

Culture et connaissance

PE305

Intervenants

Responsable de l'UE
Alexia Creusen

Secrétaire de jury
DUJARDIN Carine

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 • Creusen Alexia

Acquis d'apprentissage spécifiques :

Au terme du cours d'**HISTOIRE ET ACTUALITES DES ARTS, GENERALE**, l'étudiant est capable de:

- relier des connaissances et/ou des ressources propres à sa discipline par l'analyse de productions artistiques contextualisées à l'aide d'une recherche documentaire personnalisée et critique
- expliquer verbalement (par écrit et/ou oralement), de manière structurée et argumentée, les fondements et les enjeux du champ des arts visuels contemporains.
- proposer une recherche documentaire en relation avec ce sujet.

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 :

C1 - Etre capable d'analyser le réel

- observer la réalité pour aiguïser sa sensibilité visuelle
- Restituer les « caractéristiques » de la réalité observée

C2 - Etre capable de concevoir une démarche personnelle, homogène et cohérente

- Développer un regard critique
- Utiliser tous les outils de recherches et de documentation
- se situer par rapport aux courants artistiques/culturels d'hier et d'aujourd'hui

C6 - Etre capable de communiquer, de partager sur sa production plastique.

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

C7 - Etre capable de se positionner par rapport aux contextes socio-culturel et professionnel

- Interagir avec le milieu professionnel

- Intégrer une équipe (pluridisciplinaire ou non) et collaborer
- Se questionner sur les enjeux et le fonctionnement de la société et y trouver sa place.

Description des cours

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
- appréhender 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 leitmotifs 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.

Le cours est donné en présentiel. Si la situation sanitaire (covid 19) nécessite un passage à l'enseignement à distance, un suivi sera assuré aux étudiants via internet. Les étudiants

doivent donc prévoir un accès régulier à une connection internet.

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

Si la situation sanitaire reste favorable, parallèlement au cours, 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...

- sites d'actualités et newsletters sur le réseau internet

Mode d'évaluation pratiqué

Mode d'évaluation : travaux personnels écrits transmis régulièrement durant la quadrimestre (3 travaux au total)

L'enseignement se donne a priori en présentiel (ou en synchrone via TEAM) et la participation active et régulière des étudiants au cours est capitale. Celle-ci sera prise en compte dans la cote globale (20% de la cote)

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 Myhtranet > mes études > mes cours