

HUM-394

Les identités artistiques du XIXe au XXIe siècles

Danguy Laurence

Cursus	Sem.	Type
Sciences humaines et sociales	BA6	Obl.
UNIL - Autres facultés	E	Opt.

Langue d'enseignement	français
Crédits	2
Session	Eté
Semestre	Printemps
Examen	Pendant le semestre
Charge	60h
Semaines	14
Heures	2 hebdo
Cours	2 hebdo
Nombre de places	80

Remarque

Une seule inscription à un cours SHS+MGT autorisée. En cas d'inscriptions multiples elles seront toutes supprimées sans notification

Résumé

L'enseignement propose une introduction à l'histoire de l'art contemporain du XIXe au XXIe siècles, permettant d'aborder les oeuvres selon une approche esthétique et sociale

Contenu

L'histoire de l'art repose sur la valorisation de créations visuelles, dont la thématique et les moyens formels évoluent fortement entre le XIXe et le XXIe siècle, reflétant les changements des codes esthétiques, des techniques, des intérêts, du rôle de l'art et de l'artiste dans la société mais également ceux du goût d'un public. Ce goût est modelé par les interactions entre les espaces d'exposition, les institutions muséales, le marché de l'art, des alliances électives et les médias. S'il veut voir son oeuvre reconnu, l'artiste moderne doit établir une stratégie jouant sur l'un ou l'autre de ces leviers, et, si possible, sur plusieurs d'entre eux. De la tactique tous azimuts de Gustave Courbet au milieu du XIXe siècle à la saturation numérique des créateurs du *net art*, différentes stratégies se dessinent selon les époques, les lieux, les personnalités et les ressources à disposition, alors que l'opportunisme est souvent la clef du succès. Cet enseignement vise à retracer les liens entre les créateurs, leur oeuvre et un public, qui répond à une structure plurielle.

Mots-clés

- Histoire de l'art - peinture - arts graphiques - performance - presse - nouveaux médias - sociologie de l'art - *Visuals studies* - *Cultural studies*

POLY-perspective :

- Perspective interdisciplinaire
- Perspective globale

Compétences requises**Cours prérequis obligatoires**

pas de prérequis

Cours prérequis indicatifs

pas de prérequis

Concepts importants à maîtriser

pas de prérequis

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

- Décrire une oeuvre d'un point de vue formel, technique et esthétique
- Analyser une oeuvre ou un corpus d'oeuvre
- Transposer des méthodes d'analyse vues en cours à d'autres champs disciplinaires
- Synthétiser les enjeux d'une pratique artistique
- Argumenter en utilisant des concepts appropriés
- Exploiter des sources iconographiques et textuelles

Compétences transversales

- Communiquer efficacement et être compris y compris par des personnes de langues et cultures différentes.
- Faire preuve d'esprit critique
- Faire preuve d'inventivité
- Accéder aux sources d'informations appropriées et les évaluer.

Méthode d'enseignement

Cours ex-cathedra, analyses collectives d'images et/ou discussion autour d'un texte, travail en groupe

Travail attendu

Participation aux discussions collectives
Travail en groupe

Méthode d'évaluation

Deux notes qui peuvent être obtenues de la manière suivante :

exposé + examen de mi-semestre

exposé + examen de fin de semestre

examen de mi-semestre + examen de fin de semestre

Encadrement

Office hours Non

Assistants Non

Forum électronique Non

Autres Les powerpoints sont mis à disposition sous moodle.

Le cours est enregistré (version ancienne) et disponible sous Swisstube.

Il est vivement recommandé de suivre le cours en présentiel afin de profiter des échanges.

La langue du cours est le français.

Ressources

Service de cours virtuels (VDI)

Oui

Bibliographie

Baridon Laurent et Guéron Martial, *Art et histoire de la caricature*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2015
Baroni Raphaël et Gunti Claus, *Introduction à l'études des cultures numériques*, Paris Armand Colin, 2020
Dagen Philippe et Hamon Françoise, *Époque contemporaine XIXe-XXe siècle*, Paris, Flammarion, 2010
Francastel Pierre, *Études de sociologie de l'art*, Paris, Gallimard, 1989
Fourmentaux Jean-Paul, *antiDATA La désobéissance numérique. Art et hacktivisme technocritique*, Dijon, Les presses du réel, 2020
Gombrich Ernst Hans, *Histoire de l'art*, Paris, Phaidon, 2006
Heinich Nathalie, *Le paradigme de l'art contemporain*, Paris, Gallimard, 2014
Heinich Nathalie, *L'élite artiste*, Paris, Folio, 2018
Mitchell, William John Thomas, *Que veulent les images ? Une critique de la culture visuelle*, Dijon, Presses du réel, 2014
Tillier Bertrand, *Histoire de l'art XIXe siècle*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2016
Des ressources spécifiques sont indiquées/fournies pour les présentations orales (possibilité de première note)

Ressources en bibliothèque

- Tillier Bertrand, Histoire de l'art XIXe siècle
- Francastel Pierre, Études de sociologie de l'art
- Baridon Laurent et Guéron Martial, Art et histoire de la caricature
- Baroni Raphaël et Gunti Claus, Introduction à l'étude des cultures numériques
- Fourmentaux Jean-Paul, antiDATA La désobéissance numérique. Art et hacktivisme technocritique
- Gombrich Ernst Hans, Histoire de l'art
- Heinich Nathalie, Le paradigme de l'art contemporain
- Heinich Nathalie, L'élite artiste
- Mitchell, William John Thomas, Que veulent les images ? Une critique de la culture visuelle
- Dagen Philippe et Hamon Françoise, Époque contemporaine XIXe-XXe siècle

Liens Moodle

- <https://go.epfl.ch/HUM-394>

Préparation pour

Le calendrier, le détail des séances et la préparation des travaux sont discutés durant le premier cours.