

L'ART EN FRANCE DE LA RENAISSANCE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
(XVIe- XVIIe siècles)
CC 25

Année universitaire 2012/2013 – Premier semestre
Programme prévisionnel

Professeur : Muguette MANDEL	Niveau ILCF : I2- A1
Horaires : Lundi 14h- 17h	Niveau CECR :

1/ OBJECTIFS

- Apprendre à regarder, analyser et comprendre une œuvre d'art.
- Découvrir, par ordre chronologique, les grands courants de l'histoire de l'art et des styles, du XVIe et du XVIIe siècle.
- Connaître les grands artistes français, et leurs œuvres, en les situant dans le contexte historique, artistique et socioculturel de leur temps.
- Appréhender et comprendre les œuvres étudiées dans une perspective historique et critique.

2/ Démarche pédagogique de l'enseignant

La spécificité de ce cours est de PRIVILÉGIER LE CONTACT DIRECT AVEC LES ŒUVRES.

- De nombreux cours ont lieu au Musée du Louvre.
- En dehors des cours, la fréquentation du Musée du Louvre et du Musée d'Orsay est nécessaire, et vivement conseillée pour une bonne acquisition des connaissances. Les étudiants y travaillent le cours en s'aidant des fiches pédagogiques du musée. Le travail à 2 ou en groupe est vivement conseillé.
- En cours, les œuvres, peintures et sculptures, sont analysées de manière approfondie, et commentées, par le professeur avec la participation active des étudiants dans une relation d'échange.
- L'étudiant acquiert ainsi les outils d'analyse plastique, et le langage spécialisé, pour décrire et commenter une œuvre d'art.
- L'utilisation et la maîtrise du vocabulaire spécifique de l'art seront requises.

3/ Supports

- En classe, avec l'ordinateur, projection des œuvres.
- Contact direct avec les œuvres au musée
- L'étudiant doit revoir les œuvres au musée, ou les retrouver sur internet pour travailler son cours.

4/ Références bibliographiques sommaires

Pas d'achat d'ouvrage obligatoire.

Ouvrages conseillés sur l'Art de la Renaissance

- CHASTEL A., *L'art français*, tome II : Temps modernes, 1430- 1620, Paris, Flammarion, 1994.
- ZERNER H., *L'art de la Renaissance en France, l'invention du Classicisme*, Paris, Flammarion, 1996.
- CLOULAS I. et BIMBENET- PRIVAT M., *La Renaissance française*, Paris, La Martinière, 1997.
- CHÂTELET A., THUILLIER J., *La peinture Française de Fouquet à Poussin*, Genève, Skira, 1963.

- CHASTEL A. (dir), *L'Art de Fontainebleau*, Paris, CNRS, 1975.
- BEGUIN S., *L'École de Fontainebleau. Le Maniérisme à la cour de France*, Paris, Gonthiers-Seghers, 1960.
- Catalogue de l'exposition, *L'École de Fontainebleau*, Paris, Grand-Palais, 1972-1973.

Guide du visiteur / Louvre, *La peinture française*, Réunion des musées nationaux, 1994.

Guide du visiteur / Louvre, *La sculpture française*, Réunion des musées nationaux, 1994.

- DUCHET-SUCHAUX G. et PASTOUREAU M., *La Bible et les Saints*, guide iconographique, Coll. Tout L'art Encyclopédie, Paris, Flammarion, 1994.
- AGHION I, BARBILLON C.,et .LISSARRAGUE F., *Héros et Dieux de l'antiquité*, guide iconographique, Coll. Tout L'art Encyclopédie, Paris, Flammarion, 1994.

Bibliothèque Forney, Bibliothèques municipales d'arrondissement, BPI du Centre Pompidou.
Librairie du Louvre, sites internet du Louvre.

5/ Evaluation :

3 notes :

2 contrôles + Une note de participation et assiduité (travail régulier, recherches personnelles, motivation, sérieux, réactivité, pertinence des interventions)

NB : Chaque note prend en compte les connaissances, la qualité de la réflexion personnelle, et l'effort d'expression en français

La présence aux contrôles sur table est obligatoire pour obtenir le certificat

6/ Assiduité, ponctualité

Nombre maximum d'absences injustifiées : 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 : m.mandel@icp.fr

Jours fériés non rattrapés : aucun

Vacances de Toussaint : du 27 octobre au 4 novembre, vacances de Noël : du 24 décembre au 4 janvier 2013

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Jour	Thème
1- Le 24/09	<ul style="list-style-type: none"> - Présentation du cours, bibliographie. - Introduction à l'étude de l'histoire de l'art : <p>A travers un choix d'œuvres historiques d'artistes majeurs, mise en évidence des aspects multiples pour étudier et comprendre une peinture ou une sculpture.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Début d'acquisition des outils d'analyse et du vocabulaire spécialisé.
2 01/10	<p><u>Le XVI e siècle :</u> Introduction à la Renaissance en France</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le contexte historique. <p><u>L'art sous le règne de François 1er</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Les artistes italiens au Château de Fontainebleau : l'Ecole de Fontainebleau - La galerie François 1er : l'œuvre de Rosso Fiorentino. - L'Ecole de Fontainebleau et le Maniérisme
3 08/10	<ul style="list-style-type: none"> - Le développement de l'art du portrait : Jean et François Clouet, Corneille de Lyon... - La Première Ecole de Fontainebleau : Jean Cousin père, Nicolo Dell' Abate...
4 15/10	<ul style="list-style-type: none"> - L'œuvre de Francesco Primaticé, peintre et sculpteur (et architecte) à Fontainebleau, sous les Valois. - Benvenuto Cellini, orfèvre et sculpteur pour François 1^e
5 22/10	<ul style="list-style-type: none"> - L'art d'Antoine Caron au temps des guerres de religion - La Seconde Ecole de Fontainebleau sous le règne de Henri IV. - Les grands sculpteurs de la Renaissance : Jean Goujon, Germain Pilon...
6 05/11	<p><u>Le XVII e siècle :</u> Le contexte religieux de la Contre- réforme</p> <p><u>L'art baroque</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Caravage : le Réalisme et la lumière. - Les peintres français dits « caravagesques » à Rome : Valentin de Boulogne, Simon Vouet...
7 12/11	<u>Contrôle 1 sur le XVIe siècle</u>
8 19/11	<ul style="list-style-type: none"> - Rubens au Palais du Luxembourg : l'apothéose du Baroque et de la couleur. - Simon Vouet et Philippe De Champaigne au service du roi Louis XIII et du Cardinal de Richelieu ➤ Notions de classique et baroque
9 26/11	<ul style="list-style-type: none"> - Nicolas Poussin, la grande figure du classicisme français
10 03/12	<ul style="list-style-type: none"> - Le paysage classique au XVIIe siècle : Nicolas Poussin et Claude Gellée Le Lorrain - La sculpture française sous le règne de Louis XIII et la régence d'Anne D'Autriche.
11 10/12	<p><u>La peinture religieuse au XVIIe siècle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Georges De La Tour, scènes de genre et tableaux religieux - Louis, Antoine et Matthieu Le Nain, peintres de la réalité
12 17/12	<ul style="list-style-type: none"> - La création de l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture : enseignement, doctrine, fonctionnement, exposition, conférences. - Philippe De Champaigne : les œuvres pour Port- Royal
13 07/01	<p><u>Le règne de Louis XIV</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Charles Le Brun, Directeur de l'Académie, grand peintre et décorateur au service du roi - Pierre Mignard <p>Un nouveau statut de l'artiste : portraits et autoportraits</p>
14 14/01	<u>Contrôle 2 sur le XVIIe siècle</u>
15 21/01	<ul style="list-style-type: none"> - Les grands sculpteurs de Louis XIV et les chantiers royaux (Versailles, Marly) : M Desjardins, F. Girardon, P. Puget, A. Coysevox, G. et N. Coustou - «La querelle du coloris ».à l'Académie : la bataille de la couleur contre le dessin : - Le champ artistique en France à la fin du règne de Louis XIV.