’agira de comprendre la diversité et l’ambivalence de l’art de la première moitié du XXe siècle, d’en saisir les contextes d’émergence, d’en pénétrer les processus de production et d’en étudier la réception critique.

Bibliographie:

Denys Riout, *Qu’est-ce que l’art moderne ?*, Paris, Gallimard, Folio « Essais », 2000.

Ewig, Isabelle et Maldonado, Guitemie, *Lire l’art contemporain. Dans l’intimité des œuvres*, Paris, 2005.

Lemoine, Serge (sous la dir.), *L’art moderne et contemporain*, Paris, Larousse, 2006.

CM	EWIG Isabelle	Amphithéâtre	Mardi	16h-18h
TD1	CLAASS Victor	Doucet	Lundi	15h30-17h
TD2	GUEGAN Victor	Picard	Lundi	17h-18h30
TD3	GUEGAN Victor	Picard	Lundi	18h30-20h

TD4	CLAASS Victor	Salle 115	Mardi	18h30-20h
TD5	SERGENT Marion	Salle 115	Jeudi	8h30-10h
TD6	SERGENT Marion	Salle 115	Jeudi	10h-11h30
TD7	SERGENT Marion	Focillon	Vendredi	14h-15h30
TD8	SERGENT Marion	Focillon	Vendredi	15h30-17h

L4AA05PG – Le pèlerinage dans l'Antiquité tardive (IIIe-VIIe s.)

L'étude du phénomène du pèlerinage permet d'évoquer les questions de la mémoire religieuse et de ses enjeux. On étudiera quelques-uns des monuments érigés sur les lieux où se sont produits les événements manifestant la présence ou l'intervention divine et les lieux d'accueil destinés aux pieux visiteurs, et la constitution d'une géographie du sacré (architecture et urbanisme). On évoquera aussi les reliques (ex ossibus ou de contact), leurs contenants et, le cas échéant, leur mise en scène dans l'espace sacré, ainsi que les souvenirs de pèlerinage qui ont été produits en nombre [arts mineurs]. L'iconographie apportera elle aussi sa contribution, puisque les images permettent de multiplier virtuellement lieux et reliques. Si le phénomène de pèlerinage n'est pas propre au christianisme, il prend, à partir du IVe siècle, une importance considérable tant pour des raisons strictement religieuses que pour des raisons politiques, et la question de Jérusalem, par exemple, montre à l'évidence encore le rôle, de nos jours, des « lieux de mémoire » dans la conscience collective.

Bibliographie très sélective :

- BROWN P., Le culte des saints. Son essor et sa fonction dans la chrétienté latine, Paris, 1984 [traduction de *The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity*, 1971]
- CASEAU B.-CHEYNET J.-CL.-DEROCHE V. (éd.), Pèlerinages et lieux saints dans l'Antiquité et le Moyen-Âge. Mélanges offerts à Pierre Maraval [Collège de France- CNRS. Centre de recherche d'histoire et civilisation de Byzance], Paris, 2006
- CHELINI J. – BRANTHOMME H., Les chemins de Dieu. Histoire des pèlerinages chrétiens des origines à nos jours, Paris, Hachette, 1982 Égérie. Journal de voyage. Introduction, traduction et notes par Pierre Maraval [Sources chrétiennes, 296], Paris, 1982/2002
- MARAVAL P., Lieux saints et pèlerinage d'Orient [Cerf, Histoire], Paris, 1985
- SOLER J., Écriture du voyage. Héritages et inventions dans la littérature latine tardive [Collection des Études augustinienne. Série Antiquité, 177], Paris, 2005
- VAUCHEZ A. (éd.), Lieux sacrés, lieux de culte, sanctuaires. Approches terminologiques, méthodologiques, historiques et monographiques [Collection de l'EFR, 273], Rome, 2000

1 CM + 1 TD = 3h de cours p/semaine

CM	MONFRIN Françoise	Fermigier	Mercredi	12h30-14h30
TD1	MONFRIN Françoise	Fermigier	Mercredi	14h30-16h

L4AA16PG – Histoire de l'architecture japonaise 1 – Arts et archéologie

Ce cours propose une Introduction à l'histoire de l'architecture japonaise. Qu'est-ce qu'un temple bouddhique ? Qu'est-ce qu'un sanctuaire shintoïste ? Quelles sont leurs différences majeures, tant d'un point de vue historique, religieux, architectural que décoratif ? Comment se définissent les grands styles architecturaux nippons ? Qu'est-ce qu'un pavillon de thé ?

Bibliographie :

Jean-Sébastien Cluzel, *Architecture éternelle du Japon, de l'histoire aux mythes*, Paris, éditions Faton, 2008.

Jean-Sébastien Cluzel & Nishida Masatsugu, *Le sanctuaire d'Ise, 62e reconstruction*, Mardaga, 2015.

Nishi Kazuo and Hozumi Kazuo, *What is Japanese Architecture? A Survey of Traditional Japanese Architecture*, translated, adapted, and with an introduction by H. Mack Horton, Kodansha International, Tokyo, New-York, 1985.

Christine Shimizu, *L'art Japonais*, Flammarion, 2008. Tomoya Masuda, *Le Japon, Architecture universelle*, 1969.

CM	CLUZEL Jean-Sébastien	Chastel	Mardi	8h-10h
TD1	DI SANTI Marion	Focillon	Mardi	10h-11h30
TD2	DI SANTI Marion	Picard	Mardi	12h-13h30

L4AA17PG – Civilisations de l'Amérique Préhispanique - M. D. Levine

Initiations aux principales cultures préhispaniques des Amériques et aux notions essentielles permettant de comprendre ces sociétés extra-européennes ayant évolué dans l'espace mésoaméricain et dans l'ancien Pérou, depuis le peuplement du continent américain jusqu'à l'arrivée du pouvoir espagnol.

Bibliographie :

Mésoamérique : - Jacques Soustelle. *Les Aztèques*, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », Paris, 2003 ; - Christian Duverger. *La Méso-Amérique. L'art pré-hispanique du Mexique et de l'Amérique Centrale*, Flammarion, Paris, 1999 ;

Espace andin : - Henri Favre, *Les Incas*, coll. Que sais-je ?, PUF, 2011 ; - Cristóbal de Molina. *Fabulas y mitos de los Incas*, éd. par H. Urbano et P. Duviols, Historia 16, Coll. « Crónicas de America 48 », 1989 ; - Inca Garcilaso de la Vega. *Comentarios reales*, éd. par E. Pupo-Walker, Catedra, coll. Letras Hispánicas, 2008.

CM	LEVINE Daniel	Chastel	Mercredi	10h-12h
TD1	CUYNET François	Salle 115	Mercredi	14h30-16h
TD2	CUYNET François	Salle 115	Jeudi	11h30-13h

L4AA32PG – Mondes Celtiques : Introduction aux arts et aux civilisations de l'Europe protohistorique – Mme N. Ginoux

Le cours est une introduction générale à la Protohistoire de l'Europe, occidentale et orientale par l'archéologie, la culture matérielle et l'art, rupestre, monumental et mobilier. On définira en premier lieu le concept de Protohistoire avec ses enjeux et ses méthodes et celui d'art protohistorique, depuis l'apparition des sociétés agraires vers 6000 av. J.-C., le développement de la métallurgie (cuivre, bronze et fer) jusqu'aux conquêtes, romaine et germaniques des environs de notre ère. L'objectif est d'apporter les éléments de compréhension de l'émergence de la civilisation celtique et autres peuples de l'âge du Fer, les Scythes et les Thraces, par une vue d'ensemble des dynamiques qui ont modelé l'espace européen au cours de cette période entre Préhistoire et Histoire, avec un intérêt particulier pour les échanges avec le monde méditerranéen, les pratiques funéraires, l'art et l'expression symbolique de ces sociétés sans écriture.

Bibliographie :

CAUWE N., DOLUKHANOV P., KOZLOWZKI P, VAN BERG P.-L., Le Néolithique en Europe, éd. Armand Colin, Paris, 2007.

HARDING A., FOKKENS H. (eds) : The Oxford Handbook of the European Bronze Age, Oxford 2013. KRUTA V., L'Europe des origines. La protohistoire 6000-500 avant J.-C., coll. « L'Univers des Formes », Gallimard, Paris, 1992.

SCHILTZ V., Les Scythes et les nomades des steppes, collection « L'Univers des formes », éditions Gallimard, Paris, 1994.

L'EPOPEE DES ROIS THRACES, DES GUERRES MEDIQUES AUX INVASIONS CELTES 479-278 AVANT J.-C. / DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES EN BULGARIE, catalogue de l'exposition Paris, Musée du Louvre, du 15 avril au 20 juillet 2015, Coédition musée du Louvre / Somogy éditions d'Art, Paris, 2015.

CM	GINOUX Nathalie	Chastel	Mercredi	14h-16h
TD1	DESPLANQUES Elsa	Picard	Mercredi	16h-17h30

LICENCE 3

SI LES HORAIRES DES COURS NE SONT PAS INDIQUES, CELA SIGNIFIE QU'ILS NE SONT PAS OFFERTS CE SEMESTRE.

L6AA12AR – Egyptologie – Mme A. Ciavatti et M. F. Payraudeau

Derrière la construction monumentale royale : l'exploitation du territoire – Mme A. Ciavatti et M. F. Payraudeau Ce cours présentera les différents vestiges archéologiques témoignant de l'exploitation des ressources territoriales indispensables à la réalisation des monuments royaux, de l'Ancien Empire à l'époque tardive (2600-340 av. J.-C.).

Bibliographie : - KEMP B. J., *Ancient Egypt. Anatomy of A Civilization*, Londres, New York, 2006 (2e éd.). - TALLET P., *La zone minière pharaonique du Sud-Sinaï III*, MIFAO 138, Le Caire, 2018. - FÖRSTER F., RIEMER H., *Desert Road Archaeology in Ancient Egypt and Beyond*, Cologne, 2013.

1 CM = 2h de cours p/semaine

CM	CIAVATTI Aurore	Chastel	Mardi	13h30-15h30
-----------	------------------------	----------------	--------------	--------------------

L6AA15AR – Inde : Art de l'Asie du Sud-Est : Java – Mme E. Parlier-Renault

L'île de Java en Indonésie a été l'un des grands foyers de culture de l'Asie du Sud-Est, une région où une forte influence indienne s'est exercée sur les arts (architecture, sculpture, littérature). Le cours portera sur l'art bouddhique et hindou de Java et analysera, à travers l'étude de monuments représentatifs, l'influence indienne et les spécificités locales de cet art, ainsi que leur évolution, depuis les premières traces de l'« indianisation » jusqu'au XVe s., début de l'islamisation de l'île.

Bibliographie :

Jan FONTEIN, Roden SOEKMONO & Satyawati SULEIMAN, *Ancient Indonesian Art. Of the Central and Eastern Javanese Period*. New York : Asia Society, 1971

Albert LE BONHEUR, *La sculpture indonésienne au musée Guimet. Catalogue et étude iconographique*. Paris : PUF, 1971

1 CM = 2h de cours p/semaine

CM	LADRECH Karine	Picard	Mercredi	14h-16h
-----------	-----------------------	---------------	-----------------	----------------

L6AA03HA – Art romain et gallo-romain : Image et religion dans le monde romain

Ce cours porte sur les expressions figurées de la piété romaine, considérées dans la longue durée (du IIe siècle av. J.-C. au IIIe s. ap. J.-C) et dans le cadre géographique d'un empire méditerranéen. Dans le contexte de la religion polythéiste et ritualiste des Romains, les images relevant de la sphère religieuse revêtent des fonctions et des significations à la fois complexes et variées, qu'il s'agira précisément d'éclairer. On abordera successivement les statues dites « cultuelles » et plus généralement les représentations des divinités, la mise en images des rites romains (sacrifices,

processions), la relation entre image et présence divine et les représentations des acteurs de la religion romaine (prêtres et dévots).

Bibliographie:

BEARD, M., NORTH, J. et PRICE, S., Religions de Rome, traduit par M. et J.-L. Cadoux, Paris, 2006.

ESTIENNE, S., JAILLARD, D., LUBTCHANSKY, N. et POUZADOUX C. (éd.), Image et religion dans l'Antiquité gréco-romaine, Naples, 2008.

DARDENAY, A., Les mythes fondateurs de Rome. Images et politique dans l'Occident romain, Paris, 2010.

SCOTT RYBERG, I., Rites of the State Religion in Roman Art, MAAR 22, Rome, 1955.

VAN ANDRINGA, W., Quotidien des dieux et des hommes. La vie religieuse dans les cités du Vésuve à l'époque romaine. Rome-Paris, 2009

CM	ROSSO Emmanuelle	Chastel	Jeudi	9h-11h
TD1	CORNILLON David	Focillon	Mardi	9h-10h
TD2		Picard	Vendredi	9h-10h

L5AA12HA – Antiquité tardive : Les images dans l'antiquité tardive: construction, rejet, régulation

La Ville de Rome dans l'Antiquité tardive – Mme C.Michel d'Annoville

Ce cours propose une analyse de la production d'images dans le monde romain antique tardif (IVe-VIIIe siècle ap. J.-C.). Tous les types d'images seront concernés : les images sculptées comme celles peintes ou sous la forme de mosaïques, qu'elles répondent aux attentes d'une société traditionnelle romaine ou à une communauté chrétienne qui s'affirme durant cette période. Ces cours permettront de faire le point sur les réflexions des Anciens concernant les images, riche aussi bien pour la sociologie de l'image que pour l'histoire de l'art, et d'étudier des mesures prises durant l'Antiquité tardive, provoquant tour à tour le rejet de certaines productions, leur régulation et la construction de nouvelles représentations.

Bibliographie :

F. Baratte, L'art romain, Paris, 1998 (dernières pages).

N. Duval et alii, Naissance des arts chrétiens, Paris, 1991. "Christianisation et images", dans la revue Antiquité tardive n°19, 2011.

CM	MICHEL D'ANNOVILLE Caroline	Chastel	Mardi	15h30-17h30
TD1	MONFRIN Françoise	Salle 115	Mercredi	18h-19h

L6AA07HA – Art médiéval 2 - Paris au XIIIe siècle : l'émergence d'une capitale (architecture et paysage urbain)

Du règne de Philippe Auguste (1180-1223) à celui de Philippe le Bel (1185-1314), Paris a connu un développement spectaculaire qui signale l'émergence d'une véritable capitale, à l'échelle du royaume comme de la Chrétienté. Une intense activité édilitaire caractérise tous les domaines de l'architecture, religieuse, civile et militaire. Elle précise une topographie spécifique (Cité, rive gauche, rive droite) en relation étroite avec les différentes autorités qui s'exercent sur la ville, notamment le pouvoir royal et celui de l'Eglise.

Bibliographie

Philippe Lorentz, Dany Sandron, Atlas de Paris au Moyen Âge : espace urbain, habitatt, société, religion, lieux de pouvoir, Paris, Parigramme, 2006 (rééd. 2018).

Denis Hayot, Paris en 1200. Histoire et archéologie d'une capitale fortifiée par Philippe Auguste, Paris, CNRS Editions, 2018.

1 CM + 1 TD = 3h de cours p/semaine

CM	SANDRON Dany	Chastel	Mardi	17h30-19h30
TD1	GRENET Delphine	Doucet	Jeudi	8h-9h
TD2	GRENET Delphine	Doucet	Jeudi	9h-10h

L6AA09HA – Art moderne 2 : Villas et maisons de plaisance à la Renaissance : architecture, jardins, décors (XVe-XVIe siècle)

Conçues comme des lieux d'évasion et de délasserement pour les élites, les villas sont des résidences suburbaines qui constituent un cas particulièrement complet et original de renovatio antiquitatis à la Renaissance. Le cours partira d'une réflexion sur l'idéal de vie qui soutient, à partir du XVe siècle, la conception d'un nouveau type de bâtiments en Italie, pour montrer ensuite toute la diversité du phénomène dans l'espace et dans le temps. Au nord des Alpes (France, Hongrie, Espagne, Pays-Bas...), le modèle de la villa italienne a suscité ou simplement inspiré de nombreux aménagements qui illustrent à chaque fois les spécificités du goût, mais aussi la permanence des traditions et la diversité des usages : châteaux de plaisance, résidences de chasse, maisons aux champs, parcs et jardins d'agrément, etc. Architecture, décors, paysages et jardins seront étudiés ensemble et souvent approchés par le biais de l'histoire sociale en vue de ressaisir tout l'intérêt d'un idéal de vie aristocratique qui constitue l'un des aspects les plus séduisants de la civilisation européenne à la Renaissance.

Bibliographie:

Claudia LAZZARO, The Italian Renaissance Garden, New Haven et Londres, 1990.

Margaretta AZZI VISENTINI, Histoire de la villa en Italie. XVe-XVIe siècle, Paris, 1996.

David R. COFFIN, The villa in the Life of the Renaissance, Princeton, 1979.

Monique CHATENET (éd.), Maisons des champs dans l'Europe de la Renaissance, actes de colloque (Château de Maisons, 10-13 juin 2003), Paris, 2006.

L6AA11HA – Art contemporain 2 : Figures de l'art contemporain, 1950-1970

Le cours portera sur les principaux bouleversements artistiques, des années 1950 aux années 1970. Il s'attachera moins aux "mouvements" qu'aux "figures" : figures d'artistes majeurs ayant contribué à modifier la notion-même d'œuvre d'art, figures d'artistes moins emblématiques mais tout aussi

Columbia University Undergraduate Programs in Paris – SPRING 2020

décisifs dans cette histoire des "dé-définitions" de l'art. Dans les TD, les artistes étudiés en cours seront reliés aux courants, aux mouvements ou aux scènes auxquels ils sont associés.

Bibliographie

CRIQUI, Jean-Pierre, Un trou dans la vie. Essais sur l'art depuis 1960, Paris, Desclée de Brouwer, 2002.

HARRISON, Charles, WOOD, Paul, Art en théorie, une anthologie, 1900-1990, Paris, Hazan, 2007.

ROSENBERG, Harold, La Dédéfinition de l'art, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1992.

CM	MAVRIDORAKIS Valérie	Chastel	Jeudi	19h-21h
TD1	BESSETTE Juliette	Doucet	Lundi	12h30-13h30
TD2	BESSETTE Juliette	Doucet	Lundi	13h30-14h30

L6AA14HA – Proche-Orient ancien et monde phénico-punique

Les civilisations phénicienne et punique

La réhabilitation des arts phénicien et punique n'est que relativement récente et progressive. Plusieurs raisons peuvent être avancées (perception des Phéniciens et des Puniques, influences diverses etc...) A travers divers exemples puisés parmi les sites renommés de la Méditerranée (Ougarit, Byblos, Kition, Carthage, ...), le cours vise à définir et à caractériser ces arts et plus généralement l'identité des civilisations phénicienne et punique.

Bibliographie :

- GRAS M., ROUILLARD P. et TEIXIDOR J., L'univers phénicien, Arthaud, Paris, 1989. (rééd. Pluriel-Hachette, 1995).

- KRINGS V., La civilisation phénicienne et punique. Manuel de recherche, Handbuch der Orientalistik 20, Brill, Leiden, 1995.

- La Méditerranée des Phéniciens : de Tyr à Carthage, IMA, Paris Somogy, 2007.

- Liban, l'autre rive, Institut du Monde Arabe, Flammarion, Paris, 1998.

- YON M., La cité d'Ougarit sur le tell de Ras Shamra, ERC, Paris, 1997.

1 CM + 1 TD = 3h de cours p/semaine

CM	DALIX Anne-Sophie	Chastel	Vendredi	14h-16h
TD2	DALIX Anne-Sophie	Picard	Vendredi	13h-14h

L6AA17HA – Amérique préhispanique : Initiation aux cultures et à l'art de la mésoamérique et de l'aire andine

Présentation chronologique des principales cultures préhispaniques de l'aire mésoaméricaine et l'ancien Pérou.

1 CM + 1 TD = 3h de cours p/semaine

CM	LEVINE Daniel	Chastel	Jeudi	11h-13h
TD1	CUYNET François	Chastel	Mercredi	8h-9h

TD2	CUYNET François	Chastel	Mercredi	9h-10h
------------	------------------------	----------------	-----------------	---------------

L6AAH5F – Arts décoratifs modernes 2

2 cours obligatoires

- ♦ **CM1 : M.T WOLVERSPERGES**
Arts décoratifs modernes, de l'Ebénisterie française sous Louis XV et Louis XVI, et Trois femmes de goût : Mme de Pompadour, Mme du Barry et Marie-Antoinette.

La première partie du cours, consacré à l'ébénisterie française de Louis XV à la Révolution, s'attaquera également au commerce de luxe et des relations complexes entre les artisans et les amateurs du 18ème siècle. Enfin, au travers de l'étude des collections de ces trois femmes d'exception, le cours abordera les arts décoratifs français dans leur ensemble, allant de la porcelaine, au bronze doré ou aux collections de la Chine..., tout en s'arrêtant sur des questions de décoration intérieure, de retraites mondaines...

Salle Chastel Mercredi 16h-18h

- ♦ **CM2 : M.J CERMAN**
Arts décoratifs et design, des années 1910 aux années 1930

Ce cours étudie les développements des arts décoratifs et du design des années 1910 aux années 1930. Il propose l'étude des deux grandes tendances que l'on oppose généralement pour la période, celles de l'Art déco et du Modernisme, tout en interrogeant ce qui rapproche et sépare véritablement ces deux catégories.

Salle Chastel Mercredi 18h-20h

L6AA26HA – Etudes visuelles

2 cours obligatoires

- **Cours 1 - "Vitesse et vision du monde, de Turner à Veilhan"**

"Ce cours tentera de prendre la mesure des évolutions du regard entraîné par la révolution des transports et l'accélération du monde sur les modes de représentation, dans l'histoire longue de la modernité, du milieu du XIXe siècle à nos jours. Tous les modes d'expression seront abordés, de la peinture au film et de la photographie à l'installation."

Indications bibliographiques :

Claude Pichois, Vitesse et vision du monde, Neuchâtel, Editions de la Baconnière, 1973.
 Wolfgang Schivelbusch, Histoire des voyages en train [1977], Paris, Le Promeneur, 1990.
 Marc Desportes, Paysages en mouvement Paris, Gallimard, 2005
 Hartmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps [2005], Paris, La Découverte, 2010

PIERRE Arnauld	Chastel	Lundi	18h-20h
-----------------------	----------------	--------------	----------------

- Cours 2 - Le culte de l'image dans l'Europe moderne (1500-1800)

Ce cours se propose de mettre en lumière les conditionnements historiques qui ont présidé au « culte » de l'image dans l'Europe moderne. En dépassant les catégories qui opposent oeuvre d'art et imagerie, il s'agira d'étudier les principaux processus qui ont contribué à la valorisation des images dans nos sociétés occidentales. Cette histoire des images s'émancipera d'une histoire de l'art enracinée dans la tradition des vies d'artiste et des hiérarchies de valeur qu'elles imposent au profit du jeu changeant des pratiques sociales, qu'elles soient religieuses, politiques ou économiques. L'accent sera porté tout particulièrement sur la légitimité des images et les pratiques culturelles qui les entourent dans l'Europe moderne.

Bibliographie :

- Marie-José Mondzain, Image, icône, économie. Les sources byzantines de l'imaginaire contemporains, Paris, 2000.
- Hans Belting, Pour une anthropologie des images, Gallimard, Paris, 2004.
- Jill Burke éd., Rethinking the High Renaissance. The Culture of the Visual Arts in Early Sixteenth-Century Rome, Ashgate, 2012.
- Marc Fumaroli, De Rome à Paris. Peinture et pouvoirs aux XVIe et XVIIe siècles, Faton, Dijon, 2007.
- Neil de Marchi et Hans van Miegroet éd., Mapping markets for paintings in Early Modern Europe 1450-1750, Brepols, Tournai, 2006.
- Thomas Crow, La peinture et son public à Paris au XVIIIe siècle, Macula, Paris, 2000.

SZANTO Mickaël	Picard	Mercredi	18h-20h
-----------------------	---------------	-----------------	----------------

L6AA28HA – Estampe et photographie

2 cours obligatoires

- ♦ **CM1 :** Mme. M. GRIVEL
L'estampe en France au XVIIIe siècle.

Depuis le règne de Louis XIV, le monde de l'estampe s'est organisé en France et principalement à Paris, dans le quartier de l'Université, rue Saint-Jacques. Le besoin d'images dû au développement des sciences, des techniques et des arts décoratifs, l'essor de la critique d'art, l'émergence d'un milieu de connaisseurs sont autant de facteurs favorables à l'éclosion d'un âge d'or de l'estampe au XVIIIe siècle. Le cours étudiera les tendances esthétiques de la gravure du siècle des lumières et sa place dans le monde des arts, à travers les œuvres de Watteau, Boucher ou Fragonard. Il abordera les innovations techniques majeures que connaît alors le procédé et analysera l'évolution des usages de l'image, gravure originale de peintre ou estampe d'interprétation, estampe religieuse, scène d'histoire, portrait, illustration, ornement, ou image populaire.

Bibliographie :

- Adhémar (Jean), La gravure originale au XVIIIe siècle, Paris, 1963.
- Regency to Empire, French printmaking 1715-1814: catalogue d'exposition, Baltimore, Museum of Art, 10 novembre 1984-6 janvier 1985, Baltimore, Museum of Art, 1984.
- Artists and Amateurs, Etching in Eighteenth-Century France, catalogue d'exposition, New York, Metropolitan Museum of Art, 1er octobre 2013-5 janvier 2014, New York, Museum of Art, 2013

◆ **CM2 :** GALLIAN Nastasia
Mantegna, Dürer, Lucas de Leyde et tous les autres : les grands maîtres de l'estampe à la Renaissance (XVe-XVIe siècle)

La notion d'estampe recouvre à la fois un ensemble de techniques de "gravure", développées en Europe à partir de la fin du Moyen Age ; un moyen de reproduction très efficace qui accompagne, après 1450, de nombreux aspects de la vie économique et sociale ; mais aussi un champ de création artistique à part entière, celui de l'image imprimée, dont la production fut particulièrement variée au XVe et au XVIe siècle en Italie comme en Allemagne, dans le royaume de France et les anciens Pays-Bas. Le cours offrira une introduction à l'histoire de l'estampe européenne à la Renaissance qui sera centrée sur l'étude des grands maîtres (le Maître ES, Pollaiuolo, Mantegna, Schongauer, Raimondi, Dürer, Lucas de Leyde, Androuet du Cerceau, etc.). En partant de l'œuvre de ces artistes, on soulignera aussi les liens qui unissent, à différents niveaux, les techniques de gravure et leurs nombreuses applications aux autres domaines de la création, de l'écriture et de la vie sociale.

Bibliographie :

- M. Melot, A. Griffiths, R. S. Field et alii, Histoire d'un art. L'estampe, Genève, 1981.
- D. Landau et P. Parshall, The Renaissance Print. 1470-1550, Yale, 1994.
- La Gravure française à la Renaissance, catalogue d'exposition (Los Angeles/New York/Paris, 1994-1995), Paris, 1995.
- S. Renouard de Bussière (éd.), Albrecht Dürer. Œuvre gravé, catalogue d'exposition (Paris, Petit Palais, 1996), Paris, 1996.
- G. Lambert, Les premières gravures italiennes : Quattrocento-début du Cinquecento, Paris, 1999.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES - BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque du site Michelet (Directrice de la bibliothèque : Mme D. SCHAEFFER)

Elle rassemble environ 60 000 volumes consultables sur place. Ce fonds est composé :

- de 15 000 documents, environ, en archéologie (de la préhistoire jusqu'à l'époque médiévale ; fonds important en archéologie classique)
- de 25 000 ouvrages et documents, environ, en Histoire de l'Art du Ve au XXe siècles.
- 7000 ouvrages sont en accès libre, les autres sont en accès différé
- les collections correspondent aux disciplines enseignées à l'Institut d'Art et d'Archéologie avec une nette dominante d'art occidental, l'art islamique et les arts asiatiques sont également représentés
- de nombreux périodiques sont à la disposition des lecteurs ainsi que quelques ressources électroniques spécialisées.

La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h30. Les bibliothécaires assurent des permanences de renseignement bibliographique en salle aux heures de forte fréquentation.

Des ateliers documentaires (durée 1h30), sont également prévus en début d'année en salle informatique (planning fixé à la rentrée en fonction de l'utilisation de la salle). Leur but est de vous permettre, guidés par une bibliothécaire, de manipuler catalogues et ressources électroniques, à partir de vos thèmes d'exposés, de vos centres d'intérêt ou des bibliographies données par vos enseignants.