

- Histoire et actualité des arts générale

Creusen Alexia

Objectifs

- analyser une création visuelle / une image (fixe, en 2D ou 3D) de manière structurée et méthodique
- cerner les caractéristiques générales des courants artistiques occidentaux, de l'antiquité jusqu'au 18ème siècle
- encourager l'esprit de découverte et la capacité à s'informer efficacement
- éveiller l'esprit d'observation et le sens critique
- inciter les étudiants à aborder leur propre pratique avec un regard élargi et conscient de participer à une collectivité inscrite dans espace-temps original, une collectivité qui partage des racines, un passé, des questionnements, des valeurs.

Contenu

Le cours propose un ensemble de repères de base et une approche méthodologique pour permettre la lecture d'une oeuvre d'art plastique, sur le plan formel et sur le plan du sens.

Seront abordées : les valeurs documentaires des œuvres (époque, style, auteur, sujet) et les valeurs esthétiques (couleurs, formes, composition...)

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Il s'agit d'un cours dialogué, basé sur des documents visuels numérisés mais aussi sur des documents accessibles en ligne, vidéos, extraits de films, ouvrages divers.

Les œuvres présentées en classe formeront autant d'exemples pour sensibiliser les étudiants au décodage documentaire et esthétique, et pour caractériser les orientations prises par les arts aux périodes étudiées.

Des exercices d'évaluation formative seront proposés régulièrement en classe pour mettre en application et intégrer les clés d'analyse exposées.

Bibliographie

(en bref)

- BENJAMIN, Walter, L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, folio, 2008.
- DIDI-HUBERMAN, Georges, L'image survivante. Histoire de l'art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris, Les éditions de Minuit, 2011.
- GOMBRICH, Ernst, histoire de l'art, Paris, Gallimard, 1997.
- HONOUR, Hugh, FLEMING, John, Histoire mondiale de l'art, Paris, Bordas, 1992.
- JOLY, Martine, Introduction à l'analyse de l'image, Paris, Armand Colin, 2009.
- JOLY, Martine, L'image et son interprétation, Paris, Armand Colin, 2002.
- JOLY, Martine, L'image et les signes, Paris, Armand Colin, 1994.
- N. LANEYRIE-DAGEN, Lire la peinture dans l'intimité des œuvres, Larousse, Bologne, 2002.
- PASTOUREAU, Michel, SIMONNET, Dominique, Le petit livre des couleurs, éditions du Panorama, 2005.

- M.C. PIETTE, A. de GIORGIS, Qu'est-ce que l'art ? , Grund, Paris, 2001.
- WALTHER, Ingo F., WOLF, Norbert, Chefs-d'œuvre de l'enluminure, Taschen, Cologne, 2005.
- WARBURG, Aby, L'atlas Mnémosyne, Paris, L'écarquillé, 2012.

- monographies d'artistes et études spécialisées
- diverses sources en ligne dont Web Gallery of Art (www.wga.hu)

Mode d'évaluation pratique

Evaluation formative :

Des exercices d'analyse (schémas, observations écrites) seront régulièrement proposés en classe

Evaluation normative :

Travaux personnels : recherches en connexion avec le cours, présentées oralement à l'examen, avec dossier écrit documenté à l'appui - le seuil de réussite est fixé à 10/20

La participation active et régulière des étudiants au cours est capitale et compte pour 1/3 de la cote finale.

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