

Histoire de l'art: avant-gardes et modernité

Année	3	Heures CM	21	Caractère	obligatoire	Code	C
Semestre	5	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	1,5	Session de rattrapage	oui		

Responsable : Mme Daro

Objectifs pédagogiques

Transmettre une connaissance de base de l'histoire et des théories de l'art de la période moderne et des avant-gardes éclairées par les enjeux culturels, politiques et théoriques, tissant des liens avec les ateliers pratiques « Machines à voir ».

Amener les étudiants à développer des capacités de lecture critique des œuvres, des processus et des auteurs étudiés.

Présenter les méthodes et les outils de travail en histoire de l'art avec une approche critique grâce à la problématisation des sujets d'étude et de leurs contextes, ainsi qu'au questionnement des méthodes et des outils utilisés. Chaque séance du cours se développe à partir de l'analyse d'une œuvre emblématique du courant et du thème abordé. L'objectif est de développer une capacité d'observation et d'analyse critique poussées de l'image et des valeurs contenus dans les différentes formes de représentation.

Contenu

Le cours H5, histoire de l'art, portera sur la construction de l'histoire de l'art occidental à travers l'analyse de manifestations collectives et d'expositions clés (thématiques) ayant marqué l'évolution de la pensée critique en art. Chaque séance sera l'occasion d'explorer les différents aspects de ces manifestations : les thèmes, les œuvres, les matières (spécifiques ou mélangées), les artistes, les lieux, la scénographie, le contexte, les images, le(s) public(s) et leur réception (« spectatorship ») seront abordés à travers les avis de critiques, philosophes et historiens de l'art ayant proposé des lectures de la production artistique de leur temps. Du catalogue jusqu'à la scénographie des œuvres, en passant bien sûr par les propositions des différents artistes, nous dégagerons une lecture de l'histoire de l'art à travers le regard de la figure du commissaire d'exposition, de la politique et de l'économie de son temps, de sa réception et des espaces d'exposition. Nous allons questionner les histoires d'expositions en tant qu'histoire de l'art, et l'exposition comme forme d'art, événement unique et laboratoire d'expérimentation ? Quelle muséographie, production et design d'exposition/scénographie – espace, décor, graphisme, et les approches (im)matérielles ? Comment documenter des expositions: histoires, images, voix ? Quel est le rôle de la reproduction photographique de ces expositions ? Comment la circulation et la récréation des expositions (expositions d'expositions) informent-elles leur réception ? Quel est l'impact de la politique culturelle et de la politisation des expositions entre propagande, rhétorique, persuasion, censure, iconoclasme et contestation ? Quelles sont les interactions entre les expositions et le marché ? Comment comprendre l'accessibilité au grand public et le rôle des médias de masse : presse, cinéma, télévision, internet et médias sociaux ? Cet enseignement sera l'occasion de poser des questions méthodologiques en rapport à l'histoire de l'art du XXème siècle et son historiographie.

Collaborations avec les ateliers de « Machines à voir ».

Mode d'évaluation

Participation en cours, aux visites (expositions et conférences), lecture et compréhension des textes, exercice mi-semester (produire un concept d'exposition - titre, affiche, court texte, sélection de deux ou trois œuvres). Rendu final d'un carnet.

Travaux requis

Exercices d'observation et de reconstitution en classe. Rendu final d'un carnet de notes enrichi de lectures, réflexions et recherches personnelles à partir des expositions, des œuvres, des artistes et des thèmes évoqués en cours.

Bibliographie

Hans Belting. L'histoire de l'art est-elle finie ? Paris, Gallimard, 2007.

Walter Benjamin. L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Paris, Allia, 2003.

Beatrice von Bismarck (dir.). Now-Tomorrow-Flux : An Anthology on the Museum of Contemporary Art. Zurich, JRP/Ringier, 2017.

Hubert Damisch. L'amour m'expose. Paris, Klincksieck, 2007.

Arthur Danto. Après la fin de l'art. Paris, Seuil, 1996.

Georges Didi-Huberman. Devant l'image : questions posées aux fins d'une histoire de l'art. Paris, Editions de Minuit, 1990.

Georges Didi-Huberman. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Paris, Editions de Minuit, 2003.

Jérôme Glicenstein. L'art : une histoire d'expositions. Paris, PUF, 2009.

Clement Greenberg. « Modernist Painting » in Art Theory and Criticism (dir. Sally Everett). Jefferson (North Carolina)/London, 1991, pp. 110-119.

Boris Groys. En Public : poétique de l'auto-design. Paris, PUF, 2013.

Nathalie Heinich. Le paradigme de l'art contemporain : Structures d'une révolution artistique. Paris, Gallimard, 2014.

Pontus Hultén. The Machine, as Seen at the End of the Mechanical Age. New York, MoMA, 1968.

Rosalind Krauss. Originalité de l'avant-garde. Et autres mythes modernistes. Paris, Macula, 1993.

Rosalind Krauss et Yve-Alain Bois. L'informe : mode d'emploi. Paris, Centre Pompidou, 1996.

W.J.T. Mitchell. Que veulent les images ? Dijon, Les presses du réel, 2014.

Hans Ulrich Obrist. A Brief History of Curating. Dijon, Les presses du réel, 2009.

Remi Parcollet (dir.). Photogénie de l'exposition. Paris, Manuella, 2018.

Jacques Rancière. Les temps modernes : Art, temps, politique. Paris, La Fabrique, 2018.

Denis Trierweiler (dir.). L'art de l'exposition : une documentation sur trente expositions exemplaires du XXème siècle. Paris, Le Regard, 1998.

Discipline

- **Expression artistique, histoire et théorie de l'art**
  - Histoire et théories de l'art