

- Histoire et actualité des arts générale

Lam Lylan

Objectifs

Ce cours a pour objectif d'accompagner les étudiants du Bloc 2 en Publicité à se construire une culture artistique, à encourager leur esprit de découverte, à éveiller leur esprit critique et à comprendre les racines, les développements et les questionnements de l'art afin d'inscrire de manière raisonnée leur propre pratique artistique dans une forme de continuité et de dépassement. Il vise à développer chez les étudiants la faculté de lire, d'analyser et de comprendre les œuvres d'art majeures créées depuis la Révolution française jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale en mettant au jour leurs particularités formelles et iconographiques. La grille d'analyse des œuvres s'enrichira au fil du cours, en collaboration avec les étudiants, afin de leur permettre d'affiner leur regard sur les productions artistiques antérieures et de les aider à acquérir un lexique nuancé et adapté aux disciplines artistiques abordées. Ainsi, ce cours a pour ambition de devenir un levier permettant aux étudiants de développer leur capacité à appréhender l'art de manière autonome et critique, en leur livrant les outils réflexifs et les éléments de contexte (historique, culturel, philosophique, *etc.*) nécessaires à l'élaboration d'un commentaire raisonné d'une œuvre d'art. Les étudiants seront d'ailleurs évalués sur leur capacité à construire une analyse mettant en relation les données contextuelles et les caractéristiques plastiques, formelles et iconographiques d'une œuvre d'art.

Contenu

Le cours abordera en premier lieu les champs artistiques (néoclassicisme et romantisme) qui se sont développés ou qui ont éclos dans une Europe secouée par une période de révolutions et de mutations. Les séances suivantes seront consacrées aux premières ruptures de l'art avec l'Académisme, depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle (e.g. : réalisme, impressionnisme, post-impressionnisme). Il s'agira d'accompagner les étudiants dans les différentes étapes de compréhension des notions de Modernité et d'art moderne. Nous poursuivrons la découverte de l'art moderne dans la première moitié du XXe siècle en envisageant les premiers mouvements d'avant-garde (e.g. : fauvisme, cubisme, futurisme, primitivisme, vorticisme, expressionnisme, orphisme, rayonnisme), puis les recherches plastiques qui ont marqué la période de l'entre-deux-guerres. L'accent sera mis sur la compréhension des questionnements et des discours qui ont présidé à l'éclosion de ces nombreuses formes d'art.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Cours magistraux fréquemment ponctués de discussions, de débats et de réflexions individuelles ou collectives : il s'agit surtout d'accompagner les étudiants à produire une réflexion et une analyse critiques sur les œuvres vues pendant les séances de cours. L'actualité en lien avec les contenus des différents cours sera signalée aux étudiants et commentée. Un diaporama détaillé, nourri d'exemples et richement illustré sera montré au cours, puis remis aux étudiants.

Bibliographie

Bibliographie sélective :

Bouillon, J.-P., Rinuy, P.-L., & Baudin, A. (1996). *L'art du XXe siècle. 1900-1939*. Paris : Citadelles & Mazenod. Cachin, F. (dir.). (1990). *L'art du XIXe siècle. 1850-1905*. Paris : Citadelles. Dagen, P., & Hamon, F. (dir.). (2011). *Époque contemporaine. XIXe-XXIe siècles*. Paris : Flammarion. Ferrier, J.-L. (dir.). (1991). *L'aventure de l'art au XIXe siècle. Peinture, sculpture, architecture*. Paris : Éditions du Chêne. Ferrier, J.-L. (dir.). (1999). *L'aventure de l'art au XXe siècle. Peinture, sculpture, architecture*. Paris : Éditions du Chêne. Lemoine, S. (dir.). (2013). *L'art moderne et contemporain*. Paris : Larousse.

Mode d'évaluation pratique

Examen écrit.

Seuil de réussite : 10/20.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours