

Images d'Architectes

Année	3	Heures CM	28	Caractère	obligatoire	Code	B
Semestre	5	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	2	Coefficient	2	Session de rattrapage	oui		

Responsable : M. Zannad

Autre enseignant : M. Bêlorgey

Objectifs pédagogiques

Transmettre une culture du regard sur les œuvres d'art au travers de visites, de cours et d'exercices dessinés.
Stimuler la curiosité sur l'histoire et l'actualité de l'art, former des imaginaires dans l'esprit du futur architecte.

Contenu

Les premières séances aborderont les questions de la perception face aux œuvres d'art. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? Comment la regarder ? Les étudiants en feront l'expérience lors de visites dans les musées parisiens.

Thèmes des séances :

- Percevoir
- Voir
- Savoirs secrets et naissance de la photographie
- L'Image imprimée
- La Bande Dessinée
- L'Allemagne entre les deux guerres (par Yves Bêlorgey)
- L'Art contemporain en France (+ invitation d'un.e artiste contemporain.e)

Visites :

« Dessiner dans les musées » : les expositions de la rentrée 2023.

Exercices :

En amphi reproduction des principes de cadrage, composition, mise en lumière d'œuvres choisies.
Chez soi, copie d'un tableau.

Mode d'évaluation

Participation au cours.

Travaux requis

Restitution de groupe sur les expositions de la rentrée.
Qualité synthétique de la reproduction peinte d'un tableau à partir des notions vues en cours.

Bibliographie

Lectures et visionnages recommandés pour la rentrée :

- Ernst Gombrich Histoire de l'art. Phaidon, 2001.
- Collectif Tout sur l'art, Flammarion, 2020.
- David Hockney et Martin Gayford Une histoire des images. Thames & Hudson, 2021.
- Roland Barthes La Chambre claire, Gallimard, 1980.
- Eric Hazan L'Invention de Paris, Points, 2004.
- Daniel Arasse On n'y voit rien. Folio, 2003.

Podcast

Histoire de Peintures par Daniel Arasse : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-histoires-de-peintures-par-daniel-arrasse>

Web

L'atelier A, Arte TV

Les Apparences, Entretiens avec des peintres contemporains de la scène française par Thomas Levy-Lasne : <https://www.youtube.com/@lesapparences6337>

Ressources éducatives en ligne du Centre Pompidou : <https://www.centrepompidou.fr/fr/offre-aux-professionnels/enseignants/ressources-educatives-en-ligne>

Les dessins des architectes sur le site drawingmatter.org

Support de cours

Support des cours, à lire, à consulter :

Livres

Jean-Christophe Bailly L'Imagement. Seuil 2020.
 Stefan Zweig Le Mystère de la création artistique, Page d'Arte, 2017.
 Élie Faure Histoire de l'Art, Folio Essais, 1988.
 André Malraux, Le Musée Imaginaire, Folio Essais, 1996.
 Catherine Millet L'Art contemporain en France. Flammarion, 2015.
 Baudelaire Écrits sur l'art, Poche, 1992.
 Daniel Arasse Histoire des peintures. Folio, 2006.
 Richard Benson The Printed Picture. MOMA, 2008.
 Hubert Damisch L'Origine de la perspective, Flammarion 2012.
 Philip Guston I Paint What I Want to See. Penguin Classics, 2022.
 Louis Kahn The Importance of Drawing. Lars Müller Publishers, 2021.
 Erwin Panofsky L'œuvre d'art et ses significations, Folio Essais 2014.
 Erwin Panofsky La perspective comme forme symbolique et autres essais, Éditions de minuit, 1976.
 Étienne Robial Alphabets + tracés et logotypes. Magnini Éditions, 2021.
 Valerio Olgiati The Images of Architects. The Name Books AG, 2015.
 Alvaro Siza Des Mots de rien du tout. Publications de l'université de Saint-Étienne, 2002.
 Dominique de Font-Réault Peinture et photographie, les enjeux d'une rencontre, 1839-1914, Flammarion, 2020.
 Salvatore Settis L'Invention d'un tableau
 Jean-Philippe Postel L'Affaire Arnolfini : les secrets du tableau de Van Eyck
 Walter Benjamin L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Paris, Allia, 2003.
 John Berger Voir le voir. Éditions B42, 2014.
 Rembrandt Tous les dessins et toutes les eaux-fortes. Taschen, 2019.
 Arduino Cantafora La Pomme d'Adam ou l'énigme du regard. Presses polytechniques et universitaires romandes, 2002.
 David Hockney Savoirs secrets : les techniques perdues des maîtres anciens. Seuil, 2006.
 Josef Albers L'Interaction des couleurs, Hazan, 2013.

Catalogues d'expo

Images et imaginaires d'Architecture Centre Georges Pompidou, 1984.
 La Ville. Art et architecture en Europe Centre Georges Pompidou, 1994.
 Baudelaire, La Modernité mélancolique, catalogue BNF, 2022.
 Dessiner en plein air, Louvre éditions, 2017.
 Atget, Voir Paris, Musée Carnavalet, 2021.

BD

Jochen Gerner et Christian Rosset Le Minimalisme, le Lombard, 2016.
 Emmanuel Guibert Dessiner dans les musées et autres lieux de culte. Aire Libre, 2021.
 Emmanuel Guibert La Guerre d'Alan, L'Association, 2012
 Frédéric Pajak Le Manifeste incertain. Les Éditions noir sur blanc, 2012.
 Scott McCloud L'Art invisible, Delcourt, 2007.
 JC Menu Lock Groove comics, l'Association, 2008.
 Chris Ware Building Stories, Delcourt, 2014.
 Richard McGuire Ici, Gallimard, 2015.
 Catherine Meurisse Delacroix, Dargaud, 2019.
 Martin Vaughn-James La Cage, Impressions Nouvelles, 2010.
 Robert Crumb The Complete Crumb Comic Covers, Cornelius, 2022.
 Rupert et Mulot Panier de Singe, L'Association, 2006.
 Jerome Dubois Citéruine, Éditions Matières, 2020.
 Frédéric Poincelet Le Palais, Éditions Réalistes, 2021.
 Lucas Harari Nachave, Éditions Martin de Halleux, 2022.
 Emil Ferriss Moi ce que j'aime, c'est les monstres, Monsieur Toussaint Louverture, 2018
 Blutch Total Jazz, Cornélius, 2013.
 Thierry Van Hasselt et Marcel Schmitz, Vivre à Frandisco, Frémok, 2018
 Frédéric Coché L'Almageste, Frémok, 2023.
 Joe Kessler Le Gull Yetin, L'Association, 2022.
 Alex Barbier Lycaons, Frémok 2003.
 Winsor McCay The Complete Little Nemo, Evergreen, 2022.
 Frank King Walt and Skeeze : Gasoline Alley, Éditions 2024, 2019.
 Jiro Tanigushi L'Homme qui marche, Casterman, 2015.
 David Mazzuchelli Asterios Polyp, Casterman, 2010.
 Thomas Ott La Forêt, Les Éditions Martin de Halleux, 2020.
 Art Spiegelman Breakdowns, Viking, 2020.
 Charles Burns Black Hole, Delcourt, 2006.
 Fred Philémon, Dargaud, 2011.

Presse

La Revue dessinée

Les Arts dessinés
Roven
Artpress
Beaux arts magazine
The Drawer

Techniques du dessin

Marcos Mateu-Mestre Framed Perspective 1&2. Design Studio Press, 2016.
Harold Speed La Pratique et la science du dessin
Michel Lauricella Morpho : anatomie artistique

Fictions

Pier Paolo Pasolini Le Decameron, 1971.
Eugène Green La Sapienza, 2014.
Jean-Luc Godard Bande à part, 1964.
Jacques Rivette La Belle noiseuse, 1991.
Maurice Pialat Van Gogh, 1991.
Peter Watkins Edvard Munch, la danse de la vie, 1974.
Andrey Konchalovsky Michel-Ange, 2021.

Documentaires

Sacha Guitry Ceux de chez nous, 1915.
Henri-Georges Clouzot Le Mystère Picasso, 1956.
Jean-Luc Godard Histoire(s) du cinéma, 1989.
Frederick Wiseman National Gallery, 2014.
Jean-Marie Straub et Danièle Huillet Une Visite au Louvre, 2004.
Jack Hazan A Bigger Splash, 1973.
Vincent Gérard, Cédric Laty By the Ways : A Journey with William Eggleston, 2014.

Discipline

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

Images d'Architectes COURS

Année	3	Heures CM	28	Caractère	obligatoire	Code	B
Semestre	5	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	2	Coefficient	2	Session de rattrapage	oui		

Discipline

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

Images d'Architectes Mobilité

Année	3	Heures CM	28	Caractère	obligatoire	Code	B
Semestre	5	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	2	Coefficient	2	Session de rattrapage	oui		

Discipline

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

Images d'Architectes VALIDE

Année	3	Heures CM	28	Caractère	obligatoire	Code	B
Semestre	5	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	2	Coefficient	2	Session de rattrapage	oui		

Discipline

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