

- Histoire et actualité des arts générale

Valentini Francesca

Contenu

Le cours propose un panorama de l'histoire de l'art moderne et contemporain, depuis la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Il s'attache particulièrement à examiner l'évolution et l'importance de la pratique expositive, envisagée comme un espace privilégié de production, de médiation et de réception de l'art, mais aussi comme un lieu d'écriture et de réécriture de son histoire.

L'objectif est double :

- d'une part, offrir une compréhension des périodes, mouvements et figures majeures de l'art moderne et contemporain ;
- d'autre part, interroger le rôle social, politique, économique et symbolique des œuvres et des expositions dans leurs contextes historiques et culturels.

Dans une perspective critique, le cours aborde les grands enjeux actuels qui traversent la réflexion artistique et curatoriale contemporaine: la décolonisation des savoirs et la remise en question des récits hégémoniques de l'histoire de l'art ; les approches féministes et queer, qui redéfinissent les canons esthétiques et institutionnels ; la justice sociale et les nouvelles formes d'engagement artistique ; la crise environnementale et les pratiques éco-responsables dans le champ de l'art ; les migrations, la mondialisation et la circulation des images ; les mutations liées aux nouveaux médias et à la culture numérique.

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.

Altshuler, Bruce. *Salon to Biennial – Exhibitions That Made Art History : 1863-1959*. London: Phaidon, 2008.

Altshuler, Bruce. *Biennial and Beyond – Exhibitions That Made Art History : 1962-2002*. London: Phaidon, 2008.

Mauro, Alessandra (dir.), *Photoshow. Landmark Exhibitions that Defined the History of Photography*. Milano: Contrasto, 2014.

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 pratique

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 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