

Introduction à l'architecture et aux arts visuels de la période romane

SORBONNE UNIVERSITE

Enseignant : Mme S. Berger

Description de l'enseignement : Cours magistral d'initiation à l'art roman en Europe occidentale (architecture religieuse, sculpture, vitrail, peinture murale, orfèvrerie, ivoires, etc.) ; l'apprentissage vise la compréhension des notions fondamentales, la mémorisation des dates-clés comme des acteurs majeurs de la création artistique et l'acquisition du vocabulaire indispensable à la description et à l'analyse des œuvres et des édifices de la période envisagée – le panorama proposé en cours est complété par des travaux dirigés destinés à consolider les connaissances théoriques ainsi qu'à développer des compétences méthodologiques sur l'art européen des XIe-XIIe siècles.

Art Médiéval 2 (XIIIe - XVe siècles)

SORBONNE UNIVERSITE

Enseignant : Rose-Marie Ferré

Description de l'enseignement : Ce cours proposera un panorama de l'art de la période gothique, du XIIIe au XVe siècle. Grâce à un parcours chronologique, il s'agira de montrer les grandes évolutions de l'art de cette période. Des éclairages plus ponctuels s'attacheront aussi à évoquer les grandes mutations artistiques et culturelles de certains grands domaines (l'Italie par exemple). Divers types de réalisations seront étudiés (architecture, peinture, sculpture, orfèvrerie etc.) en leur contexte afin d'expliquer les paramètres de création des œuvres et les modalités de leur réception.

Bibliographie :

- ERLANDE-BRANDENBURG E., *L'art gothique, Paris, 1983.*
- GAUVARD Cl., de LIBERA A. et ZINK M. dir., *Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, 2002.*
- GUILLOUËT J.-M. et CHARRON P., *Dictionnaire d'Histoire de l'Art*
- *Du Moyen Âge Occidental, Paris, Robert Laffont, 2008.*
- HECK C. (dir.), *Moyen Âge, Chrétienté et Islam, Paris, 1996.*
- JOUBERT F., *L'artiste et le commanditaire aux derniers siècles du Moyen Âge (XIIIe – XVIe siècles), Paris, 2001.*
- JOUBERT F., *Approche de l'art gothique, Paris, 2009.*
- TOMAN R., *L'art gothique : Architecture, Sculpture, Peinture, Paris, 2005.*

Le retour à l'antique dans l'art européen du XVIIIe siècle

SORBONNE UNIVERSITE

Enseignants : A. Merot et N.Gallian

Description de l'enseignement : Raphaël (1483-1504) n'occupe plus dans notre "musée imaginaire" la place suréminente qui fut la sienne dans le passé. Pourtant, les recherches menées au cours des cinquante dernières années sur le peintre et le dessinateur ont enrichi et renouvelé notre approche. Le moment est sans doute venu d'une appréciation plus équitable : même si Raphaël n'est plus aujourd'hui la référence suprême, il n'en marque pas moins, par l'admirable équilibre de son art et son exceptionnelle capacité d'assimilation, l'apogée de la Renaissance et du "style classique".

Bibliographie :

- H. Zerner et P.L. De Vecchi : *Tout l'œuvre peint de Raphaël, Paris, Flammarion, 1969;*
- J.-P. Cuzin : *Raphaël, Fribourg, Office du Livre, 1983;*
- R. Jones et N. Penny : *Raphael, New Haven et Londres, Yale University Press, 1983;*
- P.L. De Vecchi : *Raphaël, Paris, Mazenod-Citadelles, 2002;*
- *Catalogue de l'exposition : Raffaello da Firenze a Roma, Rome, Galerie Borghèse, 2006.*

Autour de Rodin

SORBONNE UNIVERSITE

Enseignant : M. T. Laugée

Horaires : CM Mardi 13h-15h salle Chastel + 4 TD au choix salle Doucet

Description de l'enseignement : Le nom d'Auguste Rodin semble synthétiser à lui seul l'idée de sculpture moderne à l'aube du XXe siècle. L'auteur du Penseur n'est toutefois pas isolé et son Œuvre ne saurait être envisagée avec justesse sans prendre en compte ses contemporains, ses praticiens, son atelier, et la diffusion de ses œuvres. Ainsi, par une étude précise des productions de Rodin, il sera proposé comme pour tout monument de tourner autour pour en découvrir les multiples facettes.

Bibliographie :

- Antoinette Le Normand-Romain, Rodin, Paris, Citadelles & Mazenod, 2013.
- Catherine Chevillot [dir.], Oublier Rodin ? : la sculpture à Paris, 1905-1914 (Paris, Musée d'Orsay, 10 mars-31 mai 2009).
- Madrid, Fundacion MAPFRE, 23 juin-4octobre 2009, Paris, Madrid, Hazan, Musée d'Orsay, Fundacion MAPFRE, 2009.

Vêtement et mode

SORBONNE UNIVERSITE

→ Cet enseignement est constitué de deux cours obligatoires

- Cours 1 - Des matières au vêtement et à l'accessoire de mode

Enseignants : Mme P. Gorguet-Ballesteros et Mme C. Piot

Horaires : Mardi 17h-19h, salle Chastel

Description de l'enseignement :

Ce cours détaillera les matières des vêtements et des accessoires de mode et leur transformation. Il évoquera les différents types d'étoffes et leur ornementation jusqu'à la production de vêtements. Il évoquera la conservation préventive des objets de la mode.

-Cours 2 : Les grands tournants de l'histoire de la mode européenne XIe siècle – XXIe Siècle

Enseignant : Mme P. Gorguet-Ballesteros

Horaires : Vendredi 17h-19h, salle Focillon

Description de l'enseignement

Ce cours propose une histoire des grands bouleversements de la mode européenne. Il étudiera la transformation progressive et irréversible des apparences qui mène au vestiaire du XXIe siècle

Bibliographie :

Black Sandy, Knitting. Fashion, Industry, Craft, V&A Publishing, 2012

Boucher François, Histoire du costume en Occident, Paris, Flammarion, 1965, 1983, 1996

Brossard I, Technologie des textiles, Dunod, Paris, 1988

Ferrari, Laurence, Guide des textiles, Paris, Esmod Editions, 2010

Hallett, Clive, Johnston, Amanda, Mode. Guide des textiles. Les fibres naturelles, Eyrolles, 2010

Penser la mode. Textes choisis et présentés par Frédéric Godart, Editions du Regard, 2011

Rangström, Lena, Modelejon. Manligt Mode 1500- tal 1600-tal 1700-tal. Lions of fashion. Male fashion of the 16th, 17th, 18th centuries, Livrustkammaren, Bokförlaget Atlantis, 2002

Roche Daniel, La culture des apparences, Une histoire du vêtement XVII-XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1989

Simmel, Georg, « De la mode », 1895, dans La tragédie de la culture, rééd Paris, Rivages Poche.

Petite bibliothèque, 1988

La soie. Recueil d'articles sur l'art et l'histoire de la soie, Jean-Pierre Jelmini, Caroline Clerc-Junier,

Roland Kaehr éd., Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel, 1986

Storey Joyce, Impression textile, Editions Saint-Martin, Montréal, 1994

Vocabulaire français. Edition 1997, révisée en 2005, publications du CIETA, Centre international d'études des textiles anciens

L'émergence des néo-avant-gardes, fin des années 1950 et années 1960

SORBONNE UNIVERSITE

Enseignant : M.M. Gauthier

Description de l'enseignement : Analyse des conditions d'apparition en Europe et aux Etats-Unis des mouvements qui vont structurer le champ esthétique de la période (optocinétisme, fluxus, pop art, minimalisme, art conceptuel).

Bibliographie :

- Benjamin H.D. Buchloh, Neo-Avantgarde and Culture Industry. Essays on European and American Art from 1955 to 1975

-Peter Bürger, Théorie de l'avant-garde

-James Meyer, Minimalism. Art and Polemics in the sixties

-Michael Fried, Art and Objecthood

-Thomas Crow. The Long March of Pop. Art, music and design 1930-1995

-Guy Debord, La Société du spectacle

-Global Conceptualism. Points of Origin, 1950s-1980s

-Michel Gauthier, Art conceptuel. Benjamin H.D Buchloch

Histoire générale de l'art du Moyen Âge (périodes romane et gothique)

UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Enseignant : Chrystèle Blondeau

Description de l'enseignement : Initiation à l'histoire générale de l'art médiéval dans les domaines de l'architecture et de l'imagerie aux périodes romane et gothique (XIe-XVe s.). Le cours aborde ainsi l'architecture, le décor monumental (peinture, sculpture, vitrail) et les réalisations mobilières (enluminure, peinture de panneau, ivoires, orfèvrerie) de cette période à l'échelle de l'Europe occidentale.

Bibliographie :

- Châtelet Albert, Recht Roland, *Automne et renouveau (1380-1500)*, Paris, Gallimard, 1988 (coll. « L'Univers des Formes »).
- Erlande-Brandenburg Alain (dir.), *L'art gothique*, Paris, Citadelles et Mazenod, 1983.
- Heck Christian (dir.), *Moyen Age, Chrétienté et Islam*, Paris, Flammarion, 1996.
- Plagnieux Philippe (dir.), *L'art du Moyen Âge en France*, Paris, Citadelles et Mazenod, 2010.
- Prache Anne (dir.), *Initiation à l'art roman*, Paris, Zodiaque, 2002.
- Riché Pierre (dir.), *L'Europe de l'an mil*, Paris, Zodiaque, 2001.

Les arts en Europe au XVIIe siècle

UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Enseignant : Anne le Pas de Sécheval

Description de l'enseignement : Ce cours est une introduction générale aux arts en Europe au XVIIe siècle et à ses principaux aspects : les effets de la culture post-tridentine sur la création artistique (l'art des Carrache et de Caravage) ; l'importance du statut d'artiste de cour, illustré exemplairement par Rubens mais aussi Van Dyck chez les Stuart ou Le Brun auprès de Louis XIV ; le développement des collections d'œuvres d'art et l'émergence d'un regard plus attentif aux qualités formelles ; l'affirmation du marché de l'art. En présentant la variété des contextes historiques et géographiques, il s'agira aussi de saisir la diversité des liens qui articulent, au XVIIe siècle, les productions artistiques et les sociétés qui les commandent et les reçoivent, en fonction de leurs traits spécifiques (structures politiques, économiques, sociales et religieuses).

Bibliographie :

- Anthony Blunt, *Art et architecture en France : 1500-1700*, Paris, 1983
- Fumagalli, Elena, Morselli, Raffaella, *The Court Artist in Seventeenth Century Italy*, Rome, 2014
- Francis Haskell, *Mécènes et peintres. L'art et la société au temps du baroque italien*, Paris, 1991
- *Histoire artistique de l'Europe. Le XVIIe siècle*, Joël Cornette et Alain Mérot (sous la direction de), Paris, 1999.
- *Le Prince et les arts en France et en Italie, XVe-XVIIIe siècles*, Michel Figeac, Olivier Chaline (dir.), Paris, 2010.
- Seymour Slive, *Dutch Painting 1600-1800*, New Haven et Londres, 1995.
- Rudolf Wittkower, *Art et Architecture en Italie, 1600-1750*, Paris, 1991

Iconographie classique et religieuse

UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Enseignantes : Katerina Chryssanthaki-Nagle, Véronique Boucherat, Anne le Pas de Sécheval

Description de l'enseignement : Ce cours partagé entre les périodes antique, médiévale et moderne, vise à familiariser les étudiants avec les grands thèmes représentés dans les œuvres de l'art occidental, dans le domaine profane (mythologie gréco-romaine, histoire ancienne) et dans le domaine religieux (iconographie biblique et hagiographique du christianisme), et à étudier les multiples usages de ces thèmes à travers des cas exemplaires d'œuvres d'art.

Bibliographie :

- Irène Aghion, Claire Barbillon, François Lissarrague, *Héros et dieux de l'Antiquité. Guide iconographique*, Paris, Flammarion, 1994
- Thomas Carpenter, *Les mythes dans l'art grec*, Paris, Thames et Hudson, 1997 (traduction française).
- G. Duchet-Suchaux et Michel Pastoureau, *La Bible et les saints. Guide iconographique*, Paris, 1990.
- Lucia Impelluso, *Dieux et héros de l'Antiquité*, Paris, Hazan, 2003
- François Lissarrague, *Vases grecs. Les Athéniens et leurs images*, Paris, Hazan Editions, 1999.

- *Emile Mâle*, L'Art religieux après le concile de Trente. Étude sur l'iconographie de la fin du XVIe siècle, du XVIIe, du XVIIIe siècle (*Italie, France, Espagne, Flandres*), Paris, 1932.
- *Louis Réau*, Dictionnaire d'iconographie chrétienne, Paris, 1955-1959, 6 vol.
- *Schiller Gertrud*, Ikonographie der christlichen Kunst, Gütersloh, 1966-1987, 6 vol.
- *Wolfgang Braunfels, Engelbert Kirschbaum, Johannes Kollwitz (dir.)*, Lexikon der christlichen Ikonographie, Rome, Bâle, Fribourg, 1994, 8 vol

Les Primitifs flamands

UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Enseignant : Véronique Boucherat

Description de l'enseignement : Les Primitifs flamands Grâce à une étude contextualisée et multidirectionnelle, nous travaillerons à mieux connaître les Primitifs flamands (Melchior Broederlam, Robert Campin, Hubert et Jan Van Eyck, etc.) et nous nous attacherons plus particulièrement à voir en quoi le sujet bénéficie des découvertes les plus récentes sur des aspects artistiques (influence de ces peintures sur la sculpture bourguignonne du XVe siècle), comme aussi des découvertes les plus récentes sur des aspects strictement historiques (l'amélioration de la technique de la peinture à l'huile, la littérature de la Devotio moderna, les relations commerciales et financières entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, etc.). De nouvelles études corrigent de manière opportune la vision biaisée d'une peinture flamande redevable à la « grande » peinture italienne de la Renaissance. Leur exploitation révélera une réalité historique plus nuancée et plus pertinente que celle encore parfois privilégiée. Des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique jusqu'au Prado, en passant par le Rijksmuseum d'Amsterdam, le Musée des Beaux-Arts de Dijon ou les églises des anciens duché et comté de Bourgogne, cette exploration des œuvres des Primitifs flamands et de leur essaimage permettra une connaissance plus large et une compréhension plus fine de l'une des périodes les plus passionnantes de l'histoire de l'Europe – une période marquée du sceau de l'émulation artistique à une échelle européenne.

Bibliographie :

(la bibliographie complète sera communiquée au début du cours, puis sur Cours en ligne)

- Erwin Panofsky, *Les Primitifs flamands* (trad. de l'anglais par Dominique Le Bourg), Paris (Hazan), 2010 (1ère éd. Cambridge, 1953).
- Jean-Claude Frère, *Les Primitifs flamands*, Paris (Terrail), 2003.
- Brigitte de Patoul et Roger Van Schoute (dir.), *Les Primitifs flamands et leur temps*, Bruxelles (La Renaissance du livre), 2007. - Sophie Jugie et Catherine Tran-Bourdonneau, *Les Retables de la chartreuse de Champmol, Gand* (Snoeck), 2014.
- *Les Maîtres vénitiens et flamands*. Catalogue de l'exposition sous la direction de Giovanni Federico Villa (Bruxelles, Musée des Beaux-Arts, 2011), Paris (Ed. Silvana), 2011.
- *L'Âge d'or du XVe siècle à Poligny : un siècle de trésors*. Catalogue de l'exposition (Poligny, Chapelle de la Congrégation ; 19 juin – 19 août 2015), Poligny, 2015.

Théorie critique en histoire de l'art : Genre et postcolonialisme, XIXe-XXIe siècle

UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Enseignant : Aurélie Petiot

Description de l'enseignement : Le cours portera sur les textes critiques importants portant d'abord sur la question du genre, puis sur celle du postcolonialisme, pour aborder enfin ces deux questions par le prisme de l'intersectionnalité. Il s'agira de déconstruire certains modes de représentation dans la pratique artistique, et de présentation dans la pratique muséologique, dans tous les médiums (arts décoratifs, peinture, sculpture, architecture, performance).

Formes et usages du modèle antique à l'époque moderne (XVe-XVIIIe siècles)

UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Enseignant : Anne le Pas de Sécheval

Description de l'enseignement : À partir de la Renaissance, la référence au modèle antique est si prégnante qu'on oublie à quel point elle est diverse selon les lieux et les périodes, mais aussi selon les arts. L'Antiquité est tantôt épousée avec enthousiasme, tantôt instrumentalisée, tantôt repoussée comme dans la querelle des Anciens et des Modernes. Mais la connaissance des œuvres antiques par les artistes moderne et les modalités d'accès aux sources littéraires anciennes (sources rhétoriques et poétiques, critique d'art, descriptions d'œuvres d'art) demeurent souvent délicates à établir : quelles

sources littéraires étaient alors diffusées et sous quelles formes (latin, grec, langue vernaculaire) ? En quelle mesure les connaissances archéologiques nouvelles et les collections d'œuvres d'art ont-elles modifié le rapport des artistes au modèle antique et à leurs propres productions artistiques ? Quels ont été enfin les milieux et les acteurs de ces mutations (cercles lettrés, collectionneurs, institutions artistiques) ? Plus qu'une histoire de la réception des œuvres et de textes anciens, il s'agira de cerner les approches modernes de la création artistique, dans leurs rapports complexes à la tradition.

Bibliographie :

- BOBER, P. P., et RUBINSTEIN, R. O., Renaissance artists and Antique sculpture. A handbook of sources, Londres, 1986
- D'après l'antique, *cat. exp. Louvre, 2000-2001*
- DACOS, Nicole, La découverte de la Domus Aurea et la formation des grotesques à la Renaissance, Londres, Leiden, 1969
- HASKELL, Francis et PENNY, Nicholas, Pour l'amour de l'antique : la statuaire gréco-romaine et le goût romain, Paris, 1988
- L'Antiquité rêvée. Innovations et résistances au XVIIIe siècle, *cat. exp. Louvre, 2010-2011*
- Les Antiques du Louvre. Une histoire du goût d'Henri IV à Napoléon Ier, Jean-Luc Martinez (dir.), Paris, 2004
- Portable classic, ancient Greece to moderne Europe, S. Settis (dir.), *cat. exp. Venise, 2015*

Joan Miró en contexte

UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Enseignant : Rémi Labrusse

Description de l'enseignement : L'œuvre de Miró, depuis ses débuts picturaux dans les années 1910 jusqu'à sa mort en 1983, pose des questions qui dépassent largement le cadre strict de sa biographie : rôle des avant-gardes artistiques dans l'affirmation culturelle de la catalanité ; complexification de l'esthétique primitiviste ; définition des frontières du surréalisme dans ses dimensions littéraire, artistique et politique ; extension de la notion d'œuvre d'art et intégration de pratiques destructives aux processus de création plastique ; situation de l'art en Espagne sous le franquisme ; etc. En abordant ces questions, le cours visera à repousser les limites de l'approche monographique, un des genres traditionnels de l'histoire de l'art, qui demande aujourd'hui à être redéfini. La réflexion sera facilitée par la tenue au Grand Palais, à Paris, au cours de l'automne 2018, d'une grande exposition consacrée à l'œuvre de Miró.

La peinture de genre en Europe (XVe-XVIIe siècles)

UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Enseignant : Marianne Cojannot-Le Blanc

Description de l'enseignement : Si les deux premières années de licence ont permis de brosser une présentation chronologique générale des arts européens à l'époque moderne, la question de la peinture de genre (portrait / scène de genre / paysage / nature morte) n'a pas reçu l'attention qu'elle mérite. L'étude de l'essor des genres picturaux dans la péninsule italienne, dans l'Empire, dans l'Europe du nord et en France constitue un élément décisif du mouvement continu d'affirmation du statut de l'œuvre d'art, qui affecte la période moderne. Les genres témoignent d'attentes sociales et d'un système de valeur nouveaux. Le cours sera l'occasion d'insister sur l'importante contribution de certains peintres (Dürer, Pieter Aertsen, Adam Elsheimer, les Carrache etc.) à la diversification des approches de l'activité picturale et de prendre la mesure des dangers d'une lecture anachronique de ces peintures, puisque la définition des genres, à commencer par la notion de « peinture d'histoire », n'a en réalité pas été mise en place avant la fin du XVIIIe siècle.

Bibliographie :

- Victor Stoichita, *L'instauration du tableau*.
- *Métapeinture à l'aube des temps modernes*, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1993.