

I.E.S. ABROAD, NANTES CENTER**SEMESTER** : Pitt in Nantes**COURSE NUMBER** :**INSTRUCTOR** : Madame MOLTENI**COURSE TITLE** : **FRENCH 19th CENTURY ART**

DESCRIPTION : Le XIX° en France est une période privilégiée pour la création artistique, particulièrement en ce qui concerne l'art pictural. Du début à la fin du siècle, vont se succéder des artistes majeurs, proposant au public de nouveaux regards sur le monde, des pratiques innovantes annonçant parfois les grandes orientations de notre époque contemporaine.

L'étude de ces artistes et de leurs œuvres, passe nécessairement par une prise en compte des 3 grands champs d'influence qui s'exercent sur eux, à savoir le contexte artistique, le contexte économique, social et politique et enfin le contexte familial et amical. Ce programme principalement orienté sur la création picturale s'ouvre cependant sur une approche plus générale de l'architecture au XIX°, enrichie d'une visite d'un monument historique nantais (Passage Pommeraye) et sur l'étude du sculpteur RODIN.

CREDIT HOURS : 3**PREREQUISITES** : None

METHOD OF PRESENTATION : Cours magistral avec vidéo projection, analyses collectives d'œuvres, visite architecturale avec questionnaire à remplir

LANGUAGE OF PRESENTATION : Français**REQUIRED WORK AND FORM OF ASSESSMENT** :

MIDTERM	25%
LECTURES	25%
EXAMEN FINAL	40%
ASSIDUITÉ, PARTICIPATION	10%

MIDTERM et EXAMEN FINAL : Ces deux épreuves sont identiques dans leur forme mais diffèrent par leur durée (1h15 pour le Midterm et 2h pour l'Examen final)

L'étudiant doit choisir l'une des 3 questions de cours posées et la développer sous forme d'essai.

Par ailleurs, il doit analyser une œuvre vue en cours et dont les références lui sont données en s'efforçant de mettre en évidence les composants plastiques de l'œuvre : composition, grands axes de direction, organisation des formes, choix chromatiques, construction lumineuse, effets de matière, afin d'isoler ce qui fait la spécificité plastique de l'œuvre et ce qu'elle révèle de l'intention de l'artiste (Dimension narrative, symbolique, signature stylistique)

LECTURES : Chaque semaine, les étudiants sont invités à lire des extraits de l'Histoire de l'art de Ernst GOMBRICH et à répondre individuellement à des questions permettant d'évaluer, tant leur compréhension des problématiques artistiques de cette époque que leur aisance à les formuler en un langage approprié.

ASSIDUITÉ, PARTICIPATION : Cette note permet d'évaluer l'investissement et la participation orale des étudiants dans le cours.

LEARNING OUTCOMES :**ÉLARGIR SON SAVOIR.**

- Découvrir les artistes et les œuvres majeures du XIX°

- Comprendre la relation d'interactivité entre une société en permanente évolution économique, politique, sociale, culturelle et le monde de l'art.
- Acquérir des connaissances rigoureuses en histoire et théorie de la Peinture, Sculpture et Architecture.
- Maîtriser le vocabulaire permettant d'analyser une peinture, une sculpture ou une architecture.

DÉVELOPPER SON SENS DE L'ANALYSE, ÉVEILLER SON ÉMOTION.

- Aborder l'art visuel comme un langage à part entière, possédant ses codes spécifiques.
- Apprendre à aller au delà d'une lecture narrative de l'image, s'approprier des outils d'analyse pour mettre à jour les composants plastiques, reflétant les stratégies de l'artiste, ses partis pris, tant structurels que stylistiques.
- Analyser, mieux comprendre l'œuvre dans l'espoir de favoriser l'émergence de l'émotion artistique (immédiate ou ultérieure)

S'AFFIRMER, APPRENDRE DES AUTRES

- Développer la confiance en soi, l'esprit d'initiative, dans la prise de parole devant le groupe.
- Apprendre à écouter chaque intervenant, sachant que l'art autorise de multiples lectures et interprétations.

CONTENT : Rendre régulièrement les lectures dirigées et le questionnaire de visite.

Relire attentivement chaque cours et se documenter sur les artistes et les œuvres du programme, en effectuant des recherches dans la Bibliothèque et la vidéothèque de l'Institut.

LE XIXe SIÈCLE

COURS 1 : INTRODUCTION : LE NÉOCLASSICISME : DAVID

Présentation du Néoclassicisme : Découvertes archéologiques, sources littéraires, concepts esthétiques.

Étude des Innovations de DAVID : Synthèse entre la forme et le sens néoclassiques ; équilibre entre réalisme et sens épique (Iconographie révolutionnaire et napoléonienne) ;

Influence en tant que professeur et artiste sur les artistes classiques, romantiques et réalistes.

Analyse approfondie : Le Serment des Horaces

COURS 2 : LE CLASSICISME : INGRES

Présentation du Classicisme dans ses quatre périodes (Antiquité, Renaissance, XVIIe et XIXe)

Étude des innovations de INGRES (Non respect de la vérité anatomique et affirmation d'un idéal esthétique ; choix lumineux et réduction du volume des corps ; pureté de la Ligne ; reprise d'une même figure, annonciatrice de la Série ; jeux de reflets dans le miroir)

Analyse approfondie : Madame de Senones, Le Bain turc

COURS 3 : LE ROMANTISME : DELACROIX

Présentation du Romantisme (Contexte d'émergence, rayonnement européen, différents contextes et périodes)

Étude des innovations de DELACROIX (Sujets axés sur les passions humaines ; compositions rigoureuses au service de formes dynamiques ; découvertes lumineuses et chromatiques en Afrique du Nord et au contact des chefs d'œuvres puis des théories du physicien CHEVREUL) gestuelle graphique et autonomie de la couleur ;

Analyse approfondie : La Mort de Sardanapale, les Femmes d'Alger

COURS 4 : LE RÉALISME : MILLET, DAUMIER, COURBET

Présentation du Réalisme (Contexte politique, social, économique et scientifique ; relations avec l'École de Barbizon, rayonnement international)

Étude des innovations de MILLET, DAUMIER, COURBET (Réalisme ambigu chez MILLET, techniques avant-gardistes chez DAUMIER, réalisme social, intime, visuel suggérant le sacré chez COURBET)

Analyse approfondie : Enterrement à Ornans, Les Cribleuse de Blé

COURS 5 : LE PRÉ IMPRESSIONNISME : MANET

Étude des innovations de MANET (Fixation de l'instant, suggestion du proche et du lointain par des zones de netteté variable ; éclaircissement de la palette, remise en question des codes lumineux dans le rendu des volumes ; peinture par tâches et révélation de la gestuelle picturale)

Analyse approfondie : Le Déjeuner sur l'herbe, l'Olympia

COURS 6 : LA PHOTOGRAPHIE, L'ART JAPONAIS et L'IMPRESSIONNISME :

Présentation de l'Impressionnisme (Sujets autour de la modernité du XIXe et des éléments de la Nature ; peinture de plein air ; art de l'instant et du mouvement ; exaltation de la lumière par le refus du noir, les contrastes complémentaires et le mélange optique, réécriture de l'ombre en couleur, questionnements sur la perspective)

Présentation de l'art japonais en tant que source d'influence pour les impressionnistes (Nouveaux codes pour suggérer le proche et le lointain ; art de l'instant et du mouvement ; art tout à la fois décoratif et expressif ; audace chromatique)

Présentation de la photographie en tant que source d'influence pour les impressionnistes (Écriture de la lumière ; nouveaux cadrages, esthétique du net et du flou ; incitation à chercher d'autres voies d'expression)

Analyse approfondie : La Grenouillère de MONET et de RENOIR

COURS 7 : MONET

Étude des innovations de MONET (Invention des séries ; étude de la lumière et de son pouvoir de métamorphose formelle ; variété des touches et précision chromatique.

Abstraction au second degré)

Analyse approfondie : Impression, soleil levant, Les Nymphéas

COURS 8 : DEGAS

Étude des innovations de DEGAS (Séries sur le mouvement ; renouvellement des cadrages et des points de vue (Référence photographique) ; perspectives contradictoires ; recherche d'une synthèse entre un chromatisme impressionniste et une composition rigoureuse)

Analyse approfondie : Le Défilé, Le Tub

COURS 9 : LA SCULPTURE au XIXe : RODIN

Présentation de l'art sculptural (Genres, niveaux de relief, matériaux, techniques) dans le contexte du XIXe (Modèles implicites, courants dominants, créateurs)

Étude des innovations de RODIN (Recherches sur le mouvement des corps ; renouvellement des compositions, des modes de présentation, des procédés (Assemblage, agrandissement, intégration du hasard...). Esthétisme de la matière brute, de l'inachevé, du fragment.

Analyse approfondie : La Porte de l'Enfer

COURS 10 : L'ARCHITECTURE au XIXe

Présentation de l'art architectural (Objectifs, contraintes, champs d'évolution : matériaux/ formes/espaces intérieurs). Double dimension : Servir et Représenter, Compétences attendues chez l'architecte.

L'architecture au XIXe (Contexte socio-économique ; Nouveaux besoins/nouveaux lieux ; Retour sur le passé (Néoclassicisme ; Néogothique, Éclectisme)

Innovations générées par l'Industrialisation (Nouveaux matériaux, nouvelles conceptions de l'espace, l'ingénieur-créateur) Fonctionnalisme et esthétique (Art nouveau)

Analyse approfondie : L'Opéra Garnier, la Tour Eiffel

COURS 11 : VISITE ARCHITECTURALE DU PASSAGE POMMERAÏE

Découverte à partir d'un questionnaire : Contexte de création du passage couvert inauguré en 1843 (Objectifs, arguments, de ses créateurs et de ses détracteurs)

Configuration du lieu révélant les différentes étapes de sa construction ;

Différents styles (Néoclassicisme et éclectisme) et sources d'inspiration au niveau du décor.

COURS 12 : LE DIVISIONNISME : SEURAT

Présentation du Divisionnisme (Volonté d'aborder méthodiquement les problèmes de luminosité, chromatisme (Intensité/quantité, dégradé, contrastes) et aboutir à l'adoption de la technique pointilliste et à l'usage exclusif du mélange optique (référence au physicien CHEVREUL)

Étude des innovations de SEURAT (Intérêt pour la pratique et la théorie artistique, (Physique des couleurs, Nombre d'Or) ; Démonstration de la nécessité de simplifier la forme pour la préserver au contact de la couleur. Mise en évidence des composants plastiques de l'œuvre et contribution à l'émergence de l'abstraction.

Analyse approfondie : Un Après midi à la Grande Jatte, Le Cirque

COURS 13 : LE SYMBOLISME : MOREAU, REDON

Présentation du Symbolisme (Contexte d'émergence ; sources littéraires, rayonnement européen, mouvements et artistes précurseurs, définition d' A. AURIER)

Étude des innovations de MOREAU, REDON (Sujets axés sur le Sacré et la dualité masculin/féminin pour MOREAU et sur la Nature, la Germination et la Femme pour REDON ; Procédés d'accumulation, de gravure associées à une symbolique composite pour MOREAU et exploration des ombres puis des contrastes chromatiques chez REDON

Analyse approfondie : Œdipe et le Sphinx chez INGRES et MOREAU ; Pégase Triomphant

COURS 14 : MIDTERM

COURS 15 : CÉZANNE

Étude des innovations de CÉZANNE (Réécriture de l'espace par la lumière et la couleur : abandon du schéma perspectif, suggestion du volume et de la profondeur par les tons et les teintes ; Géométrisation des formes, Réseau de lignes et de couleurs se substituant à l'image figurative traditionnelle, Adoptions de couleurs de convention : Ocre/bleu/vert ; Mise en évidence l'écart de l'art au réel. Précurseur du Cubisme et de l'abstraction géométrique.

Analyse approfondie : Le Pont de Maincy, Les Grands Baigneuses

COURS 16 : GAUGUIN

Étude des innovations de GAUGUIN (Adoption du Cloisonnisme et du Synthétisme : refus de suggérer la profondeur sur la surface du tableau ; liberté de transformer (Simplifier, intensifier) la couleur et la forme pour une plus grande expressivité (Référence au Japon) ; concilier sens décoratif et dimension symbolique (La découverte d'un ailleurs, recherche d'un sacré universel). Précurseur du Primitivisme, du Fauvisme et du surréalisme.

Analyse approfondie : La Vision après le Sermon, D'où venons nous, Que sommes nous, Où allons nous ?

COURS 17 : VAN GOGH

Étude des innovations de VAN GOGH (Utilisation des techniques et de l'esthétique impressionniste au service d'une vision subjective du monde (Couleurs/Formes/Touches en évolution jusqu'à transmettre l'état émotionnel de l'artiste) Construction de l'espace intégrant des perspectives contradictoires (Référence au Japon), des rythmes (Plutôt que des formes) et des contrastes complémentaires violents. Proposition d'une vision dynamique et hallucinatoire du monde. Précurseur du Fauvisme, du Surréalisme.

Analyse approfondie : Le Café de nuit, intérieur ; Champ de blés avec corbeaux

COURS 18 : FIN DES COURS, RÉVISION, PRÉPARATION DE L'EXAMEN FINAL

REQUIRED READINGS :

E. Gombrich, Histoire de l'art, Flammarion, 1986

Visionner les DVD sur l'art et Consulter les ouvrages concernant les différents peintres.

RECOMMENDED READINGS :

P. Francastel, Histoire de la peinture française, Ed. Denoël Médiations, 1997

Élie Faure, Histoire de l'art, 5 volumes illustrés (1919-1921)

Delacroix, Journal, Ed. Plon, 1996

Zola, Écrits sur l'art, Gallimard, coll. Pel, 1991

Bataille, Manet, Skira, 1996

Valery, Degas - Danse - Dessin, Idées Gallimard, 1998

Signac, D'E. Delacroix au Néo-impressionnisme, Ed. Hermann, 1987

Huysmans, L'art moderne, 10 x 18, 1996

Van Gogh, Correspondance, Gallimard, coll. L'imaginaire, 1988

Cézanne, Correspondance, Grasset, 1995

DO NOT COPY