

1. Données générales

- ART CONTEMPORAIN - HLA2ACA - 5 ects
- Horaire du cours : voir l'ENT semestre 2
- Salle de cours : voir l'ENT semestre 2
- Responsable du cours : Francesca CARUANA, SÉMIOTIQUE DE L'ART, LLA-CREATIS (EA 4152), les questions d'Interprétation et d'analyse de l'œuvre d'art dans le contexte de son histoire.
- Coordonnées : caruana@univ-perp.fr
- Disponibilités : les coordonnées sont données aux étudiants qui peuvent joindre l'enseignante quand ils le souhaitent ; adaptation à leurs besoins

2. Objectifs du cours

- **Place du cours** dans le programme du diplôme : formation préparatoire au deuxième semestre pour l'acquisition des fondamentaux de l'art contemporain
- **Objectifs** en termes de **contenu** : Ce cours a pour objectif de donner à l'étudiant les bases esthétiques et historiques qui expliquent l'événement des abstractions au XXème siècle. Il insiste particulièrement sur les ruptures qui sont le sujet et l'objet des grands bouleversements artistiques et ouvre sur les problématiques actuelles. Le cours se référera à un important corpus iconographique qui couvre la période de la fin XVIIe aux années 50, éloquente sur les processus de transformation.
- **Objectifs** en termes de **compétences** :
Au terme de ce cours l'étudiant devra avoir acquis les repères historiques et esthétiques qui confirment les ruptures et il devra être à même de tirer des conséquences sur les œuvres futures. En ce sens, les logiques artistiques seront distinguées et précisées.

A lier aux référentiels du MESR pour les niveaux Licence. Nécessite une coordination au sein du conseil de perfectionnement pour les objectifs généraux de la formation et leur adéquation aux objectifs particuliers de l'UE.

3. Modalités d'évaluation

- Contrôle continu sous forme d'interrogation participative et examen écrit de 2h
- 1h30 de CM et 1h30 de TD
- mise à l'épreuve des acquis du cours, capacité à mettre en relation des iconographies diverses, et évaluation de la compréhension des phénomènes artistiques.
- courant de semestre et examen en fin de semestre
- les critères d'évaluation : évaluation de la pertinence d'intervention, connaissance des corpus théoriques et iconographiques, capacité de compréhension et de synthèse des sujets.
- une note sur la qualité du français; difficile compte tenu du niveau général
- une note sur l'intégrité, le plagiat ou la fraude : NON

4. Descriptif du cours

- **Plan** prévu du cours (grandes parties, organisation générale ou pour ceux qui le souhaitent, plan détaillé et découpage en séquences)
-
- **INTRODUCTION À L'ART CONTEMPORAIN**
- **Les préliminaires**
 - Les axes du romantisme
 - L'impressionnisme
 - La photographie
- **Les ruptures**
 - Naissance des abstractions
 - Table rase de Dada
 - Surréalisme
- **Cohabitations contemporaines**
 - Repères des problématiques à l'origine des ruptures esthétiques
 - Expressionnisme abstrait, abstraction lyrique

- Un **calendrier** des séances prévues peut être proposé aux étudiants
 - Calendrier non fourni car révisable en fonction du rythme global du cours.

- **Méthodologies** mises en œuvre :

Par exemple :

- Éléments théoriques et pratiques
- Élaboration de travaux en relations avec le cours
- Analyse de textes et de références
 - Présentation d'œuvres ou mises en fiches (selon le nombre d'étudiants) accompagnés d'exemples dans l'histoire de l'art
 - Exposés thématiques
 - Mise en situation comparative selon un même critère (spatial par ex.)

5. Modalités de fonctionnement

L'enseignant s'assure que les étudiants aient une idée claire de ses attentes quant à :

- l'étude requise : répétition, choix d'autres exemples, multiplication de référence iconographique
- La manière de gérer les arrivées en retard, l'utilisation des ordinateurs :
 - Retards tolérés pour le cours
- la participation (les questions, la prise de parole, le respect);
 - prise en compte de la participation et de la pertinence, difficultés à gérer l'émergence de l'arrogance.
- l'usage du courriel ; de l'ENT, des PDE
 - Pas de cours en ligne mais ils peuvent me contacter à tout moment pour quelque sujet que ce soit. Réponse systématique à tous les courriels reçus
- en d'autres mots, leurs responsabilités tout au long du cours
 - demande de responsabilisation personnelle pour leur propre développement intellectuel et leur inscription sociale.

6. Bibliographie

La bibliographie est donnée à titre indicatif, les termes mentionnés en gras sont incontournables pour la compréhension du cours, complétée en cours au fur et à mesure des besoins.

bibliographie inachevée à compléter (au 2° semestre)

• **OUVRAGES GENERAUX**

Arasse Daniel, *On n'y voit rien*, Gallimard, 2003.

Arasse Daniel, *Le détail*, Flammarion, Paris, 1992 (voir aussi les éditions Champs arts-2009)

Barral I Altet, Xavier, *Histoire de l'art*, Presses Universitaires de France, coll. Que sais-je ? N°2473, Paris, 1989.

Bataille, Georges, *Manet. Études biographique et critique*, Lausanne, 1955, vol. IX

Baudelaire, Charles *Salon de 1859*, Paris, 1859. Cabanne, Pierre *L'art du XIXe siècle*. Paris, Somogy, 1989.

Benjamin, Walter, *L'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique*, Gallimard, Paris, 2008.

Blunden Maria et Godfrey, *La peinture de l'Impressionnisme*, Éditions d'Art Albert Skira, Genève, 1981

Cachin, Françoise Brettell, Richard R. Amic Sylvain, *Musée Fabre, L'impressionnisme, de France et d'Amérique : Monet, Renoir, Sisley, Degas*, Artlys, 2007

Clay, Jean, *De l'impressionnisme à l'art moderne*, Hachette, Paris, 1975.

Debray, Cécile *Le fauvisme*, Monographie / Histoire De L'art / Essais / Centre Pompidou Paris, 2013

Decker Michel de, *Claude Monet*, Pygmalion, 2009

Draguet Michel, *Signac, Seurat. Le néo-impressionnisme*, Fernand Hazan, 2001

Greenberg, Clement, *Art et Culture*, Macula, Paris, 1988.

Ferretti Bocquillon Marina, *L'impressionnisme*, Presses Universitaires de France, 2004,

Fezzi, E. *Tout l'œuvre peint de Renoir*, Flammarion, Paris, 1985

Foucault, Michel, *La peinture de Manet*, Seuil, Paris, 2004.

Kandinsky, Wassily, *Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier*, Folio-Essais, Gallimard, Paris, 1989.

Klee, Paul, *Théorie de l'art moderne*, Denoël-Gonthier, Genève, 1968.

Michaud, Yves, *L'art à l'état gazeux*, Paris, Stock, 2003

Millet, Catherine : *L'art contemporain en France*, Flammarion, 1998

Millet Catherine, *Textes sur l'art conceptuel*, Ed. Daniel Templon, Paris, 1972.

Renoir Pierre-Auguste, *Écrits et propos sur l'art*, textes réunis, annotés et présentés par Augustin de Butler, Éditions Hermann, 2009.

Restany, Pierre, *Le Nouveau Réalisme / 1960-1990*, Ed. La différence, Paris, 2007.

Tisdall, Caroline, *Joseph Beuys : Coyote*, Hazan, 2009.

Rewald, J. *Histoire de l'impressionnisme*, Albin Michel, Paris, 1955 ; nouv. éd. rev. et augm. Hachette Littératures, Paris, 2007

Roque, Georges, *Qu'est-ce que l'art abstrait ?*, Gallimard, Paris, 2003.

Signac P., *D'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme*, 1899, rééd., présent. par F. Cachin, Hermann, Paris, 1978

Schneider, Pierre Matisse. Paris, Flammarion, 1993.

Watt Pierre, *Naissance de l'art romantique*, Flammarion, Champs art, Paris, 2013

ESTHETIQUE

Didi-Huberman, Georges, *La peinture incarnée*, Les éditions de Minuit, Paris, 1985.

Didi-Huberman, Georges, *Ce que nous voyons, ce qui nous regarde*, Les éditions de Minuit, Paris, 1992.

Didi-Huberman, Georges, *Devant l'image*. Question posée aux fins d'une histoire de l'art, Les éditions de Minuit, 1990.

Ferry, Luc, *Homo aestheticus*. *L'invention du goût à l'âge démocratique*, Grasset & Fasquelle, 1990.

Fried, Michael, *Le modernisme de Manet* ou *Le visage de la peinture dans les années 1860* Gallimard, Paris, 2000.

Foucault, Michel, *Les mots et les choses*, Gallimard, Paris, 1966.

Jimenez, Marc, *Qu'est-ce que l'esthétique ?*, Gallimard, coll. folio/essais, Paris, 1997.

Gintz, Claude (sous la dir. de), *Regards sur l'Art américain des années soixante*, ed. Territoires, Paris, 1979.

Goldberg, RoseLee, *Performances. L'art en action*, Thames & Hudson, Paris, 1999.

Lippard Lucy, *Pop Art*, Thames & Hudson, coll. L'Univers de l'art, Paris, 1999.

Rush, Michael, *Les Nouveaux Médias dans l'art (1999)*, Thames & Hudson, Paris, 2000.

Sandler, Irving, *Le Triomphe de l'art américain. Les années soixante (tome II)*, trad. Frank Straschitz, Editions Carré, Paris, 1990.

Tiberghien, Gilles, *Land Art*, éd. Carré, Paris, 1993.

-
-
-
-

• ECRITS D'ARTISTES :

-
-

Breton, André, *Le surréalisme et la peinture*, Gallimard, coll. folio/essais, Paris, 2002.

Delacroix, Eugène, *Journal (1822-1863)*, Plon, Paris, 1996.

Duchamp, Marcel, *Duchamp du signe*. *Ecrits (réunis et présentés par Michel Sanouillet)*, Flammarion, Paris, 1994..

Malévitch, Kasimir, *De Cézanne au Suprématisme*, L'Age d'homme, Lausanne, Suisse, 1974.

Tapiès, Antoni, *La pratique de l'art*, Gallimard, coll. folio/essai, Paris, 1995.
Van gogh, Vincent, *Lettres à son frère Theo*, Gallimard, coll. L'imaginaire, Paris, 1988.
Voss, Jan, *A la couleur*, Mercure de France, 2006.

-
-
-
-

CATALOGUES

- *Les Paysages de Renoir, 1865-1883*, catal. expos., Cinq Continents Éditions, Milan, 2007
- *Art Conceptuel, une perspective*, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, Paris, 1990.
Les années Pop, Centre Georges Pompidou/Musée national d'art moderne, Paris, 2001.
Hyperréalismes. USA 1965-1976, Musée d'art moderne et contemporain, Strasbourg, 2003.
Los Angeles 1955-1985. Naissance d'une capitale artistique, Centre Georges Pompidou-Musée national d'art moderne, Paris, 2006.
- *Dictionnaire du XIXe siècle européen*, publié sous la direction de Madeleine Ambrière. Paris, Presses universitaires de France, 1997. XLV
- *L'art au tournant de l'an 2000*, Taschen, Paris, 1999

