

Département Histoire de l'art et Archéologie

Licence de Sciences Humaines

Mention Histoire de l'Art et Archéologie

LICENCE 1

Programme

2020-2021

Département Histoire de l'art et Archéologie

Calendrier 2020/2021

SEMESTRE 1	
Du 7 au 11 septembre	Réunion de rentrée le 8 septembre
Du 14 au 18 septembre	Début des CM
Du 21 au 25 septembre	Début des TD et UE d'Ouverture
VACANCES DE LA TOUSSAINT Du Vendredi 23 octobre après les cours au lundi 2 novembre au matin	
Du 14 au 19 décembre	Semaine de rattrapage des cours et TD
VACANCES DE NOEL Du samedi 20 décembre 2020 après les cours au lundi 4 janvier 2021 au matin	
EXAMENS du semestre 1 Du lundi 4 janvier au samedi 16 janvier 2021	
SEMESTRE 2 reprise des cours le 18 janvier 2021	
VACANCES D'HIVER Du samedi 13 février 2021 après les cours au lundi 22 février 2021 au matin	
VACANCES DE PRINTEMPS Du samedi 10 avril au lundi 26 avril 2021 au matin	
ATTENTION !!!! FIN DES COURS DU 2ème SEMESTRE : vendredi 30 avril 2021	
EXAMENS du semestre 2 Du lundi 3 mai 2021 au samedi 15 mai 2021	
Examens de la 2ème session (RATTRAPAGES) Du lundi 14 juin 2021 au samedi 26 juin 2021	

Département Histoire de l'art et Archéologie

Responsable du Département

Alain Bonnet

Co-Responsable du Département

Laurent Popovitch

Responsables d'années

Licence 1 : Jean-Marie Guillouët

Licence 2 : Arianna Esposito

Licence 3 Histoire de l'art : Valérie DUPONT

Licence 3 Archéologie : Pierre Nouvel

Secrétariat du Département

Caroline Gerin

Bureau 123A

Pour toutes questions ou demandes administratives, à consulter en premier lieu : <https://sciences-humaines.u-bourgogne.fr/>

A défaut de réponses, s'adresser à :

Caroline Gerin : caroline.gerin@u-bourgogne.fr

Pour toutes questions ou demandes pédagogiques, s'adresser aux responsables de l'année concernée.

SEMESTRE 1

Département Histoire de l'art et Archéologie

UE1 Disciplinaire

De la Pré-Protohistoire à l'Antiquité

Archéologie et Histoire de l'art grec

CM : Arianna Esposito TD : Tony Fouyer

Ce cours se présente comme une initiation à l'archéologie et à l'histoire de l'art grec. Il propose un large panorama de la civilisation grecque depuis ses origines jusqu'à l'époque hellénistique.

L'objectif de ce cours est de donner les principaux jalons de l'histoire de l'art et de l'archéologie grecque et de familiariser les étudiants avec un ensemble d'objets archéologiques et de documents artistiques dont l'importance dans l'histoire de l'art, l'archéologie et l'histoire des mondes grecs est fondamentale.

À l'issue de cette initiation, pour chaque document considéré, l'étudiant sera capable de définir les différentes techniques de fabrication et leurs évolutions, les styles et les ateliers (histoire de l'art) mais aussi le contexte de production et la fonction de ces objets (archéologie).

T.D: Initiation à la méthode du commentaire de document en liaison avec les thèmes traités en cours magistral.

Les TD qui accompagnent le cours permettent de se familiariser avec les documents abordés en CM et visent à donner les connaissances de base (cadre historique, vocabulaire spécialisé, méthodologie) en proposant une analyse de monuments et thèmes importants par le biais d'exposés présentés individuellement ou par des groupes d'étudiants sur des sujets imposés.

Quelques éléments bibliographiques :

HOLTZMANN B., PASQUIER A., Histoire de l'art antique : l'art grec (Manuel de l'École du Louvre), Paris, 1998.

Dans le cadre de la première séance de TD, une bibliographie détaillée sera fournie avec un fascicule contenant la chronologie et le vocabulaire. Assurez-vous d'en avoir un exemplaire !

Modalités de contrôle des connaissances :

CM : Un écrit : Commentaire de documents.

Un écrit de rattrapage : Commentaire de documents.

TD : Le contrôle continu aura lieu tout au long du semestre, durant les séances de TD **ATTENTION : PAS DE RATTRAPAGE !!!**

Contacts : arianna.esposito@u-bourgogne.fr

t.fouyer@outlook.fr

Département Histoire de l'art et Archéologie

UE 2 Disciplinaire De l'antiquité au Moyen Age

Archéologie et histoire de l'art de l'Antiquité tardive au début du Second Moyen Âge (Paléochrétien – roman)

CM : Claire Bourguignon

TD : Claire Bourguignon (1 groupe) ; intervenant en attente (3 groupes)

Le cours traite de la période s'étendant de l'Antiquité tardive (IVe-Ve siècles) à l'époque romane (XIe-XIIe siècles). Son contenu s'inscrit dans le contexte des expansions planétaires et de la diffusion des grandes religions missionnaires. Sont étudiés les apports récents de l'archéologie à la connaissance du développement des sociétés humaines et la progressive mise au point d'un art religieux et d'un art politique de cour impériale dans ses expressions figurées et ses différents pouvoirs de persuasion auprès de leurs sociétés.

Quelques éléments bibliographiques

BARRAL I ALTET Xavier, *Chronologie de l'art du Moyen-Âge*, Paris, Flammarion, 2003, 224 p.

CATTEDDU Isabelle dir., *Archéologie médiévale en France : le premier Moyen Âge (V^e-XIe siècle)*, Paris, La découverte, 2009, 177 p.

CHARRON Pascale, GUILLOUËT Jean-Marie dir., *Dictionnaire d'histoire de l'art du Moyen Âge occidental*, Paris, Robert Laffont, 2009, 1128 p.

SKUBISZEWSKI Piotr, *L'art du Haut Moyen Âge : l'art européen du VIe au IXe siècle*, Paris, Librairie générale française, La Pochothèque, Encyclopédies aujourd'hui, 1998, 480 p.

Modalités de contrôle des connaissances

CM session 1 : un écrit d'1h30 → dissertation ou commentaire de documents

CM session 2 : un écrit d'1h30 de rattrapage → dissertation ou commentaire de documents

TD : contrôle continu tout au long du semestre durant les séances de TD → pas de rattrapages !

Contact : clbbourguignon@gmail.com

UE3 Disciplinaire De l'époque moderne à l'époque contemporaine

Histoire de l'art du XXe siècle

CM : Valérie DUPONT

Département Histoire de l'art et Archéologie

TD : : Servin BERGERET

Ce cours est consacré à l'étude de la modernité dans l'art du XXe siècle. Basé sur une approche chronologique et thématique, il s'intéresse aux transformations que l'art a connues dans ses formes, ses matériaux, ses pratiques, et ses concepts des années 1905 à 1969. Il développe les axes suivants : Les potentialités expressives de la couleur et de la ligne ; L'abstraction, nouveau langage de l'art au XXe siècle ; L'objet en tant que matériau artistique ; Les représentations du corps : de la figuration au corps matériau de l'art.

Les séances de TD auront pour objectif de fournir aux étudiants une chronologie des différents mouvements artistiques du XXe siècle ainsi que les outils et méthodes d'analyse des œuvres d'art.

Modalités d'examens et d'évaluation :

Examens partiels à l'issue du semestre : épreuve écrite d'1h 30

Contrôle continu : contrôle des connaissances sous la forme d'exercices écrits et d'exposés écrits ou oraux, pendant le semestre.

Bibliographie préparatoire :

Bernard BLISTÈNE, *Une Histoire de l'art du XXe siècle*, Paris, Beaux-Arts Magazine, Centre Pompidou, 3e éd., 2011.

MÈREDIEU FI. (de), *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain*, Paris, Larousse, 2008.

DAGEN Ph., HAMON Fr., MINNAERT J.-B. (éd.), *Histoire de l'art*, Vol. 4, *Époque contemporaine : XIXe-XXIe siècles*, Paris, Flammarion, 2011 [nouvelle édition mise à jour].

Denys RIOUT, *Qu'est-ce que l'art moderne ?*, Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, 2000.

Charles HARRISON, Paul WOOD, *Art en théorie 1900-1990*, Paris, Hazan, Nouvelle édition, 2007.

Contacts : Valerie.dupont@u-bourgogne.fr

UE3 Disciplinaire Epoque contemporaine

Histoire artistique et sociale du Cinéma : les formes modernes

Cours normal en présence

CM : Isabelle Marinone

Dès la fin des années 1950 jusqu'à la fin des années 1970, le cinéma de fiction renaît sous l'angle de la modernité. La Nouvelle Vague (dans ses différentes formes hexagonales et américaines), le cinéma de la contre-culture, le cinéma indépendant, le cinéma underground (de l'avant et de l'après 1968), le Nouvel Hollywood, affirment une nouvelle vision du cinéma, plus détachée de la question industrielle et des grands modèles hollywoodiens d'alors. Le film d'auteur prend forme. Durant la période, l'Asie, le Moyen Orient, l'Afrique et l'Amérique latine, réalisent leurs propres cinémas

Département Histoire de l'art et Archéologie

légitimés aux yeux du monde par les grands festivals internationaux, à l'image de Cannes ou de Venise. De l'histoire de la création des grandes œuvres de cinéma à celle des pratiques et des techniques du film, de la conception des métiers du cinéma à l'analyse formelle des productions, ce cours d'initiation à la discipline tentera de croiser plusieurs de ces approches historiques qui se répondront mutuellement et dessineront ainsi un panorama du cinéma de l'époque. Avec pour appui quelques extraits de films projetés, ainsi qu'un corpus de textes critiques et théoriques, il s'agira de saisir les éléments fondamentaux de cette période Moderne pour l'histoire du Cinéma.

Les indications bibliographiques et filmographiques, ainsi que les corpus de documents textuels, seront distribués lors des premiers cours. La connaissance de ces objets sera indispensable tant pour le suivi des cours que pour les examens de fin de semestre.

Modalité de contrôle des connaissances CM : Un écrit de 1 h 30. Dissertation ou Commentaire de document.

Objectif

Cet enseignement garantit un socle minimum de connaissances de la discipline et donne les pré requis pour la poursuite des études en L2. Il a pour finalité que les licenciés en Histoire de l'Art/Archéologie soient capables de replacer les œuvres d'art cinématographiques dans leur contexte historique, et d'en interpréter les significations et les représentations. Ces connaissances sont utiles tant pour certains concours (Métiers du patrimoine et de la culture, Capes et Agrégation de Lettres, d'Histoire, de Philosophie, de Langues, avec option Cinéma), que pour intégrer le marché du travail dans les secteurs de l'industrie culturelle (Musées, Archives et fonds documentaires, Festivals, Événementiels, etc.), de l'industrie filmique et multimédia (Production, Distribution, Exploitation, Programmation, etc.) et du monde éducatif (Formation à l'image dans le cadre de l'Education nationale ou d'institutions territoriales).

Pédagogie

La bonne acquisition des connaissances apportées durant cet enseignement implique un travail régulier de la part des étudiants, qui - outre leur présence obligatoire et active au cours - prend la forme de lectures faites à la maison, de visionnement intégral de certains des films traités, de temps d'études en bibliothèque, et de révision hebdomadaire des enseignements.

Contact : isabelle.marinone@u-bourgogne.fr

EN CAS D'URGENCE COVID 19

Cours anormal à distance sous format numérique

Dans le cas d'une résurgence massive du Covid 19 et d'une urgence sanitaire à l'égal de celle connue en mars 2020, ce même cours basculera sous format numérique (avec, dans le meilleur des cas, des cours en présence 1 semaine sur 2). Les étudiants devront rester attentifs à leurs mails (sur leur adresse de l'université) afin d'obtenir toutes les consignes pour le cours et pour les examens (qui pourront passer éventuellement eux aussi à distance).

L'enseignement sera alors réduit à quelques thématiques, car la formation numérique n'est pas équivalente à celle en présence, et ne permet pas les mêmes développements (qui peuvent s'appuyer en particulier sur les projections d'extraits de films, et solliciter une interaction avec les

Département Histoire de l'art et Archéologie

étudiants). Cette forme dématérialisée du cours demandera par ailleurs une autonomie plus importante des élèves et un travail soutenu avec la lecture obligatoire et intégrale de certains ouvrages dont déjà :

Antoine de Baecque, *La Nouvelle Vague : portrait d'une jeunesse*, Paris, Flammarion, 1998.

Peter Biskind, *Le Nouvel Hollywood : Coppola, Lucas, Scorsese, Spielberg... La révolution d'une génération : document*, Paris, Le Cherche Midi, 2008.

Jean-Michel Frodon, *L'Age moderne du cinéma français : de la Nouvelle Vague à nos jours*, Paris, Flammarion, 1995.

Jean-Baptiste Thoret, *Le cinéma américain des années 70*, Paris, Cahiers du Cinéma, 2006.

De la même manière, une liste de films sera à visionner obligatoirement. Parmi eux, quelques titres dont *Le fantôme de la liberté* de Luis Buñuel, *Gloria* de John Cassavetes, *A bout de souffle* de Jean-Luc Godard, *Easy rider* de Dennis Hopper, *Le Lauréat* de Mike Nichols, *Rosemary's baby* de Roman Polanski, *Taxi driver* de Martin Scorsese, *Les 400 coups* de François Truffaut.

https://www.youtube.com/watch?v=_FrdVdKlxUk

The Rowders de Mack Sennett, avec Charlie Chaplin et Fatty Arbuckle (1914)

<https://www.youtube.com/watch?v=Cp02bbO4xVw>

The birth of a Nation de D.W Griffith (1914)

<https://www.youtube.com/watch?v=AzJLFQwpQTI>

UE4 Langues vivantes

(Informations sous réserve de validation par le département de langues)

NB Le choix d'une langue vivante est obligatoire.

Allemand : M. Forgeot

Anglais : M. Jacquin

Espagnol : Mme. Alzola

Italien : Mme Zorat

ATTENTION, LA LANGUE CHOISIE SERA LA MEME PENDANT LES 3 ANNEES DE LICENCE

Modalités de contrôle des connaissances :

Voir modalités avec l'enseignant

Allemand

Contact : vincent.forgeot@u-bourgogne.fr

Anglais

Contact : francois.jacquin@u-bourgogne.fr

Département Histoire de l'art et Archéologie

Italien

Contact : ambra.zorat@u-bourgogne.fr

UE 4 Méthode et Ouvertures transdisciplinaires

Méthode : Iconographie

Introduction à l'Iconographie et l'iconologie

Olivier Bonfait : 3 h CM + 3 h TD

De l'iconographie à l'iconologie, ces six séances permettront de comprendre les différentes voies de lecture de l'image, de la reconnaissance des attributs des personnages représentés à l'interprétation. Elles se concluront sur des mises en place d'autres processus que la lecture pour percevoir le visuel. Seront abordées différentes thématiques : la représentation de Dieu, de la République, de sujets mythologiques.

Une bibliographie et des exemples d'analyses d'œuvres seront distribués pendant les séances.

Iconographie antique

Geoffrey AIGLE : 3h CM + 3h TD

"Si la première séance de ce cours sera pour nous l'occasion de nous initier à l'iconographie grecque et à ses problématiques, nous consacrerons les séances restantes à l'étude des images sur céramiques présentant des personnages et des épisodes de la mythologie. L'objectif est, à la fin des 6 séances, d'être capable de reconnaître et d'identifier les principales divinités du panthéon grec, mais aussi de pouvoir proposer une analyse précise d'images mettant en scène des héroïnes mythologiques, qui nous intéresseront tout particulièrement. »

Modalités de contrôle des connaissances :

CM : Commentaire de document(s) iconographique(s) étudié(s) en CM.

Un oral de rattrapage : commentaire de document(s) iconographique(s) étudié(s) en CM.

Contacts : olivier.bonfait@u-bourgogne.fr

Ouvertures transdisciplinaires

Cette formation est commune à quatre grandes disciplines des SHS : l'histoire de l'art, l'histoire, la géographie et la sociologie. Un cycle de 12h de cours est donné pour chaque discipline, réparti en deux temps : introduction aux méthodes et à l'épistémologie de la discipline ; le rapport de chaque discipline à l'étude, la connaissance, l'appréhension et la représentation de la nature et du paysage.

Département Histoire de l'art et Archéologie

Le but de cette formation est d'ouvrir les étudiants aux approches actuelles dans les sciences humaines et de montrer le lien entre celles-ci, à la fois dans les objets qu'elles étudient et dans leurs approches. Elle permet aussi de faire prendre conscience aux étudiants de l'utilité des sciences humaines pour mieux comprendre les mondes passés et contemporains, et pour mieux agir au sein dans le temps actuel.

Les étudiants en archéologie et histoire de l'art doivent forcément prendre les trois disciplines qui ne correspondent pas à leur majeure, donc histoire, sociologie, géographie. Ils auront donc une initiation sur les problématiques actuelles de ces disciplines, qui recoupent souvent (ou peuvent enrichir) celles de l'archéologie et de l'histoire de l'art.

Modalité de contrôle des connaissances : écrit à la 1ère et 2e session.

Aucuns travaux dirigés.

UE 5 Ouvertures

Consulter le Livret des Enseignements d'Ouverture

SEMESTRE 2

Département Histoire de l'art et Archéologie

UE 6 Disciplinaire De la Pré-Protohistoire à l'Antiquité

Préhistoire

CM et TD : Anthony Denaire

De l'apparition des premiers représentants du genre *Homo*, il y a plus de 2 millions d'années, à la mise en place des sociétés de l'âge du Bronze, à l'extrême fin du troisième millénaire avant J.-C. en Europe du nord-ouest, la Préhistoire voit se succéder plus de 100 000 générations. Cette succession est encore plus vertigineuse quand on considère l'apparition des Hominines, il y a plus de 7 millions d'années.

Ce cours est une introduction générale à cette très longue période, de l'apparition du genre *Homo* au la révolution néolithique qui, avec la domestication des plantes et des animaux, est l'une des révolutions majeures de l'histoire de l'Humanité.

Les TD permettront de compléter les thèmes développés lors de cours magistraux et d'esquisser une première approche des méthodes de l'archéologie préhistorique.

Comme en ces temps de post-confinement, l'accès aux bibliothèques reste parfois difficile, voici quelques conseils de lecture et d'écoutes librement accessible en « distanciel » :

- <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00721195/document>
- <https://www.college-de-france.fr/site/jean-jacques-hublin/course.htm>
- <https://www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-de-darwin/sur-les-epaules-de-darwin-04-mars-2017>
- <https://www.franceculture.fr/emissions/lart-est-la-matiere/le-retour-des-lionnes-des-bisons-et-des-chevaux-0>
- <https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-jeudi-25-avril-2019>
- <https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/40-ans-de-prehistoire-ancienne-en-france>

Modalités de contrôle des connaissances :

CM : un écrit de 1h30 à la session 1 et un écrit de 1h30 à la session 2.

TD : un exposé et un dossier. Attention, PAS DE RATTRAPAGE à la session 2.

Contact : Anthony.denaire@u-bourgogne.fr

Département Histoire de l'art et Archéologie

UE 7 Disciplinaire De l'antiquité au Moyen Âge

Archéologie et histoire de l'art de l'Antiquité au Moyen Âge

(XIIe-XVe siècles)

Cours partagé : 6 semaines Jean-Marie Guillouët et 6 semaines Claire Bourguignon

1. Les arts en Europe du XIe siècle au début du XIVe siècle

12h CM + 12h TD (2 groupes) ® 42h ETD

Ce cours présentera l'évolution des arts en Europe à partir du milieu du XIIe siècle et du début de la "révolution gothique". Premier phénomène culturel véritablement européen, l'art gothique connaît à partir de cette date une forte expansion tout en démontrant une faculté d'adaptation remarquable à chacun des contextes locaux dans lequel il s'implante. L'histoire de cette conquête progressive sera examinée jusqu'à la fin de ce "Beau XIIIe siècle" qui marque une forme d'apogée de l'art médiéval, en France comme dans les royaumes voisins

Contact : jean-marie.guillouet@u-bourgogne.fr

2. Archéologie européenne du XIIe au XIVe siècle

12hCM + 12hTD (2 groupes) ® 42h ETD

Le cours traite du Moyen Âge central (XIIe-XIIIe siècles) et du Bas Moyen Âge (XIVe-XVe siècles). Son contenu s'inscrit dans le contexte de la maturation de l'Église dans la société, du développement du gouvernement par l'écrit, d'un nouvel essor des espaces urbains et de la multiplication des échanges entre Orient et Occident. Sont mis en évidence les apports récents de l'archéologie à la connaissance des transformations des structures d'habitat et d'échanges et des systèmes de croyances des fidèles et l'impact de ces bouleversements politiques, économiques et socio-culturels sur la pratique artistique.

Quelques éléments bibliographiques :

BERNARD Edina, CABANNE Pierre, DURAND Jannic, LEGRAND Gérard, PRADEL Jean-Louis, TUFFELLI Nicole, *Histoire de l'art, du Moyen Âge à nos jours*, Paris, Larousse, Reconnaître et comprendre, 2010, 947 p.

BURNOUF Joëlle, *Archéologie médiévale en France : le second Moyen Âge (XIIe-XVe siècle)*, Paris, La découverte, 2008, 175 p.

ERLANDE-BRANDENBURG Alain, MEREL-BRANDENBURG Bénédicte, *Histoire de l'architecture française, du Moyen Âge à la Renaissance, IVe siècle-début XVIe siècle*, Paris, Mengès, Éditions du Patrimoine, 1995 rééd. 2014, 478 p.

SCHMITT Jean-Claude, LE GOFF Jacques, *Dictionnaire raisonné de l'Occident*

Département Histoire de l'art et Archéologie

médiéval, Paris, Fayard, 1999 rééd. 2014, 1230 p.

Modalités de contrôle des connaissances :

CM session 1 : un écrit de 2h → dissertation ou commentaire de documents

CM session 2 : un écrit de 2h de rattrapage → dissertation ou commentaire de documents.

TD : contrôle continu tout au long du semestre durant les séances de TD → pas de rattrapages !

Contact : clbbourguignon@gmail.com

UE 8 Disciplinaire De l'époque moderne à l'époque contemporaine

Histoire de l'art moderne

CM : Matthieu Lett TD : Communiqué ultérieurement

Les arts en Europe à la Renaissance

Ce cours dressera un panorama général des arts en Europe au XVe et XVIe siècle, en embrassant principalement l'architecture, la peinture et la sculpture, mais aussi le dessin, l'estampe, la tapisserie et les objets d'art. Les séances seront articulées de manière chronologique, géographique et thématique. L'accent sera mis sur l'Italie, la France, et les pays du Nord, notamment les anciens Pays-Bas et le Saint-Empire romain germanique. Les spécificités propres à la production artistique de chacun de ces espaces seront analysées au regard du contexte historique, économique, social et culturel en considérant également la question des échanges et de la circulation des artistes.

Les travaux dirigés permettront d'approfondir certaines questions abordées dans le cours magistral tout en proposant aux étudiants, à travers leur participation active, une initiation aux méthodes d'analyse des œuvres et aux outils de la discipline.

Quelques éléments bibliographiques (les références précédées d'un astérisque sont à consulter en priorité) :

Arasse (Daniel) et Tönnemann (Andreas), *La Renaissance maniériste*, Paris, Gallimard, 1997.

Burke (Peter), *La Renaissance européenne*, Paris, Points, 2002 [1ère éd. anglaise 1998].

Chastel (André), *L'art italien*, Paris, Flammarion, 1989 [1ère éd. 1956].

*Delumeau (Jean) et Lightbrown (Robert), dir., *Histoire artistique de l'Europe : La Renaissance*, Paris, Seuil, 1996.

Gérard-Powell (Véronique), dir., *L'art espagnol*, Paris, Flammarion, 2010.

Harbison (Craig), *La Renaissance dans les pays du Nord*, Paris, Flammarion, 1995.

Département Histoire de l'art et Archéologie

Lemerle (Frédérique) et Pauwels (Yves), *L'architecture à la Renaissance*, Paris, Flammarion, 1998.

*Mignot (Claude) et Rabreau (Daniel), dir., *Histoire de l'art : Temps Modernes (XVe-XVIIIe siècles)*, Paris, Flammarion, 2007.

Zerner (Henri), *L'Art de la Renaissance en France. L'invention du classicisme*, Paris, Flammarion, 2002.

UE8 Disciplinaire Epoque contemporaine

Histoire artistique et sociale du Cinéma : périodes classiques

CM : Isabelle Marinone

Cet enseignement propose une réflexion sur le cinéma classique, prenant appui sur différents exemples tirés des cinématographies française, européenne, américaine, japonaise. De l'histoire des systèmes de production à l'histoire du spectacle et de sa réception, de l'histoire de la création des grandes œuvres de cinéma à celle des pratiques et des techniques du film, ce cours d'initiation à la discipline croisera plusieurs de ces approches historiques qui se répondront mutuellement et dessineront ainsi un panorama du cinéma de 1930 aux années 1960.

L'Histoire du Cinéma ne se limite pas aux « chefs d'œuvre » et aux « grands réalisateurs ». Plus riche que ce panthéon officiel, les formes cinématographiques prennent des chemins de traverses en allant autant vers le film classique rentable (avec mise en scène, vedettes et scénario) que vers les essais documentaires dépourvus de stars et de récits, ou encore, vers des propositions plastiques éloignées du figural et de la narration. A partir d'une perspective chronologique, le cours permet de penser en même temps industrie hollywoodienne et art européen, film de recherche et film de divertissement, pour une pleine compréhension de ce dispositif riche et intermédial qu'est le cinéma.

Les éléments bibliographiques et filmographiques, ainsi que les corpus de documents textuels, seront distribués lors des premiers cours. La connaissance de ces objets sera indispensable tant pour le suivi des cours que pour les examens de fin de semestre.

Modalité de contrôle des connaissances CM : Un écrit de 1 h 30. Dissertation ou Commentaire de document.

Objectif

Cet enseignement garantit un socle minimum de connaissances de la discipline et donne les pré requis pour la poursuite des études en L2. Il a pour finalité que les licenciés en Histoire de l'Art/Archéologie soient capables de replacer les œuvres d'art cinématographiques dans leur contexte historique, et d'en interpréter les significations et les représentations. Ces connaissances sont utiles tant pour certains concours (Métiers du patrimoine et de la culture, Capes et Agrégation de Lettres, d'Histoire, de Philosophie, de Langues, avec option Cinéma), que pour intégrer le marché du travail dans les secteurs de l'industrie culturelle (Musées, Archives et fonds documentaires, Festivals, Événementiels, etc.), de l'industrie filmique et

Département Histoire de l'art et Archéologie

multimédia (Production, Distribution, Exploitation, Programmation, etc.) et du monde éducatif (Formation à l'image dans le cadre de l'Education nationale ou d'institutions territoriales).

Pédagogie

La bonne acquisition des connaissances apportées durant cet enseignement implique un travail régulier de la part des étudiants, qui - outre leur présence obligatoire et active au cours - prend la forme de lectures faites à la maison, de visionnement intégral de certains des films traités, de temps d'études en bibliothèque, et de révision hebdomadaire des enseignements.

Contact : isabelle.marinone@u-bourgogne.fr

EN CAS D'URGENCE COVID 19

Cours anormal à distance sous format numérique

Dans le cas d'une résurgence massive du Covid 19 et d'une urgence sanitaire à l'égal de celle connue en mars 2020, ce même cours basculera sous format numérique (avec, dans le meilleur des cas, des cours en présence 1 semaine sur 2). Les étudiants devront rester attentifs à leurs mails (sur leur adresse de l'université) afin d'obtenir toutes les consignes pour le cours et pour les examens (qui pourront passer éventuellement eux aussi à distance).

L'enseignement sera alors réduit à quelques thématiques, car la formation numérique n'est pas équivalente à celle en présence, et ne permet pas les mêmes développements (qui peuvent s'appuyer en particulier sur les projections d'extraits de films, et solliciter une interaction avec les étudiants). Cette forme dé-matérialisée du cours demandera par ailleurs une autonomie plus importante des élèves et un travail soutenu avec la lecture obligatoire et intégrale de certains ouvrages dont déjà :

Bertin-Maghit, Jean-Pierre, *Les cinémas européens des années cinquante*, Paris, AFRHC, 2000.

Bourget, Jean-Loup, *Hollywood, la norme et la marge : genres, esthétiques et influences du cinéma hollywoodien, 1930-1960*, Malakoff, Armand Colin, 2016.

Gilles, Christian, *Le cinéma des années trente par ceux qui l'ont fait*, Tome II, L'avant-guerre, 1935-1939 : interviews exclusives, Paris, l'Harmattan, 2000.

Gilles, Christian, *Le cinéma des années trente par ceux qui l'ont fait*, Tome III, Années quarante, le cinéma de l'Occupation, 1940-1944 : interviews exclusives Paris, l'Harmattan, 2000.

Gilles, Christian, *Le cinéma des années trente par ceux qui l'ont fait*, Tome IV, Années quarante, le cinéma d'après-guerre, 1945-1950 : interviews exclusives, Paris, l'Harmattan, 2000.

De la même manière, une liste de films sera à visionner obligatoirement. Parmi eux, quelques titres dont *Roma città aperta* de Roberto Rossellini, *Louisiana Story* de Robert Flaherty, *Monkey Business* de Howard Hawks, *La règle du jeu* de Jean Renoir, *Hôtel du Nord* de Marcel Carné.

Département Histoire de l'art et Archéologie

UE 9 Langues vivantes

(informations sous réserve de validation par le département de langues)

NB Le choix d'une langue vivante est obligatoire.

Allemand : M. Forgeot
Anglais : M. Jacquin
Espagnol : M. Sangirardi
Italien : Mlle Gaudin

**ATTENTION, LA LANGUE CHOISIE SERA LA MEME
PENDANT LES 3 ANNEES DE LICENCE**

Modalités de contrôle des connaissances :
Voir modalités avec l'enseignant

Allemand

Contact : vincent.forgeot@u-bourgogne.fr

Anglais

Contact : francois.jacquin@u-bourgogne.fr

Italien

Contact : helene.gaudin@u-bourgogne.fr

UE 9 Méthodes de l'archéologie

CM et TD : Pierre Nouvel

Quelques éléments bibliographiques :

DEMOULE, J.-P., GLIGNY, F., LEHÖERFF, A. & SCHNAPP, A., Guides des méthodes de l'archéologie, Paris, éd. La découverte, 2002 et rééd. 2004.

DEMOULE J.-P. & LANDES C. (dir), La Fabrique de l'archéologie en France, Paris 2009. JOYEUX-PRUNEL B., L'histoire de l'art et le quantitatif, Histoire & mesure, XXIII/2, 2008, en ligne, <http://histoiremesure.revues.org/3543>

THUILLIER J., L'informatique et l'histoire de l'art, Revue de l'Art, 1997, n°1, p. 5-8, en ligne, [/web/revues/home/prescript/article/rvart_0035-1326_1997_num_117_1_348337](http://web.revues/home/prescript/article/rvart_0035-1326_1997_num_117_1_348337)

Modalités de contrôle des connaissances :

CM : Un écrit de 1 h 30.

OU

Iconographie

Iconographie et iconologie de l'art médiéval, X^e-XIVe siècle

CM : Jean-Marie Guillouët

12h CM

Ce cours présentera les principaux enjeux des images médiévales, depuis les origines du christianisme jusqu'à la fin du Moyen Âge. Il visera à familiariser les étudiants avec les principaux thèmes de la représentation comme avec les outils de leur analyse et de leur compréhension.

Contact : jean-marie.guillouet@u-bourgogne.fr

UE 10 Ouverture

Consulter le Livret des Enseignements d'Ouverture

Etudier au Département d'Histoire de l'art et d'Archéologie, et à l'Université

Contrairement aux enseignements donnés dans le secondaire, les cours dispensés à l'Université relèvent de créations intellectuelles réalisées par des enseignants-chercheurs en lien direct avec leurs propres travaux de recherches.

L'Université ne connaît donc pas d'uniformisation des méthodes et des enseignements. Chaque enseignant(e) possède sa propre manière de traiter d'un sujet et d'une discipline. A ce titre, chaque enseignant(e) est un auteur (e).

C'est la raison pour laquelle tout enregistrement des cours et des enseignant(e) s est formellement interdit (audio, film, photo). De la même manière, aucun document ou élément liés aux cours ou aux professeurs ne doit apparaître sur internet sous peine de sanction.

Le travail de l'enseignant-chercheur se divise ainsi : une partie de son emploi du temps (pour moitié) est consacrée à la recherche, et une autre partie de son planning s'attache aux enseignements et à l'encadrement des étudiant(e)s avancé(e)s dans leurs études (Masters, Doctorants).

Département Histoire de l'art et Archéologie

En échange de l'investissement fourni par les enseignants-chercheurs, l'étudiant(e) doit, au minimum :

- Etre présent en cours et Respecter les enseignant(e)s en arrivant à l'heure.
- Réviser régulièrement les enseignements pour bien suivre l'évolution des cours.
- Lire chaque semaine des ouvrages ou des articles en rapport avec les cours.
- Travailler à la Bibliothèque Universitaire en dehors des temps de cours.
- Remettre les travaux demandés en temps et en heure.
- Rester toujours ouvert et curieux face aux thèmes abordés, aux disciplines et aux méthodes adoptées.
- S'adresser aux enseignant(e)s avec correction (à l'oral avec le sourire, et à l'écrit avec les formules de politesse consacrées).
- Sortir le plus souvent visiter des expositions, des musées, des lieux culturels, et aller au cinéma.

LE PLAGIAT

Plagier, c'est :

- S'appropriier le travail créatif de quelqu'un d'autre (ouvrage, site web, article) et de le présenter comme sien.
- Inclure dans son propre travail des extraits de textes (livres, articles, sites web) provenant de sources externes et les intégrer à son propre travail sans en mentionner la provenance.
- Modifier le texte d'un auteur en remplaçant ses mots par des synonymes.
- Traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance.
- Résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots, mais en omettant d'en mentionner la source.
- Utiliser le travail d'un(e) autre étudiant(e) et le présenter comme le sien (et ce, même si cette personne a donné son accord).
- Acheter un travail sur le web et le présenter comme le sien.

Le plagiat le plus fréquent revient à la copie de tout ou partie d'un document qui n'est pas sien et dont on ne cite pas la référence.

D'un point de vue juridique, le plagiat est un délit :

« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est un délit. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » Article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Département Histoire de l'art et Archéologie

Il se peut que certains étudiants ne se rendent pas compte de ce qui constitue le plagiat et des conséquences de leurs actions. Toute partie de travail reposant sur du plagiat sera considérée comme nulle, à l'écrit comme à l'oral. Dans tous les cas, l'étudiant(e) fera l'objet d'un rapport transmis en conseil de discipline.

Les sanctions sont proportionnelles à la gravité de la faute et vont de l'avertissement à l'exclusion durant 5 ans de tout établissement public du supérieur, voire à l'exclusion définitive. L'attribution d'une sanction entraîne l'annulation des examens.

Outre l'ensemble de ces considérations, et en dehors même de la feignantise qu'il induit,

LE PLAGIAT MONTRE L'INCAPACITE DE PENSER PAR SOI-MEME !