

- Histoire et actualité des arts générale

Valentini Francesca

Contenu

Le cours propose un panorama de l'histoire de l'art, de la Préhistoire au Quattrocento (XVe siècle), en établissant des liens constants avec les pratiques artistiques contemporaines (XXe–XXIe siècles). Il met en lumière les façons dont les artistes contemporain·es se sont inspiré·es des idées, des techniques et des œuvres du passé, en explorant les dynamiques de transhistoricité qui traversent la création artistique et la pensée visuelle.

Dans une perspective de Global Art History, le cours cherche également à élargir le regard au-delà du canon occidental, en intégrant des approches, des objets et des traditions artistiques issus de différentes aires culturelles, afin de repenser l'histoire de l'art dans une dimension transnationale et interculturelle.

L'objectif du cours est double : il vise, d'une part, à offrir une compréhension des grandes périodes, des mouvements et des figures majeures de l'art ; et, d'autre part, à interroger le rôle social, politique, économique et symbolique des œuvres dans leurs contextes (trans-historiques, culturels, etc.).

À la fin du parcours, en s'appuyant sur les sujets et les œuvres étudiés ainsi que sur l'analyse du concept d'influence élaboré par l'historien de l'art Michael Baxandall, les étudiant·es seront en mesure de développer une réflexion personnelle sur la pertinence et l'actualité des arts et de leurs histoires.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le cours alterne exposés magistraux, discussions collectives et exercices d'analyse d'œuvres ou d'expositions, appuyés sur la projection d'images, des supports audiovisuels et des outils numériques favorisant le partage et la co-crédation des savoirs (e.g. pad). Des activités extra muros (visites d'expositions, rencontres avec des professionnel·les, etc.) complètent cette approche active et réflexive de l'histoire de l'art.

Pour chaque séance, deux à trois étudiant·es s'engagent à mettre en forme les notes du cours, enrichies de courts focus personnels sur une question, un aspect ou une œuvre qui les a particulièrement interpellé·es.

Bibliographie

Laneyrie-Dagen, Nadeije. *L'histoire de l'art pour tous*. Paris: Hazan, 2021.

Baxandall, Michael. *Formes de l'intention : sur l'explication historique des tableaux*. Trans. Catherine Fraixe. Nîmes: Editions Jacqueline Chambon, 1991.

Une bibliographie spécifique sera proposée en fonction des différents arguments traités, à destination des étudiant·es souhaitant approfondir les différentes thématiques abordées.

Mode d'évaluation pratiqué

Evaluation continue (45%) basé sur:

1) Assiduité et participation au cours : l'étudiant·e participe de manière assidue et ponctuelle aux cours et aux activités organisées ; Attention les étudiant·e qui sont dans l'impossibilité de participer au cours doivent prendre contact avec l'enseignante

!

2) Engagement actif dans les discussions et les activités : l'étudiant·e prend part activement aux échanges collectifs, pose des questions pertinentes, partage des réflexions personnelles et s'implique dans les exercices pratiques.

3) Autonomie et implication dans le travail personnel/collectif : l'étudiant·e fait preuve d'initiative, de curiosité et approfondit les thématiques abordées au-delà des exigences minimales, notamment dans son implication à la mise en forme des notes du cours et à la recherche personnelle/documentaire prévue pour le focus.

Examen écrit à la fin du quadrimestre (55%). Évaluation basé sur:

1) Connaissances historiques et compréhension des contenus : L'étudiant·e démontre une connaissance précise des mouvements, œuvres, idées et événements clés de l'histoire et de l'actualité de l'art abordés au cours. Il·elle démontre sa capacité à situer les œuvres et les auteur·rices dans leur contexte historique, social, politique et esthétique, ainsi qu'à établir des comparaisons ou des mises en relation argumentées entre différentes œuvres et démarches étudiées.

2) Qualité de l'analyse critique et capacité d'argumentation : L'étudiant·e développe une réflexion critique pertinente et personnelle sur les œuvres, courants ou enjeux abordés au cours. L'argumentation est structurée, claire et appuyée sur des exemples concrets.

3) Clarté, rigueur et qualité de l'expression écrite : L'étudiant·e maîtrise la langue française (syntaxe, orthographe, vocabulaire spécifique). La rédaction est fluide, organisée et respecte les consignes données (format, longueur, type de question).

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