

Art et culture CR503

Intervenants

Responsable de l'UE

Lylan Lam

Secrétaire de jury

Description

Ue obligatoire • Premier quadrimestre
2 crédits • 40 points • 30 heures
Cours donné en Français

Liste des cours

Histoire et actualité des arts : générale

2 c • 30 h • 40 pds • Lam Lylan

Acquis d'apprentissage spécifiques :

Au terme du cours de Histoire et actualité des arts, l'étudiant est capable de :

- comprendre l'objet de façon critique en identifiant les matériaux constitutifs et les techniques de mise en œuvre
- considérer le contexte historique artistique culturel et patrimonial dans lequel s'inscrit un objet en mobilisant les ressources scientifiques et technologiques
- appréhender de façon critique le fonctionnement de la société et de ses enjeux culturels et patrimoniaux
- de mobiliser les acquis de ce cours lors de recherches personnelles et de la réalisation de son mémoire.

Calcul de la note de l'unité d'enseignement :

Cette unité d'enseignement étant composée d'une seule activité, la note finale correspond au résultat obtenu pour le cours.

Contribution à notre profil d'enseignement (référentiel interne)

Cette unité d'enseignement participe au développement des compétences :

C3 - Rassembler et analyser de manière critique les ressources techniques, historiques, humaines et économiques.

- Utiliser tous les outils de recherches et de documentation (internet/centres de documentation/archives publiques et privées/bases de données ; bibliographiques/bibliothèques...)
- Intégrer les informations précises recueillies afin de percevoir et resituer « l'objet » dans sa globalité
- Développer une connaissance passive de l'anglais lié au domaine de la Restauration-Conservation d'œuvre d'art.

C9 - Communiquer pour documenter les interventions de manière adaptée à différents publics et différents médias et ce dans un but pédagogique de sensibilisation et scientifique d'information.

- Utiliser les outils de communication
- Utiliser la terminologie professionnelle
- Structurer sa pensée clairement tant oralement que par écrit
- Développer une argumentation pertinente
- Développer un esprit de synthèse

Description des cours

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)*.

Années paires : 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.

Années impaires : 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 pratiqué

Examen écrit.

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