

- Histoire et actualité des arts : générale Lam Lylan

Objectifs

Ce cours d'*Histoire et actualité des arts : Générale*, adressé simultanément aux étudiants de Masters 1 et 2 en CROA, a pour objectif d'offrir un cadre théorique autour de certaines tendances actuelles de la conservation-restauration. En effet, la spécificité de ce cours est d'explorer deux *Questions spéciales d'histoire de l'art de l'art moderne et contemporain* : il s'agira d'examiner des aspects spécifiques de la création artistique en phase avec l'évolution de la profession et pouvant, de ce fait, nourrir la pratique et la réflexion des futurs conservateurs-restaurateurs.

Contenu

Deux grands questionnements (l'un prévu pour les années paires, l'autre pour les années impaires) ont été retenus : *L'art et la matière* et *L'art moderne et l'art contemporain en action(s)*.

Année 1 : Avec *L'art et la matière*, nous accompagnerons les étudiants dans une réflexion sur les matériaux – au sens large – mis en œuvre par les artistes de l'art moderne et contemporain. Plus précisément, on interrogera les pratiques qui se heurtent à la notion de transmission par leur aspect impermanent (art éphémère, performances, happenings...), ainsi que les créations qui s'approprient des techniques et des matériaux les plus divers et les plus incongrus, ceux-ci s'échelonnant du matériel à l'immatériel. Nous examinerons les propositions artistiques faisant appel à la lumière, à la transparence, aux dispositifs énergétiques, au vivant (corps, végétaux, espaces naturels...), aux nouveaux matériaux, aux matériaux infra-ordinaires... Le propos s'appuiera sur l'analyse et le commentaire d'œuvres qui posent de manière significative les nouveaux enjeux de la conservation-restauration. **Année 2** : S'impliquer dans les nouveaux enjeux de la conservation-restauration, lorsqu'ils touchent à l'art moderne et contemporain, suppose également une bonne compréhension des intentions de l'artiste, qui n'hésite plus à s'emparer de tous les moyens d'expression, à transgresser des interdits, à bouleverser les codes culturels traditionnels, à explorer et annexer de nouveaux territoires. Ainsi, le conservateur-restaurateur est désormais confronté à une hétérogénéité de l'expression artistique individuelle. C'est pourquoi ce cours se propose d'explorer ce champ infini d'expériences artistiques en structurant le propos autour de différents gestes artistiques. À travers l'analyse et le commentaire de propositions artistiques ciblées, nous questionnerons les manières avec lesquelles les artistes modernes et contemporains se sont appropriés les actions d'amplification, de réduction, de saisie du temps, de destruction, d'invention : comment les ont-ils conceptualisées, transcrites en matière plastique, exposées, façonnées, filmées, photographiées ?

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Cours magistraux fréquemment ponctués de discussions et de débats : il s'agit surtout d'accompagner les étudiants à produire une réflexion et une analyse critiques autour des 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 :

- Ardenne, P. (1997). *Art, l'âge contemporain : une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle*. Paris : Éditions du Regard.
- Dagen, P. (dir.). (2005). *Histoire de l'art, époque contemporaine, XIXe-XXe siècles*. Paris : Flammarion.
- De Chasse, E., Lebovici, E., Semin, D., & Soutif, D. (2005). *L'art du XXe siècle : de l'art moderne à l'art contemporain, 1939-2002*. Paris : Citadelles & Mazenod.
- De Mèredieu, F. (1994). *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain*. Paris : Bordas.
- Heinich, N. (1998). *Le triple jeu de l'art contemporain : sociologie des arts plastiques*. Paris : Éditions de Minuit.

Heinich, N. (2014). *Le paradigme de l'art contemporain : structure d'une révolution artistique*. Paris : Gallimard.
Lemoine, S. (dir.). (2006). *L'art moderne et contemporain : peinture, sculpture, photographie, graphisme, nouveaux médias*. Paris : Larousse.

Mode d'évaluation pratique

Sessions 1 et 2 : examen oral.
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