

L'Art en France des Lumières à l'Impressionnisme (CC n° 26)

Année universitaire 2013/2014 – Premier semestre

Professeur : Sophie Nasi **Niveau ILCF** : I3-A
Horaires : Mercredi, 14h30-17h30 **Niveau CECR** : B1++/B2

1/ Objectifs généraux du cours :

Initiation à l'histoire de l'Art et à l'analyse des œuvres d'art ; Découverte des principaux mouvements artistiques français du XVIIIe et du XIXe siècles ; Découverte des grands artistes français et de leurs œuvres, en les situant dans le contexte historique, artistiques et socio-culturel de l'époque.

2/ Démarche pédagogique de l'enseignant

Le cours propose une alternance de séances en salle et de visites de monuments et de musées parisiens, en particulier le musée du Louvre et le musée d'Orsay¹. Il repose sur une analyse approfondie des périodes et des œuvres et ce, avec la participation active des étudiants. Ainsi, en dehors même des fondements de l'histoire de l'Art français, ces derniers sont progressivement amenés à acquérir les outils d'analyse plastique et le langage spécialisé nécessaires à tout commentaire artistique.

En dehors des cours, la fréquentation des musées (Louvre et Orsay, notamment) est donc nécessaire pour l'acquisition des connaissances où les étudiants sont invités à travailler le cours. Plus globalement, il est impératif qu'ils recherchent les visuels des œuvres étudiées (internet).

3/ Supports : Travail à partir de projections d'images/DVD sur écran en salle, alternant avec des visites sur le terrain.

4/ Références bibliographiques sommaires

OUVRAGES GÉNÉRAUX :

- GOMBRICH Ernst, *Histoire de l'art*, Paris, Flammarion, 1982.
- FOCILLON Henri, *La peinture au XIXe siècle*, Paris, Flammarion, 1991 (réédition).
- AGHION Irène, BARBILLON Claire et LISSARRAGUE François, *Héros et Dieux de l'antiquité, guide iconographique*, Paris, Flammarion, 1994.
- DUCHET-SUCHAUX Gaston et PASTOUREAU Michel, *La Bible et les Saints, guide iconographique*, Paris, Flammarion, 1994.
- *Guide du visiteur / Louvre, La peinture française*, RMN, 1994.
- *Guide du visiteur / Louvre, La sculpture française*, RMN, 1994.
- HAMON Françoise et DAGEN Philippe, *Histoire de l'art, époque contemporaine, XIXe et XXe siècles*, Paris, Flammarion, 1995.
- MIGNOT Claude et RABREAU Daniel (dir.), *Temps modernes : XVe-XVIIIe siècles*, Paris, Flammarion, 1996.
- CHASTEL André, *L'Art Français, tome III : Ancien Régime, 1620-1775*, Paris, Flammarion, 2000.
- *Dictionnaire de la peinture française*, Larousse.

APPROFONDISSEMENT PAR PÉRIODES ET ARTISTES :

- HARDING James, *Les peintres pompiers : la peinture académique en France de 1830 à 1880*, Paris, Flammarion, 1980.
- DELECLUSZE (E.-J.), *Louis David, son école et son temps*, Paris, Macula, 1983.
- ROSENTHAL Léon, *Du romantisme au réalisme, évolution de la peinture française entre 1830-1848*, Paris, Macula, 1991.
- CHATELET Albert, *La peinture française XVIIIe siècle*, Genève, Skira, 1992.
- LEVEY Michael, *L'Art du XVIIIe siècle. Peinture et sculpture en France, 1700-1789*, Paris, Flammarion, 1993.
- VAUGHAN Williams, *L'art romantique*, Londres, Thames & Hudson, 1994.
- *Monet*, catalogue de l'exposition organisée aux galeries nationales du Grand Palais à Paris de sept. 2010 à janv. 2011, Paris, 2010.

¹ Le calendrier des visites sera précisé au moment de la rentrée universitaire.

+ Bibliothèque Forney, Bibliothèques municipales d'arrondissement, BPI Centre Pompidou. Librairie du Louvre + Sites internet des musées du Louvre, d'Orsay et Marmottan.

5/ Evaluation : Note 1 : Suivi rapide (test écrit) ; Note 2 : Exposés ; Note 3 : Examen écrit final ; Note 4 : Participation et assiduité. **Chaque note (25% de la note finale) prend en compte les connaissances et l'expression en français. La présence aux contrôles sur table est obligatoire pour obtenir le certificat.**

6/ Assiduité, ponctualité : NOMBRE MAXIMUM D'ABSENCES INJUSTIFIEES : TROIS. *Au-delà, ni le Certificat d'assiduité ni le Certificat de Résultats ne peuvent être décernés. En cas d'absence ou de retard, avertir le professeur et le secrétariat. Présenter un justificatif lors du retour en classe. C'est à vous de vous renseigner (auprès du délégué de la classe ou d'un(e) camarade) sur le travail effectué et les devoirs demandés.*

7/ Informations pratiques : Coordonnées du professeur : s.nasi@icp.fr

Jours fériés non rattrapés - Vacances de Toussaint : du 27/10 au 4/11, vacances de Noël : du 22/12 au 6/01/2014

CALENDRIER PRÉVISIONNEL²

Jour	Thème
1. 25/09	Présentation générale du cours – L'analyse en Histoire de l'Art : méthode et étude de cas ; Les arts en France à la fin du règne de Louis XIV : Le poids de l'Académie Royale de peinture et de sculpture – Les différents genres – Exemples de peintres emblématiques du règne.
2. 02/10	Le XVIIIe siècle, le temps des Lumières : De la Régence au règne de Louis XV, le triomphe du Rococo et de la couleur – La deuxième moitié du siècle et les prémises du Néoclassicisme. Jean-Antoine Watteau, au service d'une époque nouvelle : « fêtes galantes » et décors de théâtre.
3. 09/10	L'art Rocaille en scène : les décors intérieurs des hôtels particuliers parisiens.
4. 16/10	La peinture française sous le règne de Louis XV : La « mythologie galante » selon François Lemoyne et François Boucher – La poésie selon Jean-Siméon Chardin – Jean-Honoré Fragonard et l'apothéose du Rococo.
5. 23/10	L'art du portrait : en peinture (Jean-Marc Nattier, Élisabeth Vigée-Lebrun, Maurice Quentin de La Tour) – En sculpture (Coustou, Pajou, Houdon).
6. 06/11	Le second Style Louis XV ou la fin de la fête : Le « goût à la grecque » en architecture (Ange-Jacques Gabriel, Jacques-Germain Soufflot) – Jean-Baptiste Greuze ou le genre moralisé – La poétique des ruines : Horace Vernet, Hubert Robert.
7. 13/11	ÉVALUATION : TEST ECRIT 1 (1800-1789)
8. 20/11	De la Révolution française à l'Empire, présentation générale de la période. Le Néoclassicisme : La redécouverte de l'Antiquité – Les arts au service de l'histoire : exemples empruntés à l'architecture parisienne.
9. 27/11	La peinture néoclassique : Jacques-Louis David et ses élèves : entre Révolution et Antiquité vertueuse – Antoine-Jean Gros, au service de l'épopée napoléonienne.
10. 04/12	Panorama du XIXe siècle : enjeux et nouveaux Le Romantisme, fougue et passion : Théodore Géricault – Eugène Delacroix – le style troubadour.
11. 11/12	L'Académisme au temps du Second Empire : l'influence de Jean-Auguste Dominique Ingres, entre idéalisation et stylisation – Les peintres pompiers : Alexandre Cabanel, Jean-Léon Gérôme, William Bouguereau – L'Opéra de Charles Garnier.
12. 18/12	Le Réalisme et le temps des scandales : Pompiers contre avant-garde : une tradition académique en crise – Gustave Courbet et son cercle.
13. 08/01	ÉVALUATION : TEST ECRIT 2 (1790-1860)
14. 15/01	Eugène Manet et l'invention de la peinture modernes : Biographie de l'artiste – Le Salon des Refusés (1863) - Étude de cas.
15. 22/01	Aux sources de l'Impressionnisme : 1874, la première Exposition impressionniste – Claude Monet, la nature et l'instant – Gustave Caillebotte et la vie moderne.

² Ce programme prévisionnel est susceptible de modifications.