

- Histoire et actualité des arts générale

Creusen Alexia

Objectifs

- développer une grille de lecture qui permette de s'ouvrir à la diversité de l'art contemporain
- apprêhender l'art de cette époque comme témoin de notre civilisation, et chaque démarche comme étant intimement liée à la société et à la culture où elle se développe.
- éveiller l'esprit d'analyse et l'esprit critique
- accroître le goût de la recherche et le sens documentaire
- encourager les étudiants à aborder leur propre pratique avec un regard élargi et conscient de participer à la société.

Contenu

Le cours portera sur la création contemporaine dans le secteur des arts plastiques (principalement depuis les premiers monochromes et les premiers ready-made).

Les grandes tendances seront abordées suivant une approche chronologique souple. Sous la diversité des pratiques s'affirment des questionnements fondamentaux sur la nature de l'art et sur sa place dans le monde contemporain. Mettre en lumière ces questionnements permettra de mieux comprendre les enjeux de la création actuelle.

Il sera notamment question des différentes formes de l'abstraction, de la crise et des transformations de la figuration, des pratiques nées au cours des années '60 – '70 (land art, performances, installations), des échanges entre photographie et arts plastiques.

Il s'agira aussi de souligner différents leitmots de la création contemporaine : recours au morcellement et à l'assemblage, travail sur l'éphémère, usage de l'ironie, intérêt pour la narration, questionnements identitaires, etc.

Seront abordés en parallèle : la volonté des artistes de contribuer activement à la société, les liens difficiles entre art et marché, la critique du circuit de l'art traditionnel opérée par les créateurs.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Il s'agit d'un cours dialogué, qui prendra principalement appui sur des documents visuels numérisés, des vidéos et des documents accessibles en ligne, mais aussi sur des livres, des textes choisis, etc.

Ponctuellement, des réflexions d'artistes ou de théoriciens serviront l'analyse.

Des activités en extérieur seront proposées. Les collaborations avec d'autres collègues seront favorisées. Des échanges de vue seront aussi effectués autour des travaux d'étudiants, à l'atelier.

Bibliographie

(aperçu)

- ARDENNE, Paul, Art. L'âge contemporain. Une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle, éditions du Regard, 2003.
- CHALUMEAU, Jean-Luc, Histoire de l'art contemporain, Paris, Klincksieck, 2005.
- Collectif, Vitamine P. Nouvelles perspectives en peinture, Paris, Phaidon, 2003.
- Collectif, Vitamine D. Nouvelles perspectives en dessin, Paris, Phaidon, 2006.
- COUTURIER, Elisabeth, L'art contemporain. Mode d'emploi, Filipacchi, 2004.
- DAGEN, Philippe, L'art impossible, Paris, 2002.
- DE MAISON ROUGE, Isabelle, Mythologies personnelles. L'art contemporain et l'intime, éditions Scala, 2004. (collection « Tableaux choisis »)
- DE MEREDIEU, Florence, Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne, Paris, Larousse, 2004 (première édition : Bordas, 1994).
- DE OLIVEIRA, Nicolas, OXLEY, Nicola, PETRY, Michael, ARCHER, Michael, Installations. L'art en situation, Paris, Thames & Hudson, 1997 (1994 pour la version originale).
- DOMINO, Christophe, A ciel ouvert. L'art contemporain à l'échelle du paysage, Scala, 1999. (collection « Tableaux choisis »)
- DOMINO, Christophe, MAGNIN, André, L'art africain contemporain, Scala, 2005. (collection « Tableaux choisis »)
- HEINICH, Nathalie, Le triple jeu de l'art contemporain, Paris, Minuit, 1998.
- LUCIE-SMITH, Edward, Artoday, Phaidon, 1995.
- MARANIELLO, Gianfranco (dir.), Art en Europe. 1990-2000, Milan, Skira, 2002.

- monographies d'artistes
- revues : ArtPress ; Dits ; L'Art Même ; Domus ; Paris-Art....
- podcasts, documentaires audios et vidéos, sites d'actualités, newsletters sur le réseau internet

Mode d'évaluation pratiqué

Le mode d'évaluation du cours PS301 reste identique pour chaque session.

Evaluation normative : travaux écrits ou oraux présentés régulièrement durant le quadrimestre (2 ou 3 travaux au total dont un travail récapitulatif, approfondissement d'une partie de la matière vue en classe)

La participation active et régulière des étudiants au cours est capitale. Celle-ci sera prise en compte dans la cote globale (un tiers de la cote globale)

le seuil de réussite est fixé à 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