

LICENCE MENTION ARTS

PARCOURS ARTS**Semestre 1****UE2 Approches transdisciplinaires****6 crédits ECTS**

Esthétique

Présentation

Enseignant : Rémi Morvan

Objectifs du cours / compétences :

- > Relier les réflexions artistiques à des questions d'ordre esthétique et philosophique.
- > Lire des textes théoriques, ouvrages ou anthologies.
- > Analyser un texte argumentatif.
- > Analyser un extrait d'oeuvre ou une oeuvre pour les inscrire dans une réflexion plus générale.
- > Pratiquer l'écriture argumentative.
- > Synthétiser des documents de divers types

L'objectif de ce semestre en philosophie sera d'introduire le questionnement sur les notions de création et de créativité. Le cours abordera la question du processus créatif à partir de la figure du créateur. Il s'agira d'interroger les différentes figures du créateur (artisan, producteur, créateur, artiste, génie) avant d'analyser les liens entre création individuelle et création collective. Avec une problématique, celle de l'autonomie créatrice : est-ce l'individu créateur qui fait le processus créatif, ou est-ce l'inverse à partir d'une autre instance (l'oeuvre elle-même, le champ social, la création collective, la réception critique, le public lui-même) ? Ce sera l'occasion d'ouvrir le questionnement sur l'indépendance supposée ou réelle de l'artiste à l'égard de certaines conditions de production et de diffusion de son oeuvre. Les évaluations supposeront que les textes pointés dans la bibliographie aient été lus et soient maîtrisés. Le cours a pour objectif de vous y aider et de vous permettre de vérifier que vous en avez compris les enjeux. Le cours mobilisera d'autres références sous la forme d'indications bibliographiques en lien avec les séances. L'intérêt du cours est aussi de nourrir votre réflexion critique sur votre propre démarche créative. Il sera donc attendu lors des évaluations que vous soyez capables de mettre en perspective votre pratique et votre formation avec ces considérations plus théoriques.

Bibliographie :

- > ALAIN, « De la matière » in *Le système des beaux-arts*, Livre I, Ch. 4, Tel, Gallimard.
- > Erwin PANOFSKY, « Artiste, savant, génie » in *L'oeuvre d'art et ses significations*, Ch. III, Folio Essais.
- > René PASSERON, *Pour une philosophie de la création*, Klincksieck.
- > Paul VALÉRY, « Première leçon du cours de poétique » in *Variété IV-V*, Folio.
- > Stefan ZWEIG, « Le mystère de la création artistique » in *Essais*, Le Livre de Poche.

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CC	Autre nature		100%	

Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CC	Autre nature		100%	

Les mouvements artistiques 1

Présentation

Enseignante : Marie-Clémentine Corvest

Objectifs du cours / compétences :

Permettre à l'étudiant d'identifier, d'analyser et d'articuler les différents acteurs, oeuvres et problématiques majeures en histoire des arts : peinture, architecture, sculpture, arts décoratifs, danse, etc., de la préhistoire au XIXe siècle. Cet enseignement vise à donner aux étudiants des repères fondamentaux en histoire des arts : peinture, architecture, sculpture, arts décoratifs, danse, etc., de la préhistoire au XIXe siècle. L'Europe et l'aire méditerranéenne seront au coeur de l'étude, afin d'obtenir une vue d'ensemble des principaux courants artistiques occidentaux. L'objectif est d'analyser les caractères spécifiques des différents courants, mettre en évidence des filiations et des oppositions, souligner les relations que les arts entretiennent avec l'histoire des civilisations et des idées.

Bibliographie :

- Ernst GOMBRICH, *Histoire de l'art*, Phaidon, 1950 (7e éd. Française 2001).
- Michel NARBONNE et Josée RODRIGO, *Cours d'histoire des arts*, Paris, Vuibert, 2007.
- Viviane HUYS, Denis VERNANT, *Histoire de l'art : théories, méthodes et outils*, Paris, Armand Colin, 2014.
- Collectif, *Art : architecture – peinture – sculpture – arts graphiques – design*, Parragon, 2013

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	Autre modalité	Autre nature			acquis / non acquis PAS D'évaluation au semestre impair - la note sera mise au semestre 2

Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	Autre modalité	Autre nature			Acquis / Non acquis - Note au semestre 2

Avant-gardes

Présentation

Enseignant : Florent Miane

Objectifs du cours / compétences :

Permettre à l'étudiant d'identifier, d'analyser et d'articuler les différents acteurs, oeuvres et problématiques majeures des grands mouvements artistiques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. L'art du XXème siècle témoigne d'un profond bouleversement dans le monde artistique : internationalisation des mouvements et des idées, innovation dans les supports et les pratiques, dynamisme du marché et des galeries. Ce cours s'attachera à définir les principaux courants artistiques en les rattachant à leur contexte historique, sociologique et esthétique afin d'en comprendre la signification, l'importance et la portée. Il s'agira ici de découvrir les principales ruptures artistiques de la première moitié du XXe siècle. Après un retour sur les origines de ces ruptures à la fin du XIXe siècle, nous passerons en revue les avant-gardes (cubisme, expressionnisme, abstraction...) et les principaux mouvements de l'entre-deux-guerres (surréalisme, nouvelle objectivité...). Ces connaissances vous permettront d'élaborer et de préciser vos approches et pratiques personnelles.

Bibliographie :

- Philippe DAGEN et Françoise HAMON, *Histoire de l'art époque contemporaine*, XIXe-XXe siècle, Paris Flammarion, 1995.
- Jean-Louis FERRIER, *L'aventure de l'art au XIXe siècle*, Paris, le Chêne/Hachette, 1997.
- Jean-Louis FERRIER, *L'aventure de l'art au XXe siècle*, Paris, le Chêne/Hachette, 1996.
- Philippe COMARD (dir.) : *Figure du corps, une leçon d'anatomie*, Paris, ENSBA, 2010.
- Jean CLAIR (dir.) : *L'âme au corps, art et sciences, 1793-1993*, RMN, Paris, 1993.
- Michael FRIED, *Contre la théâtralité, du minimalisme à la photographie contemporaine*, Paris, Gallimard, 2007.
- Rosalind KRAUSS, *L'originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes*, Paris, Macula, 1993

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CC	Autre nature		100%	

Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CC	Autre nature		100%	