

Cours magistraux d'histoire de l'art (UFR 03 Paris 1 -Panthéon-Sorbonne) ouverts aux étudiants de l'École Spéciale d'Architecture

Les cours sont dispensés à l'Institut d'Art et d'Archéologie,
3, rue Michelet, Paris, 6e arrt

Printemps 2012

L3 (Semestre 2)

Début des cours : lundi 16 janvier ; fin des cours : samedi 14 avril

Mode de contrôle : examen terminal (devoir sur table manuscrit)

ART MODERNE (XVe - XVIIIe)

COURS de Jean-François CABESTAN

JEUDI 12H à 13H30 salle 303

03 30100 Architecture des Temps Modernes (XVe – XVIIIe)

LES FONDEMENTS DE L'ARCHITECTURE DES TEMPS MODERNES

La production architecturale des Temps Modernes se caractérise par l'émergence d'un imaginaire, d'un savoir-faire et d'un langage qu'ont partagé nombre de praticiens jusque dans la première moitié du XXe siècle, voire au-delà. La manière dont chaque architecte se situe dans une mouvance à la fois générale et diversifiée ne saurait s'apprécier sans une connaissance précise des œuvres dont il est aujourd'hui établi qu'elles ont eu valeur de référence. Ce cours s'attache à définir et à mesurer les retombées de l'héritage laissé par les maîtres incontournables de la Renaissance : Brunelleschi, Alberti, Bramante, Michel-Ange et Palladio. Parmi les outils susceptibles de favoriser l'analyse des ensembles du passé et de donner aux étudiants un réel accès à un monde qui leur est souvent étranger, il a été décidé en partenariat avec l'ESA (École Spéciale d'Architecture) de consacrer le TD à l'acquisition des rudiments du dessin d'architecture : le dessin à vue et au trait. À l'intérieur du cursus qu'offre Paris 1, cette ouverture situe ce regard sur les Temps Modernes comme un préalable indispensable à tout approfondissement dans le domaine de l'architecture.

- Summerson, (J.), *Le langage de l'architecture classique*, Paris, 1992.
- Wittkower, (R.), *L'art et l'architecture en Italie. 1600-1750*, (1re éd. angl., 1958), Paris, 1991.
- Mignot, (Cl.), Rabreau, (D.), (sous la dir. de), *Temps Modernes, XVe-XVIIe siècles*, Paris, 1996.
- Lemerle (F), Pauwels (Y), *L'architecture à la Renaissance*, Paris, Flammarion, 1998.

COURS de Stéphane LAURENT

MERCREDI 17H00 à 18H30 AMPHI

03 3W604 Arts décoratifs et design

MODE ET DESIGN

Les arts décoratifs, la mode et le design façonnent notre quotidien et nos usages, constituent la majorité des objets artistiques produits et sont présents dans les arts plastiques (chez Matisse par exemple). Cet enseignement a pour but de livrer les clefs fondamentales pour appréhender leur connaissance de la Renaissance aux années 1960. Il est indispensable pour l'historien de l'art, d'autant qu'il est peu présent dans la formation à notre discipline. Il est indispensable également pour travailler dans les métiers de la mode, du luxe et du marché de l'art. Les séances de TD permettent de mieux comprendre l'univers des objets d'art et leurs techniques, d'identifier les ornements, leur valeur sociale et symbolique, d'assimiler les grands textes sur le domaine.

- Stéphane Laurent, *Chronologie du design*, Flammarion, 1999.
- Noël Rilay, Patricia Bayer, *Grammaire des arts décoratifs, de la Renaissance au Postmodernisme*, Flammarion, 2004.
- Stéphane Laurent, *Caractéristique des styles*, Flammarion, 1998.
- Christopher Breward, *Fashion*, Oxford University Press, 2003.

T.S.V.P.

ART CONTEMPORAIN (XIXe - XXIe)

COURS de Claude MASSU

MERCREDI 10H30 à 12H00 salle DOUCET

03 30500 Architecture contemporaine 2

**L'ARCHITECTURE AUX ÉTATS-UNIS APRÈS 1945 :
DU MODERNISME AUX POST-MODERNISMES**

Après 1945, les États-Unis connaissent une période d'hégémonie économique. Les architectures du Style international (Ludwig Mies Van der Rohe) incarnent cette période de croissance jusqu'au début des années 1970 tandis que l'œuvre singulière et influente de Louis Kahn souligne avec force les valeurs de la monumentalité dans la démocratie contemporaine. Depuis la fin des Trente Glorieuses, l'architecture puise ses sources dans la réalité urbaine américaine (Robert Venturi), s'oriente vers un maniérisme néo-moderne ou s'engage dans un éclectisme ouvert marqué par les images médiatiques. Le cours vise à rendre compte et à interpréter ces divers aspects à partir de l'analyse d'édifices représentatifs et d'écrits d'architectes.

- Fritz Neumeyer, *Mies van der Rohe. Réflexions sur l'art de bâtir*, Paris, Le Moniteur, 1996.
- Robert Venturi, *De l'ambiguïté en architecture*, Paris, Dunod (1ère éd. 1966).
- Louis Kahn, *Silence et lumière*, Paris, éd. du linteau.
- Claude Massu, Chicago. *De la modernité en architecture 1950-1985*, Marseille, Parenthèses, 1997.

COURS de Michel POIVERT

MERCREDI 15H à 16H30 en AMPHI

03 30698 Histoire de la photographie

LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE

RESPONSABLE : MICHEL POIVERT

ENSEIGNANT : JULIE JONES

Phénomène artistique majeur du tournant des XXe et XXIe siècle, la photographie contemporaine ne se limite pas à un courant de l'art contemporain. La photographie s'ouvre à la catégorie générale de l'image. Elle concerne les recherches expérimentales au temps du virtuel, les formes alternatives de l'information à l'ère des nouveaux médias, l'histoire du modernisme au moment de la remise en cause du statut de l'œuvre d'art ; mais aussi la question du document à l'époque où l'art ne fournit plus le seul horizon de la création et, enfin, l'image mise en scène à l'époque où l'on doute de l'expérience que nous offre les représentations. Le propos réunit des productions, certes différentes, mais toutes habitées par un même souci d'éthique. Comment voyons-nous, que regardons-nous, quel partage entre fiction et réalité ? Imposant la stabilité de ses formes réfléchies dans un monde aux messages brouillés, la photographie contemporaine est le nom d'une communauté de pratiques créatives qui place la photographie au cœur de la sensibilité de notre temps.

COURS de Patrick DE HAAS

LUNDI 10H30 à 12H en AMPHI

03 30498 XXe siècle

DES OBJETS DANS LE TABLEAU

La présence d'objets dans le tableau, sous une forme figurée (de Chirico, Léger, Warhol...) ou sous une forme concrète (collages et assemblages cubistes, dadaïstes, constructivistes...) s'est répandue de façon particulièrement singulière et diversifiée au XXe siècle.

La forme tableau elle-même a pu être mise en crise avec les ready-mades. Nous étudierons les différentes modalités et questions soulevées par cette intrusion/inclusion de l'objet dans le tableau.

COURS de Catherine Wermester

LUNDI 13H30 à 15H en AMPHI

03 3Y301 **L'art allemand à l'époque de Weimar**

Allemagne : les années noires, tel était le titre de l'exposition consacrée en 2007, au musée Maillol, à l'art allemand de la République de Weimar. Or, si cette période s'étendant de 1919 à 1933 fut effectivement marquée par des crises et une inflation sans précédent, elle fut aussi un moment d'extrême fécondité pour la peinture, la photographie, la création industrielle ou encore le théâtre.

Bibliographie indicative :

- Catalogue de l'exposition Réalismes en Allemagne : 1919-1933, Chambéry, Musées d'art et d'histoire, 1974 [catalogue par Jacques Beauffet et Bernard Ceysson].
- Catalogue de l'exposition Paris-Berlin 1900-1933 : rapports et contrastes France-Allemagne, 1900-1933, art, architecture, graphisme, littérature, objets industriels, cinéma, théâtre, musique, Paris, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, 1978.
- Catalogue de l'exposition Les Réalismes : entre révolution et réaction, 1919-1939, dessin, sculpture, architecture, graphisme, objets industriels, littérature, photographie, Paris, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, 1980.
- Michalski, Sergiusz, Nouvelle objectivité : peinture, arts graphiques et photographies en Allemagne, 1919-1933, Cologne[Paris], B. Taschen, cop. 1994. [trad. par Catherine Unseld]
- Catalogue de l'exposition Allemagne années 20 : la nouvelle objectivité, Paris, Réunion des musées nationaux ; Grenoble, Musée de Grenoble, 2003
- Catalogue de l'exposition Allemagne : les années noires, Paris, Fondation Dina Vierny-Musée Maillol, Gallimard, 2007