

Licence de Sciences Humaines
Mention Histoire de l'Art et Archéologie

LICENCE 3

HISTOIRE DE L'ART

Calendrier 2021/2022

SEMESTRE 1	
RENTREE L1 HAA + L2HA + L3ARC + L3HA	Lundi 6 septembre 2021
Du 13 au 17 septembre	Début des CM
Du 20 au 24 septembre	Début des TD et UE d'Ouverture
VACANCES DE LA TOUSSAINT Du Samedi 30 octobre après les cours au lundi 8 novembre au matin	
VACANCES DE NOEL Du samedi 18 décembre 2021 après les cours au lundi 3 janvier 2022 au matin	
EXAMENS du semestre 1 Du lundi 3 janvier au samedi 15 janvier 2022	
SEMESTRE 2 reprise des cours le lundi 17 janvier 2022	
VACANCES D'HIVER Du samedi 19 février 2022 après les cours au lundi 28 février 2022 au matin	
VACANCES DE PRINTEMPS Du samedi 16 avril au lundi 2 mai 2022 au matin	

ATTENTION !!!!

FIN DES COURS DU 2ème SEMESTRE : vendredi 15 avril 2022

EXAMENS du semestre 2

Du lundi 2 mai 2022 au samedi 14 mai 2022

Examens de la 2ème session (RATTRAPAGES)

Du mercredi 15 juin 2022 au mardi 28 juin 2002

Responsable du Département

Alain Bonnet

Co-Responsable du Département

Laurent Popovitch

Responsables d'années

Licence 1 : Jean-Marie Guillouët

Licence 2 : Matthieu Lett

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 5

UE 1 Disciplinaire (4 au choix)

Histoire de l'Art antique, grecque et romaine

CM et TD : Pierre Nouvel

Art et pouvoir à Rome de la République à l'Antiquité tardive

Les représentations sculptées des dirigeants du monde romain et leur politique urbanistique sont particulièrement caractéristiques de leur positionnement idéologique. Puisant dans des référentiels de tradition italique ou hellénistique, l'art du portrait romain s'est progressivement structuré au cours de l'époque républicaine. Les nouveaux enjeux liés à l'expansion de la puissance romaine et, plus tardivement, à la mise en place du principat, vont contribuer à établir un certain nombre de codes, variant en fonction des positionnements politiques des différents empereurs. Leur investissement dans la gestion de la capitale de l'Empire est lui aussi représentatif de leurs choix souvent contradictoires. Ce cours se propose d'en présenter une vision synoptique, selon un parcours chronologique, depuis la fin de la République jusqu'à l'Antiquité tardive.

Bibliographie indicative

Baratte F., 1996, *Histoire de l'art antique. L'art romain*, Paris, RMN-Louvre, 331 p.

Coarelli F., 1994, *Guide archéologique de Rome*, Paris, Hachette, 349 p.

Turcan R., 1995, *L'art romain*, Paris, Flammarion, 301 p.

Rosso E., *L'image de l'empereur en Gaule romaine : portraits et inscriptions*, Paris, Editions CTHS, 2006, 225 pages (et autres articles de cet auteur).

Sauron G., *Quis Deum ? L'expression plastique des idéologies politiques et religieuses à Rome*, Rome, EFR, 1994, 736 pages (BEFAR, 285 pages), et autres articles et publications de cet auteur.

Modalités de contrôle des connaissances :

CM : Un écrit de 3h à la session 1 et un oral à la session 2.

TD : Un écrit, un exposé ou un dossier. PAS DE RATTRAPAGE à la session 2.

Contact : pierre-stanislas.nouvel@u-bourgogne.fr

Histoire de l'art médiéval

CM et TD : Jean-Marie Guillouët

L'art du XVe siècle européen (I)

Cette UE est conçue comme le premier volet d'un diptyque se répartissant sur le premier et le second semestre et visera à présenter un panorama de l'art européen du XVe siècle. L'enseignement suivra une organisation pédagogique nouvelle, dite de la *classe inversée*. Ce dispositif est conçu pour susciter une plus grande participation des étudiants et provoquer une collaboration entre eux ainsi qu'avec l'enseignant dans la construction et l'exposition du contenu du cours. Cet enseignement prendra appui sur un manuel qui servira de base de discussion : *L'art du xve siècle*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2021 (ISBN : 978-2-7535-8234-7). Cette étude de l'art du xve siècle européen sera prolongée et complétée dans l'UE6 du deuxième semestre, ce qui permettra aux étudiants de disposer du panorama le plus informé possible de cette période remarquable et charnière de l'histoire et de la culture artistique occidentale

Modalités de contrôle des connaissances

CM : Un écrit de 3h à la session 1 et un oral à la session 2.

TD : Un écrit, un exposé ou un dossier. PAS DE RATTRAPAGE à la session 2. Contact : jean-marie.guillouet@u-bourgogne.fr

Histoire de l'art moderne

CM et TD : Olivier Bonfait

Questions actuelles d'histoires de l'art sur le XVIIe siècle.

Le cours affrontera plusieurs problématiques de l'histoire de l'art spécifiques au XVIIe siècle, dans une approche cherchant à dépasser les cadres traditionnels (monographie, style, technique, aire géographique). Seront ainsi abordés des questionnements actuels : les réceptions et les refus de l'Antique, peinture et littérature, le tableau d'autel et l'approche du divin, la représentation de la gloire, le nocturne, arts et société.

Dans les travaux dirigés, après avoir vérifié que l'exercice d'analyse d'œuvre est maîtrisé, différentes lectures en lien avec les cours permettront aux étudiants de se familiariser avec les discours actuels de l'histoire de l'art (Elisabeth Cropper, Michel Foucault, Jacqueline Lichtenstein, Victor Stoichita, etc.)

Pour mieux faire résonner cours et lecture, les étudiants auront intérêt à re-parcourir le manuel Temps Moderne (Claude Mignot et Daniel Rabreau éd., Flammarion), mais aussi à s'aventurer dans le XVIIe siècle par des lectures de roman (Pascal Quignard, *Terrasse à Rome*) ou en visionnant des films (*Tous les matins du monde*) ou des opéras (*l'Orfeo* de Monteverdi).

Un plan des séances sera donné au début du semestre ; chaque cours magistral s'appuiera un résumé distribué à l'avance ; les lectures et powerpoint des cours seront disponibles sur plubel.

Quelques éléments bibliographiques :

Une bibliographie sera donnée au début du cours.

Modalités de contrôle des connaissances :

CM : Un écrit de 3h à la session 1 et un oral à la session 2.

TD : Un écrit, un exposé ou un dossier. PAS DE RATTRAPAGE à la session 2.

Contact : olivier.bonfait@u-bourgogne.fr

Histoire de l'art contemporain

CM et TD : Valérie Dupont

Histoire(s) des avant-gardes au prisme des expositions. France, années 1930.

Le terme d'avant-garde associé au domaine des arts plastiques apparaît au XIXe siècle. Il va alors désigner toute attitude visant à la création de nouvelles expressions artistiques ainsi qu'à la transformation de la société par les arts. Les premières décennies du XXe siècle voient l'essor de foyers d'avant-garde dans différentes parties du monde. Mais la crise économique et politique qui se répand après 1929 en Europe, la montée des idéologies totalitaires jointes à une perte de foi dans la valeur de l'art moderne entraînent l'émergence de questionnements et doutes au sein des tendances avant-gardistes ou vis-à-vis de ces dernières. C'est à ce débat artistique durant les années trente que ce cours est consacré. En prenant appui sur des expositions collectives de l'époque organisées principalement en France, mais également à l'étranger, nous développerons plusieurs thématiques afin d'étudier les significations, les vocations et les enjeux de l'art dans les années troublées de l'entre-deux-guerres. Le cours s'articulera autour des axes suivants : L'art abstrait construit ; Le « modèle intérieur » des surréalistes ; La synthèse des arts ; Les enjeux de la monumentalisation de l'art ; Le retour au réel.

Bibliographie préparatoire :

Une bibliographie
développée sera
distribuée en début de
cours.

Jean-Luc DAVAL, *Journal des avant-gardes. Les années vingt. Les années trente*, Genève, Paris, Skira, 1980

L'art dans les années 30 en France, Cat. Expo., Musée d'art et d'industrie, Saint-Etienne, 1979

Les années 30 en Europe. Le Temps menaçant, Cat. Expo., Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 1997

Modalités d'examen et d'évaluation :

CM : Un écrit de 3 heures

TD : Un exposé oral

Contact : valerie.dupont@u-bourgogne.fr

Époque contemporaine

Cours normal en présence

CM et TD : Isabelle Marinone

Ville et Cinéma : Cours-atelier Beaux-Arts / uB

Ce cours-atelier est une proposition originale pour les étudiants de L3 en Histoire de l'art du département Histoire de l'art Archéologie, visant un partenariat avec les élèves de 3ème année de l'École des Beaux-Arts de Dijon. Cours théoriques à l'uB et rencontres autour des créations élaborées par ces derniers aux Beaux-Arts constitueront cet enseignement autour d'un projet central proposé par la Ville de Dijon et les Voies navigables de France : la valorisation du Canal de Bourgogne.

Une thématique se dégage, les maisons éclusières à Veuvev sur Ouche qui ont servi de décors pour le film provocateur de Bertrand Blier, *Les Valseuses*. Les élèves des Beaux-Arts de Dijon de la section Design/Scénographie, encadrés par le professeur Hélène Robert, développeront des projets en rapport à ce contexte géographique, et à cette histoire filmique : Ainsi l'échelle des maisons permettront aux élèves de l'ENSBA de concevoir des micro-architectures, des installations, des dispositifs créatifs pérennes ou éphémères en s'intégrant dans ce contexte porteur du canal à l'échelle du paysage, et s'inspireront du travail scénographique et filmique des *Valseuses*. Les étudiants de L3 HA, de leurs côtés, suivront les démarches créatives et développeront un argumentaire pour les différents projets des élèves, en travaillant spécifiquement les aspects cinématographiques (historique, esthétiques, scénographique, etc.). Les projets finalisés seront soumis à la Ville de Dijon et à la Région Bourgogne.

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 3 h. Dissertation.

TD : Un article de 10 000 signes.

Objectif

Cet enseignement original a pour finalité que les licenciés en Histoire de l'Art soient capables de replacer les œuvres d'art cinématographiques dans leur contexte historique, et d'en interpréter les significations et les représentations. Il a pour perspective de donner aux étudiants l'occasion de suivre un artiste au travail, en travaillant à valoriser sa démarche créative en s'appuyant sur un vrai travail de recherche et d'écriture.

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 CM comme TD - 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**

Changement de cours

Histoire et évolution du Documentaire

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 portera en ce cas sur une toute autre thématique, le documentaire, car la formation numérique n'est pas équivalente à celle en présence, et ne permet pas les mêmes développements et possibilités (ici le partage réel de projets concrets élaborés avec la collaboration des élèves des Beaux-Arts).

Le cours développera donc l'Histoire et l'évolution du documentaire, champ complexe qui relève aussi bien de critères de créations, de références et de fabrications, que d'importants critères économiques, et de diffusion. Il est la mise en avant d'un dispositif essentiel, celui du regard (observateur/mais aussi parfois observé), et du point de vue critique sur le réel d'aujourd'hui et d'hier. Point de vue critique qui revêt avant tout une fonction politique puisqu'il s'agit d'interroger le monde actuel, en prenant en charge une histoire sociale et en témoignant de l'histoire en train de se faire. S'il vise le réel, le documentaire s'attèle aussi aux réalités symboliques (les significations et les valeurs que l'on accorde au réel). Comme son étymologie l'indique, le documentaire s'avère principalement éducateur, et les puissances descriptives de ses images se fondent classiquement sur une structure narrative linéaire (celle du livre, du récit historique) qui aujourd'hui tant à se délinéariser de plus en plus avec les

nouvelles formes numériques. Le cours proposé reviendra sur une histoire des formes documentaires.

Cette forme dématérialisée du cours demandera une autonomie plus importante des élèves et un travail soutenu avec la lecture obligatoire et intégrale de certains ouvrages dont déjà : BENAYOUN Robert, *Alain Resnais*, Paris, Stock, 1980

BENSON Thomas, ANDERSON Carolyn, *Reality Fictions, the Films of Fred Wiseman*, Southern Illinois University Press, 1989.

BRESCHAND Jean, *Le documentaire, l'autre face du cinéma*, Cahiers du Cinéma, coll « les petits cahiers » / SCEREN-CNDP, 2002

COMOLLI Jean-Louis, *Voir et Pouvoir*, Paris, Verdier, 2004

DEPARDON Raymond, SABOURAUD Frédéric, *Depardon / Cinéma*, Paris, Editions des Cahiers du Cinéma, 1993

MARINONE Isabelle, *André Sauvage, un cinéaste oublié : De la traversée du Grépon à la Croisière jaune*, Paris, L'Harmattan, 2008

ODIN Roger (sous la direction), *L'âge d'or du documentaire*, Tomes 1 et 2, Paris, L'Harmattan, 1998

POURVALI Bamchade, *Chris Marker*, Cahiers du Cinéma, coll « les petits cahiers » / SCEREN- CNDP, 2002

ROUCH Jean, *Jean Rouch, cinéma et anthropologie*, Paris, Cahiers du cinéma, 2009.

UE 2 Méthodologie (2 au choix)

Attention : Chaque étudiant(e) doit s'inscrire dans deux cours dès la première séance d'enseignement et ce pour le semestre. Chaque cours doit obtenir un minimum de 7 étudiant(e)s pour être maintenu. Pour que le traitement soit égalitaire entre chaque discipline, le cours qui aura déjà le nombre de 7 étudiants(e)s n'en acceptera plus d'autres. Aux élèves de se répartir alors ensuite dans les autres enseignements.

Méthodes et pratiques en Archéologie et Art médiéval

CM : Olivia Puel (12 x 2 heures)

TD : Claire Bourguignon (9 x 2 heures)

Les établissements monastiques en Occident de l'Antiquité tardive au Moyen Âge central

Ce cours proposera une approche historique et archéologique du monachisme occidental depuis l'Antiquité tardive jusqu'au Moyen Âge central. Il abordera ainsi les grandes vagues de fondations de monastères à l'aune des problématiques actuelles qu'il s'agisse de la nature des communautés, de la vie quotidienne des religieux ou encore de l'architecture et de l'organisation spatiale des établissements. Il insistera aussi sur l'intérêt des recherches

pluridisciplinaires souvent indispensables, en particulier pour les périodes les plus anciennes, pour aborder l'objet d'étude dans toute sa complexité.

Une bibliographie sera distribuée en début de semestre avec le plan du cours.

Pour commencer

Marcel Pacaut, *Les ordres monastiques et religieux au Moyen Âge*, Paris : Nathan, 1993.

Anselme Davril, Éric Palazzo, *La vie des moines au temps des grandes abbayes*, Paris : Hachette, 2010.

« Cluny. Aux origines de la communautés » *ArchéoThema. Revue d'archéologie et d'histoire*, n° 7, 2010.

« Xe-XIIIe siècle : la révolution des monastères. Les cisterciens changent la France » *Les cahiers de science et vie*, n° 78, 2003.

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 a) questions de cours; b) commentaire de documents.

Contact : olivie.puel@u-bourgogne.fr

Méthodes et pratiques en Art moderne

CM et TD : Matthieu LETT

Rubens, Pictor Doctus

Pierre Paul Rubens (1577-1640) est l'exemple même du *pictor doctus*, ou peintre savant, tel qu'on le concevait au XVIIe siècle. Il reçut une éducation humaniste, maîtrisait couramment plusieurs langues et connaissait parfaitement la Fable et l'Histoire, tout en adhérant au néo-stoïcisme de Justus Lipsius (1532-1599). Collectionneur d'antiques et de tableaux, il correspondait régulièrement avec les érudits de son temps et atteignit un statut social exceptionnel pour un artiste. Il effectua en effet des missions diplomatiques pour l'empereur et la couronne d'Angleterre et fut anobli. Établi à Anvers à la tête de l'un des plus importants ateliers d'Europe, il répondit à de nombreuses commandes princières et religieuses en ne s'adonnant pas seulement à la peinture d'histoire, mais aussi au portrait et au paysage. Comment interpréter la riche production de Rubens au regard de sa culture savante ? Quelle place lui donner dans l'histoire des arts européens ? Ce cours abordera les grands moments de la carrière de Rubens, de sa formation en Italie à son intérêt pour le paysage à la fin de sa vie, à travers des séances thématiques qui permettront de cerner les principaux enjeux méthodologiques liés à l'étude de la production et de la réception d'un

grand peintre. Une attention particulière sera portée aux différents contextes dans lesquels l'artiste a exécuté ses œuvres, notamment la ville d'Anvers.

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

- *Alpers (Svetlana), *La création de Rubens*, Paris, Gallimard, 1995.
- Auwers (Joost van der) (dir.), *Rubens, l'atelier du génie : autour des œuvres du maître aux Musées royaux des beaux-arts de Belgique*, Tielt, 2007.
- Baudouin (F.), *Rubens et son siècle*, Anvers, 1972.
- *DaCosta Kaufmann (Thomas), *et al., L'art flamand et hollandais. Belgique et Pays-Bas 1520-1914*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2002.
- De Bruyn (Jean-Pierre), Vézilier-Dussart (Sandrine), *Érasme Quellin. Dans le sillage de Rubens*, cat. exp. [Cassel, Musée départemental de Flandre, 5 avril-7 septembre 2014], Heule, 2014.
- *Cojannot-Le Blanc, Marianne, Prioux, Evelyne, *Rubens : des camées antiques à la galerie Médicis*, Paris ; New York : Le Passage, 2018.
- Cosandey (Fanny), « Représenter une reine de France. Marie de Médicis et le cycle de Rubens au palais du Luxembourg », *Clio. Femmes, Genre, Histoire* [En ligne], n° 19, 2004.
- Elsig (Frédéric), *L'art et ses marchés : la peinture flamande et hollandaise (XVIIe et XVIIIe siècles) au Musée d'art et d'histoire de Genève*, Paris, Somogy, 2009.
- Fleischer (Roland) (éd.), *Rembrandt, Rubens and the art of their time : recent perspectives*, University Park, 1997.
- Foucart (Jacques) (dir.), *Le siècle de Rubens dans les collections publiques françaises*, cat. exp. [Paris, Grand Palais, 17 novembre 1977-13 mars 1978], Paris, 1977.
- Freedberg (David), « Prints and the status of images in Flanders », dans Zerner (Henri) (dir.), *Le stampe e la diffusione delle immagini e degli stili* [actes du congrès international d'histoire de l'art, Bologne, 10-18 septembre 1979], Bologne, 1983.
- Glen (Thomas L.), *Rubens and the Counter Reformation, studies in his religious paintings between 1609 and 1620*, New York, 1977.
- Hairs (Marie-Louise), *Dans le sillage de Rubens, les peintres d'histoire anversoises au xviie siècle*, Liège, 1977.
- Hayman (Aaron M.), *Rubens in repeat: the logic of the copy in colonial Latin America*, Los Angeles, 2021.
- Held (Julius Samuel), Lowenthal (Anne W.), Rosand (David), Walsh (John), *Rubens and his circle*, Princeton, 1982.
- Hulst (R.-A. d'), De Poorter (Nora), Vandeven (Marc), *Jacob Jordaens (1593-1678), Tableaux et tapisseries*, Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1993.
- Jaffé (Michaël), *Rubens*, Milan, 1989.
- Jaffé (Michaël) (dir.), *Rubens : a master in the making*, Londres, 2005.
- Kleinert (Corina), *Peter Paul Rubens (1577 - 1640) and his landscapes : ideas on nature and art*, Turnhout, 2014.
- *Laneyrie-Dagen (Nadeije), *Rubens*, Paris, 2003.
- Larsen (Erik), *Seventeenth Century Flemish Painting*, Freren, 1985.

- Legrand (Francine-Claire), *Les peintres flamands de genre au XVIIe siècle*, Bruxelles, Éditions Meddens, 1963.
- Mâle (Émile), *L'art religieux du xviie siècle, Italie, France, Espagne, Flandres*, Paris, 1951.
- Martin (John Rupert), *Rubens before 1620*, Princeton, 1972.
- Merle du Bourg (Alexis), *Rubens au Grand Siècle. Sa réception en France 1640-1715*, Rennes, 2004.
- Muller (Jeffrey M.) *Rubens. The Artist as Collector*, Princeton, 1989.
- Ramade (Pierre) (dir.), *Dans la lumière de Rubens, Peintres Baroques des Pays-Bas du Sud*, cat. exp. [Valenciennes, musée des Beaux-Arts, 15 septembre-30 novembre 2000], Paris, 2000.
- Rubens*, cat. exp. [Lille, Palais des beaux-arts, 6 mars-14 juin 2004], Paris, 2004.
- Sauerländer (Willibald), *The Catholic Rubens. Saints and Martyrs*, Los Angeles, 2014 [1ère éd. 2011].
- Speth-Hölterhoff (S.), *Les peintres flamands de cabinets d'amateurs au XVIIe siècle*, Paris, Elsevier, 1957.
- *Sutton (Peter C.) (dir.), *Le Siècle de Rubens*, cat. exp. [Boston, Museum of fine arts, 22 septembre 1993-2 janvier 1994, Ohio, Toledo museum of art, 2 février-24 avril 1994], Paris, 1994 [1ère éd. Boston, 1993].
- Van Beneden (Ben), *Rubens in Private. The Master Portrays his Family*, cat. exp. [Anvers, Rubenshuis, 28 mars-28 juin 2015], Londres, 2015.
- Van der Stock (Jan) (dir.), *La Ville en Flandre. Culture et société 1477-1787*, Bruxelles, 1991.
- *Vlieghe (Hans), *Flemish art and architecture 1585-1700*, New Haven, Londres, 1998.
- Vlieghe (Hans), *Concept, design and execution in Flemish painting, 1550-1700*, Turnhout, 2000.
- Woolett (Anne), *Rubens and Brueghel : a working friendship*, Los Angeles, 2006.

Sources imprimées :

Piles (Roger de), *Abrégé de la Vie des Peintres avec des Réflexions sur leurs Ouvrages et un Traité du Peintre parfait, de la connoissance des Dessesins, et de l'utilité des Estampes*, Paris, François Muguet, 1699.

URL : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6568782t/f423.image.r=rubens>

Piles (Roger de), *Conversations sur la connoissance de la peinture et sur le jugement qu'on doit faire des tableaux*, Paris, 1677.

URL : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5821654d.textelImage>

Fromentin (Eugène), *Rubens et Rembrandt, Les Maîtres d'autrefois*, Bruxelles, Éditions Complexe, 1991 [1ère éd. 1876].

Ressources en ligne :

Corpus rubenianum :

<https://www.rubenianum.be/en/page/corpus-rubenianum-ludwig-burchard-online>

Liste des œuvres de Rubens sur Wikipedia :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C5%93uvres_de_Rubens

Contact pour toute question : matthieu.lett@u-bourgogne.fr

Méthodes et pratiques en Art contemporain

CM - TD : Alain Bonnet

Sculpture et architecture en France au XIXe siècle

Le cours magistral traitera de l'histoire de la sculpture au XIXe siècle, du néoclassicisme de Canova au symbolisme de la fin du siècle. Il sera principalement articulé autour de l'exemple décisif de Rodin. Une partie des travaux dirigés portera sur l'histoire de l'architecture au XIXe siècle.

Bibliographie : Une bibliographie spécifique sera distribuée en début du semestre avec le plan du cours.

Modalités de contrôle des connaissances :

TD : Le contrôle continu aura lieu tout au long du semestre, durant les séances de TD.

Contact : alain.bonnet@u-bourgogne.fr

**UE 3 Complémentaire (2 au
choix)**
+ Cours Arts et civilisations obligatoire pour tous

Traitement d'images

TD : Anthony Dumontet

Ces travaux dirigés sont destinés à la découverte du logiciel Adobe Photoshop et à l'apprentissage des techniques qui permettront d'utiliser et de valoriser les images numériques dans un cadre professionnel.

- Définition technique d'une image numérique
- Présentation de l'interface et des principaux outils du logiciel Adobe Photoshop
- Retouches de photographies numériques, détourage d'objets, insertion de texte, photomontages - Mise en application à travers des exercices

Modalités de contrôle des connaissances :

Travail pratique lors de la dernière séance.

Contact : anthony.dumontet@u-bourgogne.fr

**Paléographie Médiévale
(Histoire)**

TD : Hervé Mouillebouche

Contact : herve.mouillebouche@u-bourgogne.fr

**Paléographie Moderne
(Histoire)**

TD : Philippe Salvadori

Contact : Philippe.Salvadori@u-bourgogne.fr

Arts et Civilisations

6h CM et 6h TD : Pierre Nouvel

Visibilité et représentations des élites
à l'époque romaine

Ce cours propose un voyage à travers les modalités de représentation et de valorisation des élites, dans le monde méditerranéen et en Gaule romaine. L'objectif du cours est de mieux percevoir les processus qui aboutissent à l'établissement d'usages artistiques et architecturaux et à leur valeur sociale et culturelle. Une place particulière sera faite aux monuments funéraires et aux formes architecturales des lieux de vie.

Contact : pierre-stanislas.nouvel@u-bourgogne.fr

UE 4 Langues vivantes et Ouvertures

(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 :

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

Italien

Contact : ambra.zorat@u-bourgogne.fr

Étude du patrimoine bâti régional

6h CM et 6h TD : Jean-Marie Guillouët

Les édifices du patrimoine historique en Bourgogne (XIIe-XIXe siècle)

Le projet de ce cours est de familiariser les étudiants avec les principaux monuments du patrimoine bâti du territoire bourguignon et, plus spécifiquement, dijonnais. Adossées à un cours retraçant les grandes lignes de force de cette production monumentale médiévale, des visites dans la ville permettront de se confronter directement à ce bâti pour mieux en percevoir la richesse et l'importance.

Quelques éléments bibliographiques :

Congrès Archéologique de France, 152, 1994 (Dijon, la Côte et le Val-de-Saône), Paris, Picard, 1997.

Catherine Chédeau, "Le paysage urbain de Dijon en 1513", *Annales de Bourgogne*, 87 (2015), pp. 5-20.

Modalités de contrôle des connaissances :

CM : SESSION 1 : Un écrit de 1 h 30 : dissertation ou commentaire de documents. SESSION 2 : Oral de rattrapage

TD : Le contrôle continu aura lieu tout au long du semestre, durant les séances de TD.

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

Histoire des Arts **décoratifs**

CM et TD : Valérie Dupont

Histoire du design 1850-
1950

Ce cours propose une initiation à l'histoire du design à travers la généalogie du mouvement moderne, des années 1860 à 1940. Cinq principaux moments sont abordés :

La réforme de l'artisanat : Arts & Crafts ;

Art et industrie : Deutscher Werkbund ;

Synthèse des arts : Le Bauhaus ;

L'Union des Artistes Modernes ;

La ligne organique : Alvar Aalto

Modalités d'examen et d'évaluation :

Épreuve écrite : 1heure 30

Contrôle continu :

Exposé oral

Bibliographie

préparatoire :

Alexandra Midal, *Design, Introduction à l'histoire d'une discipline*, Paris, Le Moniteur, Pocket, 2009

Contact : valerie.dupont@u-bourgogne.fr

UE 5 Connaissance du milieu professionnel Patrimoine : Conservation, médiation, interprétation

CM et TD : Julien Cosnuau

Contact : Julien.cosnuau@besancon.fr

Bibliographie sélective :

Modalités de contrôle des connaissances :

Examen : Épreuve écrite

Contrôle continu : A définir

Stage

Ce qu'il faut savoir sur les Stages (facultatif)

Le « stage d'accueil » de L3, dont la durée doit être au minimum de 15 jours et d'un maximum de 6 semaines, est un stage FACULTATIF en milieu professionnel dans les disciplines liées à l'archéologie. Il doit permettre à l'étudiant.e une première incursion dans le milieu professionnel. Pour autant, il n'a rien à voir avec un contrat de travail.

Le choix du stage à l'initiative de l'étudiant se fait avec un enseignant référent qui autorise et évalue. Ce stage doit être réalisé dans l'année universitaire concernée (soit du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2019) et en dehors des temps de cours (soit durant les interruptions universitaires : vacances de la Toussaint, de Noël, d'Hiver, de Pâques et périodes de grandes vacances). Aucun stage durant les temps de cours ne sera autorisé. Le stage doit par ailleurs faire l'objet d'une soutenance à l'issue de celui-ci.

L'étudiant futur stagiaire doit impérativement fournir une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile.

Les conventions de stage sont signées par 5 personnes : le stagiaire (ou son représentant), l'enseignant référent, le tuteur et les structures de formation et d'accueil. Il est rappelé que la signature de la convention par les 5 signataires doit être préalable à la période de stage.

Un temps minimum est nécessaire à l'instruction des conventions par les services de scolarité et la signature du directeur. Ce temps ne pourra être inférieur à une semaine avant la date de début de stage.

En cas de non-respect de cette période d'instruction, la convention ne pourra être ni validée, ni signée par le directeur de l'UFR.

Les conventions d'accueil (prévues principalement pour les étudiants de l'uB accueillis dans les structures de recherche de l'uB (laboratoires, centres de recherche) seront limitées à 4 semaines. **ATTENTION : LES STAGES NE DOIVENT SERVIR POUR LE DOSSIER P.P.P. OU POUR LE RAPPORT DE STAGE.**

Ils peuvent en revanche être l'occasion pour découvrir des facettes du métier et établir des contacts personnels avec les professionnels débouchant sur d'autres stages qui pourront nourrir votre expérience dans le cadre du dossier de P.P.P. ou du rapport de stage de L3.

EN L3 S5 ET S6 – STAGE ET PPP NE PEUVENT PAS ÊTRE RATTRAPÉS !!!

AINSI, SI UN ÉTUDIANT NE RESPECTE PAS CES CONSIGNES ET LE CALENDRIER ANNONCÉ CI-DESSUS, IL SERA CONSIDÉRÉ DÉFAILLANT POUR L'UE5 ET/OU L'UE10. IL NE POURRA DONC PAS VALIDER SA L3 !!!

Organismes en lien avec le département

- L'UMR 6298 ArTeHiS (Archéologie, Terre, Histoire, Sociétés) <http://www.artehis-cnrs.fr/>
- L'UMR 5605 Centre Georges Chevrier <http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/accueil/CGCAccueil.htm>
- Le Consortium Centre d'Art contemporain à Dijon <http://leconsortium.fr/>
- Le Musée des Beaux-Arts de Dijon <http://mba.dijon.fr/>
- Le Service Régional de l'Archéologie de Bourgogne www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DRAC-Bourgogne
- Le Musée archéologique de Dijon <http://www.dijon.fr/les-musees!0-35/musee-archeologique!1-38/>
- L'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives – Inter-région Grand-Est sud www.inrap.fr

SEMESTRE 6

UE 6 Disciplinaire (4 au choix)

Histoire de l'Art antique, grecque et romaine

CM et TD Arianna Esposito

La sculpture grecque : modèles, copies, héritages

Dans ce cours, la sculpture sera mise à l'honneur. Études techniques et analyses stylistiques permettront de travailler sur les grands sculpteurs tels que Polyclète, Praxitèle, Scopas ou Lysippe.

Un volet important sera consacré aux modèles grecs à Rome et à l'histoire de la réception de la plastique grecque dans l'Antiquité mais également à l'époque moderne. On s'interrogera aussi sur les études critiques depuis le XVIIIe s. jusqu'à nos jours.

T.D. : Le but des Travaux Dirigés consistera, entre autres, à sensibiliser les étudiants à l'importance de la place occupée par les modèles grecs dans l'histoire de l'art romain et occidental à partir d'œuvres aussi célèbres que l'Apollon du Belvédère, le Laocoon... Il s'agira aussi d'apprendre à maîtriser l'analyse d'une sculpture avec le vocabulaire et les informations pertinentes à ce type de commentaire de document. NB : En raison de son contenu et de ses approches méthodologiques et historiographiques, ce cours peut tout particulièrement intéresser les étudiants qui souhaiteraient préparer les concours du patrimoine.

Quelques éléments bibliographiques :

- A. Grand-Clément, *La fabrique des couleurs. Histoire du paysage sensible des Grecs anciens (VIIIe début du Ve siècle av. n. è.). De l'archéologie à l'histoire*, Paris, 2011.
- B. Bourgeois (dir.), *Thérapéia : polychromie et restauration de la sculpture dans l'Antiquité*, *Technè* n° 40, 2014.
- M. Denti, « *Sculpteurs grecs et commanditaires romains entre Délos, Rome et l'Italie. Aux origines politiques de l'hellénisme néo-attique* », dans Y. Perrin (sous la direction de), *Neronia VII. Rome, l'Italie et la Grèce. Hellénisme et philhellénisme au premier siècle après J.-C.*, Colloque international, Athènes, octobre 2004, *Latomus*, 305, 2007, p. 355-377.
- F. Haskell, N. Penny, *Pour l'amour de l'antique : la statuaire gréco-romaine et le goût européen : 1500-1900*, Paris, 1988.
- T. Hölscher, *La vie des images grecques. Sociétés de statues, rôles des artistes et notions esthétiques dans l'art grec ancien*, Paris, 2015.

M. Muller-Dufeu, « *Créer du vivant* », *Sculpteurs et artistes dans l'Antiquité grecque*, Villeneuve-d'Ascq, 2011.

M. G. Picozzi, "Nobilis Opera". *La selezione della scultura antica*, dans *L'idea del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori*, Cat. mostra, I, Rome, 2000, p. 25-38.

M. G. Picozzi, « La ricostruzione degli originali greci. Un problema nella storia degli studi sulla scultura antica », dans M. G. Picozzi (dir.), *L'immagine degli originali greci. Ricostruzioni di Walther Amelung e Giulio Emanuele Rizzo*, Catalogo della mostra, Museo dell'Arte Classica, Gipsoteca, 21 giugno-30 settembre 2006, p. 41-60.

Fr. Queyrel, « Sculptures grecques et lieux de mémoire : nouvelles orientations de la recherche », *Perspectives*, 2012-1, p. 71-94.

G. Sauron, *L'art romain des conquêtes aux guerres civiles*, Paris, 2013.

S. Settis, M.L. Catoni (dir.), *La forza del bello. L'arte greca conquista l'Italia. Catalogo della mostra*, Milan, 2008.

Modalités de contrôle des connaissances :

CM : Un écrit :
dissertation. Un
oral de rattrapage.

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

Contact : arianna.esposito@u-bourgogne.fr

Histoire de l'art médiéval

12h CM et 12h TD : Jean-Marie Guillouët

Des renaissances septentrionales.
L'art du XVe siècle européen (II)

Ce cours prolonge et complète celui donné au premier semestre et s'organise sur le même modèle pédagogique de la classe inversée. S'il n'est pas absolument indispensable d'avoir suivi l'UE1 du premier semestre pour suivre cette UE même si une cohérence pédagogique relie les deux enseignements mobilisant le même manuel : *L'art du xve siècle*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2021 (ISBN : 978-2-7535-8234-7). On ambitionne de proposer des perspectives nouvelles et synthétiques sur ce moment-clef de l'histoire artistique du continent, produit d'un basculement, tel que l'Occident en connut finalement assez peu, entre l'héritage millénaire du Moyen Âge et l'avènement des Temps Modernes.

Modalités de contrôle des connaissances

CM : Un écrit de 3h à la session 1 et un oral à la session 2.

TD : Un écrit, un exposé ou un dossier.

PAS DE RATTRAPAGE à la session 2.

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

Histoire de l'art moderne

CM et TD : Matthieu Lett

Les arts en Espagne du Siècle d'Or aux Lumières

Ce cours dressera un panorama de la production artistique en Espagne aux XVIIe et XVIIIe siècles, de la Séville de Velázquez au Madrid de Charles IV et de Goya. Différents médiums seront abordés, en particulier l'architecture, la peinture, la sculpture, l'estampe et la tapisserie. L'étude des écrits sur l'art apportera également un éclairage théorique et permettra de questionner le statut social de l'artiste très différent des autres pays européens. Une place importante sera réservée aux commandes religieuses et à l'art de cour. Les séances s'articuleront de manière chronologique et autour de grands thèmes tels que le réel, la question de l'invention, les relations artistiques avec la France et l'Italie, les liens avec le Nouveau Monde ou encore le portait.

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

- Alpers (Svetlana), *Les vexations de l'art. Velázquez et les autres*, Paris, 2008 [1ère éd. anglaise New Haven, 2005].
- *Aragonese (Manuel Jorge), dir., *L'art européen à la cour d'Espagne au XVIIIe siècle*, Paris, 1979.
- Bottineau (Yves), *L'art de cour dans l'Espagne des Lumières (1746-1808)*, Paris, 1986.
- *Bottineau (Yves), *L'art de cour dans l'Espagne de Philippe V. 1700-1746*, Paris, 1993 [1ère éd. Bordeaux, 1962].
- Bray (Xavier), dir., *The sacred made real: Spanish painting and sculpture 1600-1700*, New Haven, 2008.
- Brown (Jonathan), *Velázquez, Painter and Courtier*, New Haven, 1986.
- *Brown (Jonathan), *L'Âge d'or de la peinture espagnole*, Paris, Flammarion, 1991.
- Brown (Jonathan), *Images et idées dans la peinture espagnole du XVIIe siècle*, Paris, 1993 [1ère éd. anglaise Princeton, 1978].
- Brown (Jonathan) et Elliott (John H.), *A palace for a king : the Buen Retiro and the court of Philip IV*, New Haven, Londres, 2003.
- Deupi (Victor), *Architectural temperance: Spain and Rome, 1700-1759*, Londres, 2015.
- *Gérard-Powell (Véronique), dir., *L'art espagnol*, Paris, Flammarion, 2010.
- Kientz (Guillaume), dir., *Velázquez*, Paris, 2015.
- McDonald (Mark P.), dir., *Renaissance to Goya: prints and drawings from Spain*, Londres, 2012.
- Morán Turina (José Miguel), dir., *El arte en la corte de Felipe V*, Madrid, 2002.

Stoichiță (Victor I.), *L'oeil mystique : peindre l'extase dans l'Espagne du Siècle d'Or*, Paris, 2011.

Ressources en ligne :

Encyclopédie du Prado : <https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia>

Catalogue de l'exposition Velázquez du MET (1989) :

<https://resources.metmuseum.org/resources/metpublications/pdf/Velazquez.pdf>

Contact pour toute question : **matthieu.lett@u-bourgogne.fr**

Histoire de l'art contemporain

CM et TD : Alain Bonnet

Officiels et Indépendants

Le cours portera sur les transformations économiques et professionnelles des mondes de l'art dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Il analysera la constitution des deux modes principaux de la profession d'artiste, le monde de l'art officiel, à travers les institutions qui l'organisent (l'école des beaux-arts, l'Académie des Beaux-Arts, le Salon), et le monde de l'art indépendant (les galeries d'art, les journaux, les cénacles, les brasseries...). Il présentera les deux identifications antagoniques offertes aux artistes, le Pompier et le Bohème, et tentera de comprendre les raisons de cette évolution divergente.

Bibliographie : Une bibliographie spécifique sera distribuée en début du semestre avec le plan du cours.

Modalités de contrôle des connaissances :

CM : Un écrit de 3 h à la session 1 et un oral à la session 2. **TD** : Un exposé. PAS DE RATRAPAGE à la session 2.

Contact

:

alain.bonnet@u-bourgogne.fr

Époque contemporaine

CM et TD : Isabelle Marinone

Cours normal en présence

Penser le cinéma : approches théorique et esthétique du Cinéma

*« Le cinéma est une pensée qui prend forme
tout autant qu'une forme qui permet de penser
», Jean-Luc Godard*

Apparue au XVIIIème siècle, la notion d'«esthétique» recouvre deux grands champs d'investigation : ce qui a trait à l'expérience sensible et au goût, et ce qui touche à la définition et à la finalité du concept d'Art. A partir de textes de références de cinéastes-théoriciens (Eisenstein, Epstein, Godard, etc.), de critiques (Kracauer, Bazin, Bory, etc.), d'historien de l'art (Faure, etc.), d'historiens (Ferro, Ory, etc.), de sociologues (Morin, Barthes, etc.), ou encore de philosophes (Benjamin, Adorno, Deleuze, etc.), ainsi que de notions esthétiques précises (image, œuvre d'art, etc.), le cours abordera l'analyse d'œuvres cinématographiques essentielles.

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 3 h à la session 1 et un oral à la session 2 Dissertation.

TD : Un exposé ou un dossier.

Objectif

Cet enseignement garantit un socle minimum de connaissances de la discipline et donne les pré requis pour la poursuite des études en Master 1 Recherche. Il a pour finalité que les licenciés en Histoire de l'Art 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 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 :

Roland Barthes, *Mythologies*, Seuil, 1957 - rééd.

augmentée, 2010. André Bazin, *Qu'est-ce que le cinéma*, Paris, Editions du Cerf, 1957.

Walter Benjamin, *L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique* (1939), traduit par Frédéric Joly, préface d'Antoine de Baecque, Paris, Payot, coll. Petite Bibliothèque Payot, 2013.

Gilles Deleuze, *L'image-temps*, Paris, Editions de Minuit, 1975.

Gilles Deleuze, *L'image-mouvement*, Paris, Editions de Minuit, 1976.

UE7 Méthodologie (2 au choix)

***Attention** : Chaque étudiant(e) doit s'inscrire dans deux cours dès la première séance d'enseignement et ce pour le semestre. Chaque cours doit obtenir un minimum de 7 étudiant(e)s pour être maintenu. Pour que le traitement soit égalitaire entre chaque discipline, le cours qui aura déjà le nombre de 7 étudiant(e)s n'en acceptera plus d'autres. Aux élèves de se répartir alors ensuite dans les autres enseignements.*

Méthodes et pratiques en Archéologie et Art antique

CM et TD : Communiqué ultérieurement

Méthodes et pratiques en Archéologie et Art médiéval

CM (6 x 2 heures) et TD (3 x 2 heures) : Stéphane Büttner

La trajectoire de la ville médiévale

Ce cours abordera la manière dont la ville médiévale en Occident a évolué depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la Guerre de cent ans. Il sera traité des différents éléments de la topographie urbaine qui permettent de saisir comment et pourquoi cet espace a connu des épisodes successifs de rétractation et d'expansion. Outre ces aspects morphologiques liés à la vie politique, spirituelle, culturelle et économique, il sera également montré comment l'archéologie, à travers la découverte de nombreux artefacts, permet d'éclairer sur la production artisanale, les échanges commerciaux, et finalement la manière de vivre en ville au Moyen Âge. Une bibliographie sera distribuée en début de semestre avec le plan du cours.

Pour commencer

Patrick Boucheron, Denis Menjot, *La ville médiévale*, Paris : Seuil, 2011 (rééd.).

Henri Galinié, *Ville, espace urbain et archéologie*, Tours : Maison des Sciences de la ville, Sciences de la ville, 16, 2000.

Élisabeth Lorans, Xavier Rodier (dir.), *Archéologie de l'espace urbain*, Tours : Presses universitaires François Rabelais, Paris : CTHS, 2013.

Jacques Heers, *La ville au Moyen Âge*, Paris : Hachette, Pluriel, 2010 (rééd.)

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 a) questions de cours ; b) commentaire de documents.

Contact :

Méthodes et pratiques en Art moderne

CM et TD : Matthieu Lett

Exotismes :

Le goût pour l'ailleurs dans les arts européens aux XVIIe et XVIIIe siècles

Dans l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles, la littérature, la musique ou encore les arts visuels ont été marqués par les regards portés sur l'ailleurs et par « l'exotique », terme employé pour la première fois en langue française par Rabelais pour évoquer les marchandises venues d'Amérique, et qui fut appliqué au champ des arts pendant les Lumières. Des turqueries aux chinoiseries, en passant par les commodes laquées ou les pendules à l'éléphant, l'horizon de l'exotique était particulièrement varié. Ce cours permettra de dresser un panorama de cet intérêt occidental pour l'ailleurs dans la production artistique européenne au sens large – objets d'art, mobilier, peinture, sculpture, tapisserie, etc... – et d'analyser les modalités complexes de l'appropriation ou de l'imitation des techniques, objets ou motifs venus d'ailleurs sur le plan matériel comme sur le plan symbolique.

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

- *Alayrac-Fielding, Vanessa, *Rêver la Chine : chinoiseries et regards croisés entre la Chine et l'Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles*, Tourcoing, 2017.
- Boulerie, Florence, Favreau, Marc et Francalanza, Éric, dir., *L'Extrême-Orient dans la culture européenne des xviie et xviiie siècles*, Tübingen, Narr, 2009.
- Brunel, Georges, dir., *Pagodes et dragons : exotisme et fantaisie dans l'Europe rococo 1720-1770*, Paris, 2007.
- Castelluccio, Stéphane, *Le goût pour les porcelaines de Chine et du Japon à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles*, Saint-Rémy-en-l'Eau, 2013.
- Castelluccio, Stéphane, *De la cale au paravent : importation, commerce et usages des papiers peints chinois au XVIIIe siècle*, Paris, 2018.
- Castelluccio, Stéphane, *Le goût pour les laques d'Orient en France aux XVIIe et XVIIIe siècles*, Saint-Rémy-en-l'Eau, 2019.
- Cochet, Vincent et Lebeurre, Alexia, *Refuge d'Orient : le boudoir turc du château de Fontainebleau de Marie-Antoinette à Joséphine*, Saint-Rémy-en-l'Eau, 2015.
- Coquery, Natacha, « Consommation et exotisme, xve-xviiie siècle », dans *Histoire urbaine* 30, avril 2011.
- Corrigan, Karina, dir., *Asia in Amsterdam: The Culture of Luxury in the Golden Age*, Amsterdam, 2015.
- D'Hainaut-Zveny, Brigitte et Marx, Jacques (éd.), *Formes et figures du goût chinois dans les anciens Pays-Bas*, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles, coll. Études sur le xviiie siècle 37, 2009.
- Espir, Helen, *European Decoration on Oriental Porcelain*, Londres, Jorge Welsh Book, 2005.
- Etienne, Noémie, dir., *Regarder l'ailleurs en Suisse au siècle des Lumières. Une Suisse exotique ?*, Paris, 2020.
- Forray-Carlier, Anne, dir., *Les secrets de la laque française : le vernis Martin*, Münster, 2014.

- Frelin-Cartigny, Virginie, Dreux, Caroline et Roy, Juliette, dir., *Une des provinces du rococo : la Chine rêvée de François Boucher*, Paris, 2019.
- Jacobson, Dawn, *Chinoiserie*, Londres, 1993.
- Jackson, Anna et Jaffer, dir., Amin, *Encounters : the meeting of Asia and Europe, 1500-1800*, Londres, 2004.
- Jarry, Madeleine, *Chinoiseries : le rayonnement du goût chinois sur les arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles*, Fribourg, 1981.
- Kisluk-Grosheide, Daniëlle O., Rondot, Bertrand et Arzac, Lionel, dir., *Visiteurs de Versailles : voyageurs, princes, ambassadeurs, 1682-1789*, Paris, 2017.
- Lach, Donald F., *Asia in the Making of Europe*, vol. 1 : *The Century of Discovery*, 2 t., vol. 2. : *A Century of Wonder*, livre 1 : *The Visual Arts*, livre 2 : *The Literary Arts*, livre 3 : *The Scholarly Disciplines*, Chicago, 1965-1970.
- *Lafont, Anne, *L'art et la race : l'Africain (tout) conte l'oeil des Lumières*, Dijon, 2019.
- Parker Brienen, Rebecca, *Visions of savage paradise: Albert Eckhout, court painter in colonial Dutch Brazil*, Amsterdam, 2006.
- Pelle-Garnier, Nicole, Anselm, Marie-Christine et Forray-Carlier, Anne, *Singerie & exotisme chez Christophe Huet*, Saint-Rémy-en-l'Eau, Paris, 2010.
- Porter, David, *The Chinese Taste in Eighteenth-Century England*, Cambridge, 2010.
- Rochebrune, Marie-Laure de, dir., *La Chine à Versailles : art et diplomatie au XVIIIe siècle*, Paris, 2014.
- Situ, Shuang, *De l'influence de la Chine dans la décoration et l'iconographie en France aux xviie et xviiie siècles*, Paris, You-Feng, 1999.
- Sloboda, Stacey, *Chinoiserie: Commerce and Critical Ornament in Eighteenth-Century Britain*, Manchester, 2014.
- Stoichita, Victor I., *L'image de l'autre. Noirs, Juifs, musulmans et « Gitans » dans l'art occidental des Temps modernes, 1453–1789*, Paris, Hazan, 2014.
- Ten-Doesschate, Petra et Ding, Ning, *Qing Encounters: Artistic Exchanges between China and the West*, Los Angeles, 2015.
- *Tillerot, Isabelle, *Orient et ornement : l'espace à l'œuvre ou le lieu de la peinture*, Paris, 2018. En ligne : <https://books.openedition.org/editionsmsmsh/12618?lang=fr>
- Wolwesperges, Thibaut, *Le meuble français en laque au xviiie siècle*, Paris, 2000.

Contact : matthieu.lett@u-bourgogne.fr

Méthodes et pratiques en Art contemporain

CM et TD : Valérie DUPONT

Histoires d'expositions dans les années 1960 et 1970 en Europe et aux Etats-Unis.

Au cours des décennies 1960 et 1970, le nouvel art, comprenant les œuvres d'art minimal, conceptuel, *anti-form*, la performance, l'art *in-situ*, le Land Art, l'Arte povera entre autres, influe sur la conception et la pratique de l'exposition, générant des modalités particulières d'existence et de signification de l'œuvre dans le lieu de sa monstration. L'exposition devient une condition de l'œuvre accomplie. En nous appuyant sur des exemples d'expositions et d'œuvres d'art marquant la période ainsi que sur des écrits critiques ou théoriques, nous analyserons les diverses connections entre les œuvres et l'espace de leur exposition ; les nouveaux enjeux de la communication et de la diffusion des œuvres ; la question du rapport au public et de la perception de l'art comme expérience dans le temps de l'exposition. Ce cours vise à considérer l'histoire de l'art à partir des expositions et inclut une étude de cas d'expositions récentes.

Modalités d'examen et d'évaluation :

CM : Examen écrit d'une durée de 2 heures

TD : Contrôle continu = compte rendu critique d'une exposition d'art contemporain en cours.

Bibliographique préparatoire :

Bernd KLÜSER, Katharina HEGEWISCH éd., *L'Art de l'exposition, une documentation sur trente expositions exemplaires du XX e siècle*, Paris, éditions du Regard, 1998

« Oublier l'exposition », *artpress*, numéro spécial 21, 2000. (Bibliographie)

« Les expositions à l'ère de leur reproductibilité », *artpress* 2, trimestriel n°36, Février/Mars/Avril 2015.

Contact : valerie.dupont@u-bourgogne.fr

UE 8 Complémentaire (2 au choix)
+ Cours *Marché de l'art* obligatoire pour tous

Editions électroniques, humanités numériques et histoire des arts

TD : Arnaud Mazoyer

Ce cours doit permettre à l'étudiant de devenir autonome quant à un projet de création et d'hébergement de contenus en ligne. Il s'agira d'appréhender les techniques de mise en œuvre et de comprendre la circulation de l'information. La solution de création de contenu collaborative sous SPIP sera également abordée... En conclusion, ce cours doit permettre d'acquérir la démarche de projet relative à la réalisation et la mise en place d'un site web. **Modalités de contrôle des connaissances :** Travail pratique.

Contact : arnaud.mazoyer@u-bourgogne.fr

Paléographie Médiévale (Histoire)

TD : Hervé Mouillebouche

Contact : herve.mouillebouche@u-bourgogne.fr

Paléographie Moderne (Histoire)

TD : Dominique Le Page

Contact : Dominique.Le-Page@u-bourgogne.fr

Marché de l'art

TD : Olivier Bonfait, Alain Bonnet, Valérie Dupont

Le cours portera sur les différentes formes qu'a pu prendre le marché de l'art du XVe siècle au XXIe siècle, et sur les mutations et les persistances des modalités d'échange des œuvres d'art. Une bibliographie sera donnée pour chaque cours.

Modalités de contrôle des connaissances :

TD : Le contrôle continu aura lieu tout au long du semestre, durant les séances de TD .

UE9 Langues vivantes et Ouvertures

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

(Ouvertures : 2 ou 3 pour 36 h)

Langue vivante

NB Le choix d'une langue vivante est obligatoire.

Allemand : M. Forgeot

Anglais : Mme

Morrisson

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 : valerie.morrisson@u-bourgogne.fr

Italien

Contact : ambra.zorat@u-bourgogne.fr

Histoire de l'histoire de l'art

CM et TD : Olivier Bonfait et Alain Bonnet

Cet enseignement vise à donner, au terme du cycle de la licence, un regard critique sur la discipline en explicitant les différentes méthodes qui l'ont fondée, leurs histoires et leurs enjeux, implicites ou explicites. Il permet ainsi d'aborder, pour toutes les grandes périodes, de l'Antiquité au XXe siècle, enjeux épistémologiques de l'histoire de l'art, à un moment où certains se demandent si, avec l'arrivée des visual studies ou les formes récentes de développement de l'art vivant, elle est finie.

Quelques Bibliographies :

Michela Passini, *L'œil et l'archive. Une histoire de l'histoire de l'art*, Paris, La Découverte, 2007
Hans Belting, *L'histoire de l'art est-elle finie ?*, Paris, Gallimard, 2007 (essai folio; éd. originale 1983)

Modalités de contrôle des connaissances

CM : Un écrit de 1 h 30.

Dissertation.

TD (6 séances) : Contrôle continu (examen sur table et/ou dossier). Oral de rattrapage.

Histoire et théorie de la restauration

**6h CM + 6h TD : Jean-Marie
Guillouët**

Ce cours présentera les principaux enjeux contemporains de la préservation et de la restauration du patrimoine, notamment médiéval. Les doctrines construites en la matière expriment en effet des équilibres politiques et culturels qu'il convient de bien comprendre pour déjouer les pièges tendus dans bien des débats mémoriels.

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

Histoire du patrimoine architectural des XXe et XXIe siècles

CM et TD : Pierre-Antoine JACQUIN

Cet enseignement commence par une réflexion sur les notions d'architecture et de patrimoine, puis il présente de quelle manière on construisait en France en 1900. L'héritage de plus d'un siècle d'historicisme, qui imitait les formes anciennes, cohabitait avec l'Art nouveau, style qui ne prenait son inspiration que dans la nature. Dans les années 1920, la villa Noailles à Hyères a constitué un premier jalon dans l'abandon de toute référence au passé. Cependant, d'autres styles sont apparus, qui utilisaient les possibilités offertes par le ciment puis le béton armé : l'Art déco, puis le néoclassicisme des années 1930, dont le palais de Chaillot donne un exemple aussi intéressant par son architecture que par son contexte historique.

On étudiera ensuite l'œuvre de Le Corbusier, avec l'unité d'habitation de Marseille et la chapelle de Ronchamp. On examinera le modernisme et la réaction que ce mouvement a suscitée avec le post-modernisme. Les grands travaux mitterrandiens accomplis à Paris seront retracés, une attention particulière étant portée à la Bibliothèque nationale de France. L'examen de ce qui s'est construit des années 2000 à nos jours permettra de mettre en évidence la liberté dont beaucoup d'architectes font maintenant leur programme. Le dernier sujet sera celui des questions que pose la restauration du patrimoine architectural, le château de Versailles et le palais des ducs à Dijon fournissant des exemples intéressants. On verra également la position des pays lorsqu'il s'agit de recréer des monuments disparus, avec les deux cas opposés de la non-reconstruction des Tuileries et de la réédification du château de Berlin, et le cas particulier du rétablissement de la flèche de la basilique de Saint-Denis.

Bibliographie :

Anne BONY, *L'architecture moderne et contemporaine*, Paris, Larousse, 2016, 239 p.

CAUE de Saône-et-Loire, *Guide d'architecture en Bourgogne 1893-2007*, Paris, A. et J. Picard, 2008, 399 p.

Collectif, *Petit guide d'architecture contemporaine Dijon depuis 1950*, Dijon, Éditions du C.A.U.E. de Côte-d'Or, 2009, 103 p.

Gérard MONNIER, *L'architecture du XXe siècle*, Paris, Presses Universitaires de France, 1997, [Collection Que sais-je ?], 126 p.

Bernard TOULIER, *Architecture et patrimoine du XXe siècle en France*, Paris, Caisse nationale des monuments historiques et des sites / Éditions du patrimoine, 1999, 356 p.

Modalités de contrôle des connaissances :

CM : une dissertation d'1 h 30 à l'avant-dernière séance.

TD : un exposé à rendre par écrit.

Un oral à la deuxième session.

Art et mondialisation

CM + TD : Valérie DUPONT

Depuis environ les années 1990, la scène artistique contemporaine s'est étendue à des pays jusque-là considérés par l'Occident comme étant réservés aux arts traditionnels, populaires ou artisanaux. Cette expansion se traduit notamment par le développement considérable des réseaux d'échanges des biens culturels, commerciaux ou non (sur le modèle occidental des foires, biennales, galeries d'art) et la création de musées partout dans le monde. L'art lui-même révèle de multiples interconnexions avec les événements planétaires et avec les grands problèmes qui agitent aujourd'hui les sociétés. Après avoir considéré les nouvelles modalités de circulation des œuvres, nous tenterons de discerner les divers niveaux de significations des œuvres de l'art global actuel.

Ce cours s'appuiera sur les travaux d'artistes de plusieurs nationalités appartenant aux cinq continents.

Modalités d'examen et d'évaluation :

Examen partiel :

Épreuve écrite : 1
heure

Contrôle continu :

Exposé

Bibliographie

préparatoire :

Des références
bibliographiques

seront données lors
de chaque cours.

Catherine GRENIER (Sous la dir. de) Sophie ORLANDO (éd. par), *Art et mondialisation. Anthologie de textes de 1950 à nos jours*, Paris, Centre Pompidou, 2013.

Ce qu'il faut savoir sur le **Projet personnel professionnalisant (PPP)**

Le « projet personnel professionnalisant » en L3 a pour but d'inciter l'étudiant.e à s'interroger sur son insertion professionnelle future, à envisager les débouchés qui l'intéressent et à se renseigner sur le(s) parcours nécessaire(s) adaptés. Ce projet sera réalisé avec un.e enseignant.e et sera évalué sur la base d'un dossier. Le PPP n'est pas un rapport de stage. Fondé à la fois sur l'apport de connaissances et sur un fort investissement personnel de l'étudiant.e en matière de recherche documentaire et de connaissance de soi, la réflexion sur l'insertion professionnelle future nécessite l'acquisition d'informations relatives à l'environnement professionnel du diplôme (secteurs, entreprises, métiers...). Cette information peut être délivrée aux étudiant.e.s, notamment sous la forme de témoignages par des professionnels ou recherchée par eux/elles dans la documentation qui leur est accessible.

Objectifs :

Se confronter aux métiers, à un environnement professionnel complexe et changeant
S'informer mieux et plus, pour affiner son orientation
Faire preuve d'une attitude plus active et plus autonome face à son orientation
S'ouvrir aux domaines d'activités, aux métiers, aux entreprises
S'informer sur les poursuites d'études et les débouchés professionnels

L'étudiant.e doit s'inscrire auprès d'un.e enseignant.e au plus tard le premier lundi après les vacances d'hiver

Date limite de rendu des dossiers : le premier lundi après les vacances de printemps.

Les dossiers rendus en dehors de ces créneaux ne seront pas pris en compte dans le cadre de l'évaluation.

Calendrier du P.P.P :

Étudier les métiers en allant enquêter auprès d'un ou de plusieurs professionnels :
Le métier d'archéologue, de conservateur-restaurateur, métier d'antiquaire - le métier d'expert d'art.

Le métier de guide conférencier, conférencier national, conférencier des musées, conférencier des monuments historiques, guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.

Le métier de chargé de développement et de promotion du patrimoine

Le métier d'animateur du patrimoine, le métier de responsable de projets culturels.

Le dossier du PPP :

C'est un dossier composé d'une dizaine de pages de corps de texte (avec annexes en plus : photographies, entretiens retranscrits, etc.).

Il se compose comme tout travail universitaire d'une introduction mettant en perspective une problématique (liée au monde professionnel). Le dossier se structure ensuite avec plusieurs parties de développement, et se clôture avec une conclusion sur les propres perspectives de l'étudiant.e et ce qu'il/elle doit mettre en place pour accéder au métier étudié.

Il s'agit d'aller interroger des acteurs professionnels directement, et de croiser la littérature (documentation) sur le domaine, avec la réalité et la pratique de la fonction. Un des éléments de développement doit pouvoir revenir sur les compétences propres de l'étudiant.e à travers ses quelques expériences professionnelles, et ce qu'il/elle devrait développer comme compétences pour accéder à ce métier.

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 enseignant.e.s-chercheur.e.s 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.e 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 professeur.e.s ne doit apparaître sur Internet sous peine de sanction.

Le travail de l'enseignant.e-chercheur.e 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 (de Masters, de Doctorat).

En échange de l'investissement fourni par les enseignant.e.s-chercheur.e.s, l'étudiant.e doit, au minimum :

- Être présent.e en cours.
- 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.
- Respecter les enseignant.e.s et la classe en arrivant à l'heure.

- Rester toujours ouvert et curieux face aux thèmes abordés, aux disciplines et aux méthodes adoptées.
- Visiter des expositions, des musées, des lieux culturels, aller au cinéma.
- S'adresser aux enseignant.e.s avec politesse à l'oral et à l'écrit.

LE PLAGIAT

Plagier, c'est :

- S'approprier 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.e auteur.e en remplaçant ses mots par des synonymes.
- Traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance.
- Résumer l'idée originale d'un.e auteur.e 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.

Il se peut que certain.e.s étudiant.e.s 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 paresse qu'il induit, LE PLAGIAT MONTRE L'INCAPACITÉ DE PENSER PAR SOI-MÊME !

L'INCAPACITE DE PENSER PAR SOI-MEME

Les dossiers réalisés à la maison : déclaration sur l'honneur

La présentation de tout travail de rédaction universitaire réalisé hors du cours (dossier, mémoire ou autre), doit obligatoirement s'accompagner de la déclaration sur l'honneur suivante :

Je, soussigné(e), déclare avoir rédigé ce travail sans aides extérieures ni sources autres que celles qui sont citées. Toutes les utilisations de textes préexistants, publiés ou non, y compris en version électronique, sont signalées comme telles. Ce travail n'a été soumis à aucun autre jury d'examen sous une forme identique ou similaire, que ce soit en France ou à l'étranger, à l'université ou dans une autre institution, par moi-même ou par autrui.

Date

Signature de l'étudiant