

Licence Mention Histoire de l'art et Archéologie

Brochure des enseignements

Parcours Histoire de l'art et Archéologie

**Brochure destinée aux étudiants
en échanges ERASMUS et
INTERNATIONAUX**

1er semestre 2023-2024

lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/ufr-histoire-de-l-art-et-archeologie

Licence d'Histoire de l'art et d'Archéologie

Licence 2

Semestre 3

UE1 LU1AA31M _ Méthodologie
4 ECTS

1 cours au choix

L3AA27PG _ Introduction aux sources et aux méthodes de l'histoire de l'art et de l'archéologie
2h de CM/semaine

Introduction aux sources et méthodes de l'histoire de l'art et de l'archéologie_ Clémence PAU

Ce cours reviendra sur la naissance de l'histoire de l'art et de l'archéologie et délimitera leur champ vis-à-vis de l'histoire, de l'esthétique et de l'anthropologie. Il proposera une histoire de ces deux disciplines et présentera les principales approches méthodologiques ayant animé leur développement. Il donnera également aux étudiants des outils pour nourrir leur pratique puisqu'il présentera les différents types de sources sur lesquelles ils peuvent compter, ainsi que les lieux et bases de données spécialisés auxquels ils ont accès.

Bibliographie:

A. CHASTEL, L'Histoire de l'Art. Fins et Moyens, éditoriaux de La Revue de l'Art, Paris, Flammarion, 1980
A. SCHNAPP, La Conquête du passé. Aux origines de l'archéologie, Paris, Ed. Carré, 1993
A.-L. DESMAS et O. BONFAIT (dir.), La description de l'œuvre d'art : du modèle classique aux variations contemporaines, Rome, Académie de France à Rome ; Paris, Somogy, 2004
G. GLORIEUX, L'Histoire de l'art : objet, sources et méthodes, Rennes, PUR, 2015
V. HUYS et D. VERNANT, Histoire de l'art : théories, méthodes et outils, 2e éd., Paris, A. Colin, 2019.

L3AA51PG _ Environnement et Patrimoine
2h de CM et 1h d'atelier/semaine

Le cours se situe à la jonction entre sciences humaines et sciences de la Terre. Il est destiné à fournir les bases de connaissances portant sur les enjeux culturels et scientifiques des matériaux du patrimoine culturel, ainsi qu'une introduction aux matériaux (naturels ou fabriqués) utilisés au cours de l'histoire et aux impacts environnementaux sur les matériaux du patrimoine. Il associe des intervenants en histoire de l'art et archéologie (Faculté des Lettres, SU) et en sciences exactes (Faculté des Sciences, SU).

L3AA21PG _ Introduction au Patrimoine
2h de CM/semaine

Histoire du patrimoine monumental - L'architecture au XIXe siècle_Jean-Baptiste MINNAERT

Le cours aborde les œuvres des plus grands noms de l'architecture et de l'urbanisme du XIXe et du début du XXe siècle, tels que les manuels publiés au XXe siècle les ont données à comprendre. En filigrane à ce grand récit, qui fait régulièrement l'objet de relectures critiques, le cours évoquera les origines et les débuts de la doctrine fonctionnaliste qui naît au début du XXe siècle.

Bibliographie:

Sigfried Giedion, Espace, temps, architecture, 1941, éd. fra. Paris, Denoël, 1990.
Henry-Russell Hitchcock, L'architecture : XIXe et XXe siècles, 1958, éd. fra., Paris, 1981.
Reyner Banham, Théorie et design à l'ère industrielle, 1960, trad. française, Orléans, HYX, 2009.
Kenneth Frampton, L'architecture moderne, une histoire critique, 1980, Paris, Philippe Sers, 1985, 2006.
René Jullian, Histoire de l'architecture en France de 1889 à nos jours, Paris, Philippe Sers, 1984.
Leonardo Benevolo, Histoire de l'architecture moderne, 4 vol., Paris, Dunod, 1987-1988.
Gérard Monnier, Histoire critique de l'architecture en France 1918-1950, Paris, Philippe Sers, 1990.
Francesco Dal Co, Manfredo Tafuri, Architecture contemporaine, Paris, Gallimard/Electa, 1991.
Philippe Dagen, Françoise Hamon (dir.), Histoire de l'art, époque contemporaine, 1995, 2003, édition revue et augmentée, Paris, Flammarion, 2011.
Gérard Monnier (dir.), L'architecture moderne en France, Paris, Picard, 1997-2000, vol. 1 : 1889-1940.
François Loyer, Histoire de l'architecture française. De la Révolution à nos jours, Paris, Mengès
Caisse nationale des monuments historiques et des sites, 1999.
William J. R. Curtis, L'architecture moderne depuis 1900, troisième édition, 1996, Paris, Phaidon Press, 2004.
Jean-Yves Andrieux, Fabienne Chevallier, La réception de l'architecture moderne. Image, usage, héritage, Publications de l'université de Saint-Étienne, 2005.
Alan Colquhoun, L'Architecture moderne, 2002, Gollion, In Folio, 2006.
Jean-Louis Cohen, L'Architecture au futur depuis 1889, Paris, Phaidon, 2012.

Modalités de contrôle:

Pour L3AA27PG et L3AA21PG : Les étudiants étrangers et Erasmus demandent un travail écrit ou un oral au professeur dès octobre. Le professeur choisit lui-même la nature de l'exercice qu'il souhaite donner pour évaluer les étudiants étrangers.

La note est à reporter dans le fichier des examens en fin de semestre.

Pour L3AA51PG : Les étudiants en échanges Erasmus et internationaux : seules les notes de TD sont prises en compte (tous les examens/travaux de TD sont obligatoires). Les étudiants en échanges Erasmus et internationaux ne font pas les examens du CM mais sont obligés d'assister aux cours du CM pour obtenir les notes du TD.

UE2 LU2AA31F _ Enseignements fondamentaux

Les ERASMUS inscrits en HISTOIRE DE L'ART doivent prendre OBLIGATOIREMENT 2 COURS (pour 12 ECTS) ; maximum 2 cours à choisir ; ceux inscrits dans une autre UFR peuvent prendre un seul cours = 6 ECTS

L3AA02PG_ Art grec
2h de CM et 1,5h de TD/semaine

Partie 1 : Marie-Anne Desbals : l'imagerie grecque antique : le cas des vases peints / Partie 2 : Alain Dandrau, Les Mycéniens, premiers Grecs de l'histoire.

CM 1 : Marie-Anne Desbals : l'imagerie grecque antique : le cas des vases peints : L'étude de ce corpus si particulier s'organisera autour de 3 questions : historiographique, technique, iconographique. L'histoire de leur découverte et de leur étude. Comment les peintres grecs surmontent ou exploitent les contraintes de leur support. Ce qui est représenté et ce qui ne l'est pas.

CM2 : Alain Dandrau : Les Mycéniens, premiers Grecs de l'histoire : Entre la fin du XVIIe et le milieu du XVIe s. av. J.-C., en Grèce continentale, on assiste à la naissance de la dernière et certainement de la plus prestigieuse des civilisations de l'Âge du Bronze égéen, celle qui est connue sous le nom de civilisation mycénienne et qui va durer jusqu'au milieu du XIe s. av. J.-C. Cette période (Helladique Récent - HR) est à l'heure actuelle la mieux connue de ce que l'on appelle la protohistoire égéenne. Notre connaissance des Mycéniens repose sur des sources littéraires (Homère, récits mythologiques, etc.), du matériel archéologique (tombes, maisons, artefacts divers, etc.), ainsi que sur des documents épigraphiques en Linéaire B. Cette écriture retranscrit le plus ancien dialecte grec connu qui fait des Mycéniens les premiers Grecs attestés de l'histoire

Bibliographie:

L3AA03PG_ Art romain et gallo-romain
2h de CM et 1,5h de TD/semaine

La ville de Rome à la fin de la République et sous l'Empire _ Éloïse LETELLIER-TAILLEFER

Ce cours propose une introduction à la topographie, à l'architecture et au décor de la ville de Rome, à la fin de la République puis sous l'Empire, à partir de tous les types de sources disponibles : textes, vestiges monumentaux, images et inscriptions antiques. Dans la continuité du cours d'introduction de L1, on s'intéressera plus particulièrement à la fin de la République et à l'Empire. On s'appuiera sur une longue tradition d'études comme sur les apports de recherches récentes. Une bonne connaissance de l'Urbs est un préalable nécessaire à toute étude sur l'art et l'archéologie du monde romain ; en effet la capitale de l'empire fut un foyer de création incontournable, au carrefour d'influences diverses et à l'origine de phénomènes de diffusion et d'imitation, en Italie comme dans les provinces de l'empire romain. L'importance de la redécouverte de la Rome antique et de ses vestiges dans le développement artistique des périodes ultérieures, en particulier à partir de la Renaissance, renforce l'intérêt de son étude dans tout cursus d'histoire de l'art.

Bibliographie:

F. COARELLI, Guide archéologique de Rome, Paris, Hachette, 2002.
Y. PERRIN, Rome. Paysage urbain et histoire. Ile siècle av. J.-C. - Ile siècle apr. J.-C., Paris, Hachette, 2001.
M. TARPIN, Roma Fortunata. Identité et mutations d'une ville éternelle. Gollion, Infolio, 2001.
P. FAURE, N. TRAN, C. VIRLOUVET, Rome, cité universelle : de César à Caracalla, Paris, Belin, 2018 (Mondes anciens).
C. COURRIER, J.-P. GUILHEMBET, N. LAUBRY, D. PALOMBI (dir.), Rome, archéologie et histoire urbaine : trente ans après l'Urbs (1987), Rome, École française de Rome, 2022 (CEFR 598).
P. FLEURY, S. MADELEINE (dir.), Topographie et urbanisme de la Rome antique : actes du colloque organisé à Caen, 11-13 décembre 2019, Caen, Presses universitaires de Caen, 2022.

Introduction à l'archéologie des Gaules romaines_ Raphaël GOLOSETTI

Cette introduction cherchera à aborder l'évolution des provinces des Gaules, à la conquête progressive, au travers des processus touchant le statut des individus et des communautés, les phénomènes d'acculturation et de transferts culturels. Ces thématiques seront abordées à partir des diverses sources disponibles (archéologie, épigraphie, texte). Ce cours cherchera à démontrer que le croisement des sources permet d'écrire une histoire qui se débarrasse des clichés sur les Gaulois et souligne l'importance des échanges et des interconnexions, des transferts culturels entre la Gaule et le monde méditerranéen.

Bibliographie:

Delaplace C., France J., Histoire des Gaules (VIe s. av. J.-C.-VIe s. ap. J.-C.), A. Colin, coll. Coursus, 2011.
FERDIERE A., Les Gaules, Ile av. J.-C. - Ve s. ap. J.-C., coll. U-Histoire, A. Colin, 2005.
GOUDINEAU Chr., Regard sur la Gaule, Errance, Paris, 1998.
Ouzoulias P., Tranoy L. dir. - Comment les Gaules devinrent romaines, 2010, coll. La Découverte.

L3AA06PG_ Art médiéval 1
2h de CM et 1,5h de TD/semaine

Introduction à l'architecture et aux arts visuels de la période romane_ Sabine BERGER

Cours magistral d'initiation à l'art roman en Europe occidentale (architecture religieuse, sculpture, vitrail, peinture murale, orfèvrerie, ivoires, etc.) ; l'apprentissage vise la compréhension des notions fondamentales, la mémorisation des dates-clés comme des acteurs majeurs de la création artistique et l'acquisition du vocabulaire indispensable à la description et à l'analyse des œuvres et des édifices de la période envisagée – le panorama proposé en cours est complété par des travaux dirigés destinés à consolider les connaissances théoriques ainsi qu'à développer des compétences méthodologiques sur l'art européen des XIe-XIIe siècles.

Bibliographie:

HECK Ch. (dir.), Moyen-Age. Chrétienté et Islam, Paris, éd. Flammarion, 1996, rééd. 2010.

L3AA07PG_ Art médiéval 2
2h de CM et 1,5h de TD/semaine

Art Médiéval 2 (XIIIe - XVe siècles) _ KASARSKA Iliana

Ce cours proposera un panorama de l'art de la période gothique, du XIIIe au XVe siècle. Grâce à un parcours chronologique, il s'agira de montrer les grandes évolutions de l'art de cette période. Des éclairages plus ponctuels s'attacheront aussi à évoquer les grandes mutations artistiques et culturelles de certains grands domaines (l'Italie par exemple). Divers types de réalisations seront étudiés (architecture, peinture, sculpture, orfèvrerie etc.) en leur contexte afin d'expliquer les paramètres de création des œuvres et les modalités de leur réception.

Bibliographie:

ERLANDE-BRANDENBURG E., L'art gothique, Paris, 1983. / GAUVARD Cl., de LIBERA A. et ZINK M. dir., Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, 2002. / GUILLOUËT J.-M. et CHARRON P., Dictionnaire d'Histoire de l'Art du Moyen Âge Occidental, Paris, Robert Laffont, 2008. / HECK C. (dir). Moyen Âge, Chrétienté et Islam, Paris, 1996. / JOUBERT F., L'artiste et le commanditaire aux derniers siècles du Moyen Âge (XIIIe – XVIe siècles), Paris, 2001. / JOUBERT F., Approche de l'art gothique, Paris, 2009. / TOMAN R., L'art gothique : Architecture, Sculpture, Peinture, Paris, 2005.

Modalités de contrôle:

Session 1 : les étudiants en échanges Erasmus et internationaux : seules les notes de TD sont prises en compte (tous les examens/travaux de TD sont obligatoires). Les étudiants en échanges Erasmus et internationaux ne font pas les examens du CM mais sont obligés d'assister aux cours du CM pour obtenir les notes du TD.

UE3 LU3AA31F _ Enseignements fondamentaux d'ouverture
5 ECTS
1 cours au choix

L3AA12PG_ Egyptologie
2h de CM et 1,5h de TD/semaine

Art et archéologie de l'Égypte au Nouvel Empire (1539-1069 av. J.-C.)_RELATS-MONTERRAT Félix

Ce cours présentera les caractéristiques de l'art et de l'archéologie au Nouvel Empire, période de grande prospérité pour le pays, en étudiant l'architecture et l'iconographie des grands monuments royaux de la région thébaine. Cela comprendra l'étude des grands temples et des nécropoles royales, mais aussi des grandes installations urbaines implantées à Thèbes comme à Amarna.

Bibliographie:

ALDRED, C., LECLANT J. et alii, L'empire des conquérants, Coll. L'univers des formes, Gallimard, Paris, 1979
KEMP B., Ancient Egypt. Anatomy of A Civilization, Londres, 2007.
TALLET P., PAYRAUDEAU F. et al., L'Égypte pharaonique. Histoire, société, culture, Paris, 2019
Amenhotep III, le Pharaon soleil, catalogue d'exposition Paris 1993
Akhénaton et Néfertiti : soleil et ombres des pharaons, exposition du musée d'art et d'histoire de Genève, 17 oct. 2008-1er oct. 2009, Genève, 2008.
FREED R., MARKOWITZ Y., D'AURIA S. (éds.), Pharaohs of the Sun : Akhenaten, Nefertiti, Tutankhamen, Catalogue d'exposition du MFA de Boston du 14 nov. 1999 au 6 févr. 2000, Boston, 1999, (disponible en ligne)
ROEHRIG C.H. (éd.), Hatchepsut, from Queen to Pharaoh, New York, 2005, (disponible en ligne)

L3AA13PG_ Monde islamique
2h de CM et 1,5h de TD/semaine

Arts et architecture dans le monde islamique durant la période abbasside (VIII-XIII s.) _ LEONE Anaïs

En examinant les principales réalisations artistiques et architecturales de la période abbasside (750-1258), le cours s'attachera à montrer en quoi elle constitue un tournant majeur dans l'histoire de l'art et l'archéologie islamiques. Ce contexte complexe sera abordé au travers de l'étude des réalisations du califat central mais aussi des dynasties "régionales" qui émergent en parallèle jusqu'au début de la période Seldjoukide.

TD: Méthodologie, vocabulaire et techniques appliqués aux arts de l'Islam.

Bibliographie:

DENOIX S., RENEL H. (dir), Atlas des mondes musulmans médiévaux, Paris, CNRS Éditions, 2022.
ETTINGHAUSEN R., GRABAR O., Jenkins-Madina M., Islamic Art and Architecture, 650-1250, New Haven et Londres, Yale University Press/ Pelican History of Art, 2001 (1ère éd. 1994).
FLOOD F. B., NECIPOĞLU G., A Companion to Islamic Art and Architecture, Hoboken NJ, Blackwell, 2017.

L3AA14PG_ Proche-Orient et monde phénico-punique
2h de CM et 1,5h de TD/semaine

Les civilisations du Proche-Orient ancien_ Anne-Sophie DALIX

Ce module propose une présentation des principales cultures du Proche-Orient ancien depuis le néolithique jusqu'à l'hellénisation de l'Orient. Il présentera comment l'homme a créé, les premiers villages, les premières villes, puis les premiers états et les premiers empires. Le cours présentera l'architecture monumentale, qui est apparue très tôt au Proche-Orient ancien, et qui est illustrée par plusieurs types de bâtiments, dont les plus importants sont les palais, les temples ou les ziggourats. L'étude archéologique et architecturale de plusieurs de ces édifices permettra de rendre compte de la diversité et de la qualité de l'architecture mésopotamienne et perse depuis ses origines.

Bibliographie :

BENOIT A., Art et archéologie : les civilisations du Proche-Orient ancien, Manuels de l'École du Louvre, RMN, 2003. / HUOT J.-L., Une archéologie des peuples du Proche-Orient, 2 tomes, Paris, éditions Errance, 2004. / MARGUERON J.-Cl., Les Mésopotamiens, Paris, Picard, 2003 / MARGUERON J.-Cl., Mari, Métropole de l'Euphrate, Paris, Picard, 2004 / MARGUERON J.-Cl. et L. PFIRSCH, Le Proche-Orient et l'Égypte antiques, Histoire Université, Paris, Hachette, 1996.

L3AA15PG_ Inde
2h de CM et 1,5h de TD/semaine

Initiation à l'art et à l'archéologie de l'Inde ancienne_ Alexandre ASTIER

Ce cours proposera une introduction à l'art et l'archéologie de l'Inde ancienne. Il abordera, chronologiquement, les phases principales de l'art du monde indien, de la civilisation de l'Indus (3e-2e millénaires av. n.è.) à l'époque médiévale (VIII-XIII siècle de n. è.). Ce cours prendra pour sujet une sélection d'œuvres significatives afin de montrer les évolutions et la diversité stylistique de l'art indien. Une attention particulière sera portée à l'iconographie bouddhique et hindoue.

Bibliographie :

PARLIER-RENAULT Édith (dir.), L'art indien : Inde, Sri Lanka, Népal, Asie du Sud-Est, Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2009.
LO MUZIO Ciro & FERRANDI MARCO, L'Inde : Des origines aux Moghols, Paris, Hazan (Guide des arts), 2008.
LEFEVRE Vincent, Le Génie de l'art indien, Paris, Les Belles Lettres, 2023
HUNTINGTON Susan L., The art of Ancient India: Buddhist, Hindu, Jain, Boston & London, Weatherhill, 1985.

Modalités de contrôle:

Session 1: Contrôle Mixte : Les étudiants en échanges Erasmus et internationaux : seules les notes de TD sont prises en compte (tous les examens/travaux de TD sont obligatoires). Les étudiants en échanges Erasmus et internationaux ne font pas les examens du CM mais sont obligés d'assister aux cours du CM pour obtenir les notes du TD.

Licence d'Histoire de l'art et d'Archéologie

Licence 3 parcours Archéologie

Semestre 5

UE 1 LU1AA51M _ Méthodologie générale

10 ECTS

4 enseignements obligatoires ; CHAQUE CHAMP EST OBLIGATOIRE AVEC LA TOTALITE DES ENSEIGNEMENTS QUI Y SONT INCLUS

L5AAPTR1 _Pratiques du terrain 1: Le chantier de A à Z + stage obligatoire
2h de CM/semaine + stage obligatoire

Pratiques du terrain_Raphaël GOLOSETTI

Comme toute discipline scientifique, l'archéologie a vu ses objets et méthodes se renouveler, notamment dans les dernières décennies. La professionnalisation grandissante de la discipline, avec la création de l'Inrap puis de sociétés de droit privé, ainsi que le caractère de plus en plus pluridisciplinaire et collaboratif ont largement bouleversé les pratiques. Le cours propose de revenir sur cette évolution et de passer en revue les différents aspects du métier d'archéologue, du projet scientifique aux recherches sur le terrain, jusqu'à l'exploitation des données (législation, missions et acteurs de l'archéologie en France, stratégie de fouille, post-fouille, évaluation du fonctionnement de l'archéologie métropolitaine).

Bibliographie:

Audebert A., Vigreux T. dir 2012, Aménagement du territoire et archéologie préventive. Voiron, Territorial ed., ANACT, Association nationale pour l'archéologie de collectivité territoriale, coll. Dossiers d'Expert, 2012, 230 p.

Daugas J.-P., Bonin T. dir. 2006 : Le diagnostic archéologique en milieu rural. Paris, SdArchétis / Inspection générale de l'architecture et du patrimoine (archéologie), actes du séminaire Centre de recherche archéologique du Mont-Beuvray (Glux-en-Glenne ; 25-27 octobre 2005), 2006, 131 p.

Demoule J.-P., Landes C. dir. 2009, La fabrique de l'archéologie en France. Paris, La Découverte, 2009, 302 p.

Soulier P. dir. 2010 : Le rapport de fouille archéologique : réglementation, conservation, diffusion. Paris, de Boccard, 2010 ; Travaux de la Maison René Ginouvès 11, 190 p.

Plusieurs dossiers de Les Nouvelles de l'Archéologie (en ligne)

L5AA01AR _ Archéologie de terrain: fouille, prospection, télédétection
2h de TD/semaine

Archéologie de terrain_ Sylvie BALCON-BERRY et JOUNDY Camil

Après une présentation des méthodes de fouilles (avec un accent sur la stratigraphie), de prospection et d'analyses d'élévations, il s'agira d'aborder des problématiques archéologiques à travers des études de cas relevant en grande partie du Moyen Age. Les questions relatives au funéraire, à l'habitat, aux édifices de culte et à l'environnement en milieu urbain ou rural seront notamment abordées.

Bibliographie:

BARKER, Ph., Techniques of Archaeological Excavation, Londres, 1977 et rééd. 1993.

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

JOCKEY Ph. L'archéologie, Paris, Belin, 1999.

Ouvrages auxquels il faut ajouter les manuels de la Collection Archéologique des éditions Errance publiés sous la direction d'Alain Ferdière

L5AA52AR _ Epistémologie : histoire et théories de l'archéologie
2h de CM/semaine

L'archéologie : histoires, théories, pratiques

Ce cours a pour ambition de dresser l'histoire d'une discipline, l'archéologie, qui s'est construite lentement dans ses pratiques et ses théories, avec une accélération à partir du début du XXe siècle. Les vestiges matériels ont toujours attisé la curiosité des sociétés humaines, mais si l'attention pour les realia a d'abord été alimentée par leur esthétique et leur étrangeté, progressivement, cet intérêt s'est accompagné d'une approche plus savante donnant un sens aux vestiges découverts, prenant en considération leurs formes, leurs natures et leurs qualités. Dès lors, les techniques permettant de mieux saisir le contexte, la fonction et l'usage des sites comme des objets se sont multipliées et perfectionnées. Nous observerons l'évolution de l'archéologie et la construction de l'articulation entre théories et pratiques en France et dans le monde.

Bibliographie:

Histoire de l'archéologie (première approche) :

Ph. Jockey, L'archéologie, Belin, Paris, 1999.

A.Schnapp, La Conquête du passé : aux origines de l'archéologie, Le Livre de poche, 1998 (première édition : 1993)

Méthodes de l'archéologie (première approche) : J.-P. Demoule (dir.), Guide des méthodes de l'archéologie, Paris, 2002.

Webographie : <https://www.inrap.fr>

L5AA53AR _ Dessin assisté par ordinateur; informatique pour archéologie
2h de TD/semaine

Informatique appliquée à l'archéologie_ Josef WILCZEK

Ces séances seront consacrées à l'acquisition des bases de l'utilisation des logiciels dont la maîtrise est indispensable en archéologie : les logiciels de Dessin Assisté par Ordinateur (Inkscape/Illustrator), de retouche d'images (GIMP/Photoshop), et de gestion de bases de données (Access/FileMaker Pro).

Bibliographie:

Collet, L., 2012. An Introduction to Drawing Archaeological Pottery. Institute for Archaeologists, Whiteknights.

Dobie, J., Evans, C., 2010. Archaeology & Illustrators: A History of the Ancient Monuments Drawing Office. Archaeological Graphics Report. English Heritage.

Gawrysiak-Leszczynska, W., 2003. Jak rysować zabytki archeologiczne. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin.

Griffiths, N., Jenner, A., Wilson, Ch., 1990. Drawing Archaeological Finds. University College London, London.

Jean, S., 2010. Infographie des céramiques de l'âge du Fer dans le Grand-Ouest - Chaîne opératoire, conseils et propositions. INRAP.

Jean, S., 2012. Infographie du mobilier métallique - Conseils et propositions. INRAP.

Jean, S. Normes graphiques structures en plan. INRAP.

Jean, S. Normes graphiques coupe élévation. INRAP.

Modalités de contrôle:

Session 1: Contrôle Continu Intégral: Les étudiants étrangers et Erasmus font les examens pendant le semestre comme les étudiants français à la même date.

UE3 LU3AA51F _ Enseignements fondamentaux
7 ECTS

1 enseignement au choix

L5AA14AR_Proche-Orient ancien et monde phénico-punique

2h de CM/semaine

À l'est de Babylone : Archéologie de l'Iran à l'Indus et l'Asie centrale_ MUTIN Benjamin

Ce cours fait découvrir les civilisations anciennes à l'est de la Mésopotamie, entre l'Iran, la vallée de l'Indus au Pakistan et l'Asie centrale méridionale. Remontant jusqu'au début de l'agriculture dans ces régions, les civilisations de l'âge du Bronze dites de l'Elam, de l'Indus et de l'Oxus sont présentées, ainsi que l'Empire perse et sa conquête par Alexandre le Grand.

Bibliographie:

POTTS, D.T. (Ed), The Oxford Book of Ancient Iran Oxford handbook, Oxford University Press, Oxford, 2013 / ÁLVAREZ-MON, J., BASELLO, G.P. & WICKS, Y., The Elamite World (The Routledge Worlds), Routledge, London & New York, 2018 / MATTHEWS, R. & FAZELI NASHLI, H., The Archaeology of Iran from the Palaeolithic to the Achaemenid Empire (Routledge World Archaeology), Routledge, London & New York, 2022 / CONNINGHAM, R. & YOUNG, R. (Eds), The Archaeology of South Asia: From the Indus to Asoka, c. 6500 BCE-200 CE (Cambridge World Archaeology), Cambridge University Press, Cambridge, 2015 / WRIGHT, R.P., The Ancient Indus. Urbanism, Economy, and Society (Case Studies in Early Societies), Cambridge University Press, Cambridge, 2010 / LYONNET, B. & DUBOVA, N.A. (Eds), The World of the Oxus Civilization (The Routledge Worlds), Routledge, London & New York, 2021 / MAGÉE, P., The Archaeology of Prehistoric Arabia (Cambridge World Archaeology), Cambridge University Press, Cambridge, 2014. Des orientations bibliographiques additionnelles seront communiquées lors des séances.

L5AA16AR_Extrême-Orient

2h de CM/semaine

Archéologie de l'Extrême-Orient_ Christophe DECOUDUN

Ce cours propose d'examiner en quoi peut consister une analyse archéologique de l'équipement technique du monde sinisé (de la Sérinde au Japon), et à en identifier les influences hybrides depuis le Néolithique.

Il permettra aux étudiants d'acquérir un regard transcivilisationnel et une approche raisonnée à travers les grandes variations régionales des techniques de production qui ont créé un terreau favorable au développement des arts bouddhiques à partir du Ve siècle de notre ère.

Bibliographie:

Antoine GOURNAY, La Maison chinoise, Paris, Klincksieck, collection « L'esprit et les formes », 2016.
Christine KONTLER, L'Art chinois. Une histoire culturelle, CNRS, Paris, 2016;*
Flora BLANCHON, Arts et histoire de la Chine, volume 2, PU Paris-Sorbonne, Paris, 2000.

L5AA17AR_Amérique préhispanique

2h de CM/semaine

Archéologie de la Méso-Amérique et de l'aire andine_ François CUYNET

Présentation chronologique des principales cultures préhispaniques de l'aire méso-américaine et de l'ancien Pérou. (possibilité de poursuivre l'enseignement au second semestre: choix à faire dans la liste des UE "Histoire de l'Art")

Bibliographie:

Méso-Amérique :

- Jacques Soustelle, Les Aztèques à la veille de la conquête espagnole, Hachette, coll.Pluriel, 2011 (1955) ; - Christian Duverger. La Méso-Amérique. L'art pré-hispanique du Mexique et de l'Amérique Centrale, Flammarion, Paris, 1999 ; Caterina Magni. Les Olmèques : des origines au mythe, éd. Seuil, 2003

Espace andin :

Brochure fournie ; - Henri Favre, Les Incas, coll. Que sais-je ?, PUF, 2011 ; - Rebecca Stone Miller, L'art des Andes, Thames & Hudson, 1996 ; - Richard Burger, Chavin and the origins of Andean civilization, Thames & Hudson, 1992 ; - Cristóbal de Molina. Fabulas y mitos de los Incas, éd. par H. Urbano et P. Duviols, Historia 16, Coll. « Cronicas de America 48 », 1989 ; - Inca Garcilaso de la Vega. Comentarios reales, éd. par E. Pupo-Walker, Catedra, coll. Letras Hispánicas, 2008.

L5AA18AR_Archéologie du récent

2h de CM/semaine

Archéologie du récent : Panorama de l'archéologie contemporaine / Etudes de cas : les fouilles modernes et contemporaines - l'archéologie du sport_Alexandre FARNOUX et Séverine HURARD

Le cours s'attachera à explorer l'archéologie des périodes récentes, modernes et contemporaines, qui depuis plusieurs décennies a pris une importance particulière, en France et à l'étranger. Après une introduction retraçant l'histoire de l'extension chronologique de l'archéologie, les séances seront consacrées à des approches thématiques et cette année, à l'approche des jeux olympiques de 2024, nous consacrerons une étude de cas à l'Archéologie du sport. NB/ Le thème de l'archéologie du sport sera également abordé au second semestre, dans le cadre du cours d'archéologie grecque.

Bibliographie:

L5AA30AR_Archéologie gallo-romaine
2h de CM/semaine

Des rites au paysage religieux en Gaule romaine_ Raphaël GOLOSETTI

Ce cours de spécialité sur la religion en Gaule romaine et l'archéologie des sanctuaires se veut comme un enseignement au contact de la recherche « en train de se faire ». La thématique abordée permet de toucher des questions historiques diverses en raison des intrications fortes entre Politique et Religieux chez les sociétés antiques. Traitant à la fois de la Gaule Narbonnaise et des Trois Gaules, le cours abordera l'historiographie (sources et bois sacrés), les nouvelles approches méthodologiques (archéologie du rite...), le renouvellement des problématiques (paysage religieux, cultes civiques,...), etc.

Bibliographie:

O. de Cazanove, P. Méniel dir. - Etudier les lieux de culte de Gaule romaine. , éd. Mergoïl, 2012.
R. Golosetti, Archéologie d'un paysage religieux. Sanctuaires et cultes du Sud-Est de la Gaule (Ve s. av. J.-C. - IVe s. ap. J.-C.). Osanna Ed., 2016, 540 p.
S. Lepetz et W. Van Andringa dir., Archéologie du sacrifice animal en Gaule romaine - Rituels et pratiques alimentaires, Mergoïl éditions.
J. Scheid dir. 2008 : Pour une archéologie du rite : nouvelles perspectives de l'archéologie funéraire. Rome, EFR, 2008.
W. Van Andringa, La religion en Gaule romaine, piété et politique, Errance, 2017 (nouvelle éd.).

L5AA31AR_Archéologie romaine
2h de CM/semaine

Archéologie et art romain : le cas Pompéi _ Éloïse LETELLIER-TAILLEFER

Ce cours est consacré aux sites ensevelis par l'éruption du Vésuve en 79 ap. J.-C. et plus particulièrement à la ville de Pompéi. Site archéologique incontournable et fondateur dans l'histoire de la discipline, il livre des sources exceptionnelles pour l'étude de l'urbanisme, de l'architecture ou du décor mais aussi pour la compréhension des pratiques sociales, politiques ou religieuses en contexte urbain à l'époque romaine. Bien comprendre l'histoire très particulière de cette ville et de sa conservation est indispensable afin d'en mesurer les apports pour l'archéologie et l'histoire de l'art romain. On s'intéressera à la fois aux formes, mais aussi aux usages des divers espaces urbains et à leur évolution depuis la fondation de la ville jusqu'à son ensevelissement. On évoquera la longue histoire de la redécouverte du site et l'actualité des travaux et recherches menés par les services du Parco Archeologico di Pompei comme par les nombreuses équipes internationales actives sur le site. On abordera enfin la question de la conservation et de la mise en valeur d'un tel site archéologique, à la fois emblématique et exceptionnel.

Bibliographie:

W. VAN ANDRINGA, Pompéi. Mythologie et histoire, Paris, CNRS, 2013.
P. ROBERTS, Life and death in Pompeii and Herculaneum: [exhibition, London, British Museum, from 28 March to 29 September 2013], London, Oxford, The British Museum Press, Oxford University Press, 2013.
Pompéi. Catalogue de l'exposition du Grand Palais « Promenade immersive. Trésors archéologiques. Nouvelles découvertes », Paris, RMN – Grand Palais, 2020.
« Pompéi, dernières découvertes ». Dossiers d'archéologie, hors-série n° 38, mars 2020.
W. VAN ANDRINGA, Archéologie du geste. Rites et pratiques à Pompéi, Paris, Hermann, 2021.

Modalités de contrôle:

Session 1: Contrôle Terminal: Les étudiants étrangers et Erasmus demandent un travail écrit ou un oral au professeur dès octobre. Le professeur choisit lui-même la nature de l'exercice qu'il souhaite donner pour évaluer les étudiants étrangers. La note est à reporter dans le fichier des examens en fin de semestre.

UE4 LU4AA51F _ Spécialité
6 ECTS
1 enseignement au choix

L5AA54AR_ Matières, matériaux et techniques: les archéomatériaux
2h de CM/semaine

Matières, matériaux et techniques_ Alain DANDRAU

Le cours s'articule en deux parties respectivement dispensées aux premiers et seconds semestres.

Dans la première, seront traitées les principaux matériaux et matières premières mis en œuvre par l'homme, depuis les origines jusqu'à nos jours, que ce soit dans sa vie quotidienne ou dans ses productions artistiques. Ces matériaux seront étudiés aussi bien du point de vue des sciences de la nature ou de la terre (géologie) que des techniques de production ou d'utilisation.

Dans la seconde, seront abordées les principales méthodes de caractérisation et de datation de la matière employées dans ce qu'il est coutume d'appeler l'archéométrie. Au travers d'exemples précis, nous verrons que le choix de telle ou telle technique dépendra pour l'essentiel de la nature du matériau concerné.

Bibliographie:

Collectif, La vie mystérieuse des chefs-d'œuvre. La science au service de l'art, Edition de la Réunion des musées nationaux, Paris (1980).

Collectif, Les mystères de l'archéologie. Les sciences à la recherche du passé, Presses Universitaires de Lyon (1990).

Collectif, Archéométrie. Les sciences appliquées à l'archéologie, Dossiers d'Archéologie n°253 (mai 2000).

Collectif, La géologie. Les sciences de la Terre appliquées à l'archéologie, coll. « Archéologiques », éditions Errances, Paris (2009).

EVIN J. et al., La datation en laboratoire, coll. « Archéologiques », éditions Errances, Paris (1998).

L5AA55AR_ Archéologie et milieux 1
2h de CM/semaine

Approche numérique_ Josef WILCZEK

L'archéologie étudie les différents milieux géographiques (p.ex. montagnes, lacs, steppe, mer, etc.) afin d'obtenir des informations sur les transformations culturelles, sociales, économiques et politiques des populations anciennes.

Lors de cet enseignement, nous allons aborder ces problématiques via des approches quantitatives applicables à tous les milieux afin d'apporter des résultats objectifs et reproductibles dans la recherche archéologique.

À la fin du semestre, les étudiants posséderont des connaissances solides au niveau des méthodes développées pour comprendre les phénomènes relevant de l'archéologie des milieux et sur l'intérêt des méthodes quantitatives pour la compréhension des sociétés du passé.

Bibliographie:

Carpentier, V., Leveau, P. 2013. Archéologie du territoire en France – 8 000 ans d'aménagements. La Découverte. Paris.

Carlson, D.L. 2017. Quantitative Methods in Archaeology Using R. Cambridge University Press. Cambridge.

Démoule, J.P., Giligny, F., Lohœrff, A., Schnapp, A. 2020. Guide des méthodes de l'archéologie. La Découverte. Paris.

Djindjian, F., 1991. Méthodes pour l'archéologie. Armand Colin. Paris.

Modalités de contrôle:

Session 1: Contrôle continu intégral: Les étudiants en échanges Erasmus et internationaux font tous les examens de l'année comme les étudiants français

Licence d'Histoire de l'art et d'Archéologie

Licence 3 parcours Histoire de l'art

Semestre 5

UE1 LU1AA52M _ Méthodologie et projet professionnel
5 ECTS

5 ECTS (si 1 cours dans LK5AAMET et 1 cours dans LK5AAPRO)

LK5AAMET _ Méthodologie
1 enseignement au choix (3 ects)

L5AA24HA _ Matières, matériaux et techniques
2h de CM/semaine

Matières, matériaux et techniques_ Elisabeth PILLET

Dans ce cours, seront présentés des ouvrages de référence, des sources imprimées ainsi que différents fonds d'archives dont la consultation est nécessaire pour documenter des techniques et des matériaux. Nous apporterons des exemples concrets par l'étude de carrières d'artistes ou d'artisans, ainsi que par l'histoire de divers matériaux (bois, fer, fonte, verre...) depuis leur fabrication jusqu'à leur mise en œuvre dans des bâtiments ou des objets.

Bibliographie:

Collection Vocabulaire typologique et technique publiée par l'Inventaire général du patrimoine culturel, Paris, Éditions du Patrimoine (ex : Nicole Blondel, Le vitrail, 2000 ; Catherine Arminjon et Michèle Bilimoff, Métal, 2010 ; N. Blondel, Céramique, 2014)
MARREY Bernard, Les Matériaux de Paris, Paris, Parigramme, 2002, 158 p.

L5AA21HA _ Patrimoines: histoire, théorie, législation, institutions, collections
2h de CM/semaine

Une histoire des musées publics en Europe (1600-1850) : savoirs, politiques, lieux_ BODENSTEIN Félicity

Dans ce cours on va suivre l'évolution des musées publics en Europe depuis l'ouverture des premières galeries de principautés allemandes et italiennes et l'évolution des cabinets savants en musées encyclopédiques. Si le moment révolutionnaire en France marque un tournant fort dans cette histoire, il faut le mettre en relation avec d'autres modèles qui vont se croiser dans un jeu d'influence transnationale. Il s'agit de comprendre l'institution muséale à l'échelle de l'Europe et à travers ses ambitions politiques et pédagogiques.

Bibliographie:

Georgel Chantal, La jeunesse des musées: les musées de France au XIXe siècle, Paris : Réunion des musées nationaux, 1994 Paris, Musée d'Orsay, 7 février-8 mai 1994.
Klonk Charlotte, Spaces of experience: art gallery interiors from 1800 to 2000, New Haven (Conn.) : Yale University Press, 2009.
Poulot Dominique, Une histoire des musées de France: XVIIIe-XXe siècle, Paris : la Découverte, 2008.
Poulot Dominique, Musée, nation, patrimoine, 1789-1815, Paris : Gallimard, 1997.
Savoy, Bénédicte. Tempel der Kunst: die Geburt des öffentlichen Museums in Deutschland 1701-1815. Berlin: Philip von Zabern, 2006.
Savoy, Bénédicte, et Charlotte Guichard. « Le pouvoir des musées ? Patrimoine artistique et naissance des capitales européennes (1720-1850) ». In Le temps des capitales culturelles XVIIIe-XXe siècles, édité par Christophe Charle, Champ Vallon., 101-31. Paris, 2009.
Sloan Kim et Burnett Andrew, Enlightenment: discovering the world in the eighteenth century, British Museum Press, 2003.

LK5AAPRO _ Projet professionnel
1 enseignement au choix (3 ects)

L5AAPRO _ Projet professionnel : entretien avec des professionnels
2h de CM/semaine

Rencontres avec des professionnels de la culture_ Adrien GOETZ

Le but de ces séances est de permettre aux étudiants de rencontrer des professionnels du monde de l'art, dont certains sont des anciens de Paris-Sorbonne, et qui occupent des postes divers : conservateurs du patrimoine, guides-conférenciers, éditeurs, journalistes... Chaque séance prendra la forme d'une discussion. Il est recommandé aux étudiants de préparer des questions.

L5AAGPRO _ Gestion du projet professionnel
2h de CM/semaine

Institutions et métiers du patrimoine : histoire, pratiques de valorisation et découverte des métiers et des formations_ Félicity BODENSTEIN

Ce cours comportera trois approches complémentaires destinées à faciliter le choix du master et du parcours professionnel dans le domaine patrimonial et à mieux connaître les institutions et les métiers associés à ces formations. Il s'agit de découvrir des métiers, parcours, concours et diplômes qui permettent de s'insérer dans le monde professionnel du patrimoine. Des intervenants extérieurs proposeront des informations concrètes sur les formations et les corps de métiers dans des domaines comme la conservation, le marché de l'art, les pratiques d'exposition, la médiation culturelle, etc. Le cours sera évalué par des travaux pratiques de valorisation de vos parcours professionnels et par des exercices de mise en situation professionnelle.

Modalités de contrôle:

Session 1 : Contrôle continu intégral : Les étudiants en échanges Erasmus et internationaux font tous les examens de l'année comme les étudiants français.

**UE3 LU3AA52F _ Enseignements fondamentaux
12 ECTS**

**Les ERASMUS inscrits en HISTOIRE DE L'ART doivent prendre OBLIGATOIREMENT 2 COURS (pour 12 ECTS) ;
maximum 2 cours à choisir ; ceux inscrits dans une autre UFR peuvent prendre un seul cours = 6 ECTS**

**L5AA02HA_Art grec
2h de CM et 1h de TD/semaine**

L'art grec perdu et retrouvé... _ Emmanuelle ROSSO et Alexandre FARNOUX

Ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme « l'art grec » et qui figure en bonne place dans nos musées ou dans nos manuels (la céramique décorée, la sculpture en marbre, l'architecture) résulte d'un processus d'« artification » progressif, par lequel ce corpus été construit au cours du temps. Il est intéressant de confronter cet art grec des modernes et des contemporains (le nôtre) à celui des Anciens dont les jugements n'étaient pas les nôtres d'autant qu'ils ne portaient pas sur les mêmes œuvres.

Ce cours s'attachera donc au disparu de l'art grec (la grande peinture, les originaux de la sculpture grecque, les œuvres de l'époque classique...) et à ses productions retrouvées (réinventées littéralement) par l'archéologie, par les collections et par la critique, et ce dès l'Antiquité (la céramique, les terres cuites, la sculpture architecturale, l'archaïsme, les productions régionales, la polychromie...). En effet, la conquête romaine du monde grec s'accompagne d'une phase de réinvention particulièrement intense et voit le développement d'une ample gamme de styles rétrospectifs grecs, parallèlement à l'essor des copies des originaux les plus célèbres. Nous aborderons également la rencontre de l'art grec et des arts premiers, pour envisager la manière dont les arts non-européens ont modifié la compréhension de l'art des Grecs. En somme il s'agira pour nous d'étudier les inventions et réinventions de l'art grec, de l'époque romaine à l'époque contemporaine.

Bibliographie:

La bibliographie sera donnée lors des premiers cours et elle fera l'objet d'un commentaire.

**L5AA06HA_Art médiéval 1
2h de CM et 1h de TD/semaine**

**La cathédrale gothique, un monument emblématique de l'Europe à la fin du Moyen Âge (XIIe-XVe siècle)._
SANDRON Dany**

A partir d'une sélection de monuments représentatifs, sera soulignée l'importance des cathédrales à l'échelle de l'Europe occidentale, qu'il s'agisse des projets et chantiers architecturaux, des fonctions et usages, de l'aspect représentatif des pouvoirs qui s'y manifestent.

Bibliographie:

L5AA08HA_Art moderne 1
2h de CM et 1h de TD/semaine

Art et originalité au XVIIe siècle : le cas de Rembrandt_BLANC Jan

Ce cours proposera de jeter un éclairage différent sur la vie et l'œuvre de Rembrandt. Il se concentrera sur les choix personnels et professionnels du peintre et graveur néerlandais, qui lui ont permis d'affirmer son originalité artistique. Il s'agira de ce fait d'interroger la pertinence historique de cette notion, qui peut certes présenter des défis terminologiques et méthodologiques — elle n'apparaît, appliquée aux artistes, qu'à la toute fin du XVIIe siècle, sous la plume de Roger de Piles —, ce qui ne signifie pas pour tant qu'elle n'ait pas existé auparavant, en relation, notamment, avec les enjeux de la primauté et de l'authenticité artistiques et de l'imitation paradoxale des maîtres.

Bibliographie:

DECOUT, Maxime, Qui a peur de l'imitation ?, Paris, Éditions de Minuit, 2017
DICKEY, Stephanie S., « Becoming Rembrandt », Rembrandt in Amsterdam : Creativity and Competition, éd. Stephanie S. Dickey & Jochen Sander, Ottawa, National Gallery of Canada, 2021, p. 17–61
MORTIER, Roland, L'Originalité : une nouvelle catégorie esthétique au siècle des Lumières, Genève, Librairie Droz, 1982
QUINT, David, Origin and Originality in Renaissance : Literature Versions of the Source, New Haven, Yale University Press, 1983
Rembrandt Creates Rembrandt : Art and Ambition in Leiden, 1629–1631, éd. Alan Chong, Zwolle, Waanders, 2000
SLIVE, Seymour, Rembrandt and his Critics, 1630–1730, La Haye, Martinus Nijhoff, 1953
SLUIJTER, Eric Jan, Rembrandt's Rivals : History Painting in Amsterdam, 1630–1650, Amsterdam, John Benjamins Publishing, 2015

L5AA10HA_Art contemporain 1
2h de CM et 1h de TD/semaine

Jacques-Louis David (1748-1825) et son temps_JOBERT Barthélémy

Bibliographie:

Catalogue de l'exposition Jacques-Louis David 1748-1825, Paris, Musée du Louvre et Château de Versailles, 1989
Catalogue de l'exposition Jacques-Louis David, Radical Draftsman, New York, Metropolitan Museum, 2022

L5AA12HA_Egyptologie
2h de CM et 1h de TD/semaine

Les arts funéraires en Egypte tardive (1069-30 av. J.-C.) _Frédéric PAYRAUDEAU

Ce cours sera consacré à l'étude des arts funéraires en Egypte entre la chute des Ramsès et l'époque de Cléopâtre. Il s'intéressera tant à l'architecture des tombes qu'à leur iconographie et au mobilier funéraire, royal et privé.

Bibliographie:

PAYRAUDEAU Fr., L'Egypte et la Vallée du Nil, tome 3 - Les époques tardives, PUF, 2020.
Catalogue de l'exposition Servir les Dieux d'Egypte, Musée de Grenoble, 2018.
Catalogue de l'exposition Le crépuscule des pharaons, Musée Jacquemart-André, Paris, 2012.

L5AA13HA_Monde islamique
2h de CM et 1h de TD/semaine

De Bagdad à Samarcande et Istanbul : les arts du monde persanophone des dynasties mongoles à la première modernité (fin XIIIe – XVIe s.) _ DUROCHER Maxime

CM: Loin de marquer un déclin des arts de l'Islam, la chute du califat abbasside et la prise de Bagdad en 1258 par les mongols Ilkhanides ouvrent une période d'intense production et d'échanges artistiques dans le monde persanophone (de l'Anatolie à l'Inde). A travers l'étude de l'architecture et ses décors ainsi que des arts du livre, le cours s'attachera à démontrer en quoi les XIVe et XVe siècles constituent une période charnière dans la construction de l'art islamique, entre héritage médiéval et révolutions artistiques des Grands Empires modernes (ottoman, safavide et moghol). Le cours discutera notamment l'émergence de nouveaux supports artistiques, les évolutions du patronage ainsi que la place des artistes dans la société.

TD: Approche thématique : céramiques du monde persanophone (Xe-XVIe siècles)

Bibliographie:

BLAIR S., BLOOM J., The Art and Architecture of Islam. 1250-1800. New Haven/ Londres, Yale University Press – Pelican History of Art, 1995 (1ère éd. 1994).
FLOOD F.B., NECIPOĞLU G., A Companion to Islamic Art and Architecture, Hoboken NJ, Blackwell, 2017 (vol. 2, chapitres 23 à 26 et 29 à 31).
GRABAR O., La Peinture persane : une introduction, Paris, Presses Universitaires de France, 1999.
Lentz T., Lowry G., Timur and the Princely Vision. Persian art and culture in the fifteenth century, Los Angeles/Washington: LACMA/Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution, 1989
NECIPOĞLU G., The Age of Sinan, Architectural Culture in the Ottoman Empire, Londres, Reaktion, 2005.
O'KANE B., Timurid Architecture in Khurasan, Costa Mesa : Mazda Publishers, 1987
Richard F., Splendeurs persanes, Paris, BnF, 1997.

L5AA15HA_Inde
2h de CM et 1h de TD/semaine

L'art hindou et bouddhique dans le Deccan (Ve – VIII siècles)_ASTIER Alexandre

La période gupta (Ve-VIe s.) inaugure un modèle esthétique et iconographique qui se diffuse vers le sud de l'Inde, inspirant l'architecture et la sculpture des sites rupestres et des premiers sanctuaires construits du Deccan (Maharashtra et Karnataka, VIe- VIIIe s.). Ces sanctuaires reçoivent aussi l'influence de l'art des Pallava (VIIe-VIIIe s.). Ce cours prendra pour sujet quelques exemples représentatifs des principaux sites bouddhiques et hindous de la période afin de mettre en lumière leurs programmes iconographiques.

Bibliographie:

PARLIER-RENAULT Édith (dir.), L'art indien : Inde, Sri Lanka, Népal, Asie du Sud-Est, Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2009.
HUNTINGTON Susan L., The art of Ancient India: Buddhist, Hindu, Jain, Boston & London, Weatherhill, 1985.
PARLIER-RENAULT Édith, Temples de l'Inde méridionale (VIe-VIIIe siècles) : La mise en scène des mythes, Paris, PUPS, 2006.
BÉGUIN Gilles, Ellora : Sanctuaires bouddhique, hindous et jains, Milan, Cinq Continents, 2020.

L5AA32HA_Mondes celtiques
2h de CM et 1h de TD/semaine

Art celtique_ Nathalie GINOUX

Le cours concerne un pan souvent méconnu de l'histoire de l'art occidental : l'art celtique qui s'est développé en Europe continentale, dans les îles Britanniques et en Irlande, sur plus d'un millénaire, entre le Ve s. av. J.-C. et le IXe s. apr. J.-C. en accompagnant les progrès techniques, la mobilité des élites et des artisans, le passage à la romanisation et au christianisme et les conquêtes, germaniques, anglo-saxonnes et scandinaves. Généralement classé dans la catégorie des arts dits « mineurs », l'art celtique est surtout appliqué aux représentations du pouvoir : le cheval, le char, le service à boisson, les armes, la parure, plus tardivement la monnaie, et relié directement à l'héroïsation d'individus et à la religion. La production artistique des Celtes sera considérée comme la matérialisation visuelle des fonctions symboliques associées aux objets par les classes dominantes : élites religieuses et guerrières. On s'intéressera particulièrement, d'une part aux répertoires fantastiques et hybrides de l'art celtique continental, d'autre part aux foyers artistiques insulaires (Irlande, Ecosse, Grande Bretagne), païens puis chrétiens ainsi qu'aux relations artistiques entre Celtes et Scandinaves.

Bibliographie:

Celts, Art and Identity (Farley J., Hunter F. eds.) catalogue d'exposition, British Museum, Londres, 2015.
Celtes et Scandinaves. Rencontres artistiques VIIe-XIIe siècle, Paris, Musée national du Moyen Age, 1er octobre-12 janvier 2009, Editions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 2008.
Décors, images et signes de l'âge du Fer européen, Actes du XXVIe colloque de l'Association Française pour l'Etude de l'Age du Fer, 24e supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, édité par O. BUSCHENSCHUTZ, A. BULARD, M.-B. CHARDENOUX, N. GINOUX, Tours, 2003.
ELUERE C., L'art des Celtes, coll. « L'art et les grandes civilisations », Citadelles & Mazenod, 2004.
JACOBSTHAL P., Early Celtic Art, Oxford, Clarendon Press, 1944 (réimpr. 1969).
JOPE M., Early Celtic Art in the British Isles, Oxford, 2000.
KRUTA V., Les Celtes, coll. « Que sais-je ? », PUF, Paris, 11e édition 2012.

Modalités de contrôle:

Session 1: Contrôle Mixte : Les étudiants en échanges Erasmus et internationaux : seules les notes de TD (tous les examens/travaux de TD sont obligatoires). Les étudiants en échanges Erasmus et internationaux ne font pas les examens du CM mais sont obligés d'assister aux cours du CM pour obtenir les notes du TD.

UE4 LU4AA52F _ Spécialité
7 ECTS (si 1 cours de Spécialité 1 et 1 cours de Spécialité 2)

LK5AASP1 _ Spécialité 1
1 enseignement au choix (3 ects)

L5AA20HA_ Arts décoratifs et design 1
2 CM obligatoires _ 4h/semaine

CM1 - Arts décoratifs modernes, Introduction générale aux arts décoratifs, Les styles Louis XIV et Régence, De l'Ebénisterie française _ Thibaut WOLVESPERGES

Etudier aujourd'hui les styles, c'est rattacher les arts décoratifs à un cadre artistique nettement plus large, en posant non seulement la question de l'évolution des formes et des décors, tout en les intégrant dans le contexte artistique de l'époque, pour finalement poser la question de la création des modèles et des liens entre les ornementalistes et les artisans. Ceci permettra de mieux apprécier, dans un second temps, l'histoire de l'ébénisterie française, élément essentiel des arts décoratifs du 18ème siècle.

Bibliographie:

J. Durand, M. Bimbenet-Privat, F. Dassas, Décors, mobilier et objets d'art du Musée du Louvre, Paris, Somogy, 2014.
Alexandre Pradère, Les ébénistes français de Louis XIV à la Révolution, Paris, 1989.
Marianne Roland-Michel, Lajoüe et l'Art rocaille, Paris, 1984.
Cat. Expo, 18ème, Aux sources du Design, Château de Versailles, octobre 2014-février 2015.

CM2- Les arts décoratifs au XIXe siècle_ LÉCUYER Justine

Ce cours propose une introduction aux arts décoratifs au XIXe siècle. Nous aborderons la question de l'historicisme et comment les artisans ont revisité les périodes précédentes à la recherche d'un style propre. Les cours seront complétés par une contextualisation historique et culturelle des arts décoratifs afin de mener à une histoire du goût et de la décoration intérieure.

Bibliographie:

Yvonne Brunhammer, Le Beau dans l'utile : un musée pour les arts décoratifs, Paris, Gallimard, 1992.
-Cat. expo, Un âge d'or des arts décoratifs, 1814-1848, Grand Palais, 1991.
- Cat. expo, Spectaculaire Second Empire, musée d'Orsay, 2016.
-Cat. expo, 1900, Grand Palais, 2000.K86

L5AA26HA_ Etudes visuelles 1
2 CM obligatoires _ 4h/semaine

CM1: Iconologie filmique_PIERRE Arnaud

Regarder l'histoire de l'art depuis le cinéma et le cinéma depuis l'histoire de l'art : tel pourrait être l'objet de ce cours qui explore, à travers une succession d'études de cas principalement empruntés au genre de la science-fiction, le lien entre certains sujets et motifs cinématographiques et leurs sources formelles et thématiques dans la sphère des arts visuels. Comment ces sources artistiques éclairent-elles les œuvres cinématographiques choisies et comment, en retour, leurs propres significations s'en trouvent-elles modifiées ? C'est ce à quoi nous tenterons de répondre.

Bibliographie:

E. André, J.-M. Durafour & L. Vancheri (dir.), Dictionnaire d'iconologie filmique, Presses Universitaires de Lyon, 2022 ; E. Panofsky, Essais d'iconologie [1939], Gallimard, 1967 ; Ph.-A. Michaud, Aby Warburg et l'image en mouvement [1998], Macula, 2004.

CM2: Petite histoire de l'imitation dans les arts du visible_MAILLET Arnaud

Comment établir les bases d'une histoire de l'imitation (mimésis), non pas en philosophie, mais en histoire de l'art ? À partir d'une histoire du modelé – afin de figurer le volume. Obtenu grâce à la technique du clair-obscur, le modelé a été aussi le fruit d'autres techniques (hachures, nuances de couleurs, modelé en clair selon la méthode de Cennino Cennini, etc.).

Nous étudierons par conséquent les peintres de l'Antiquité grecque (Apollodore le skiographe, Zeuxis...), puis Giotto, Léonard de Vinci, Titien, Caravage, Rubens..., jusqu'à Delacroix, Courbet et Bracquemond. Mais également la critique du modelé par Seurat, Van Gogh et Cézanne. Et enfin la façon dont les artistes de l'hyper-réalisme (Ralph Goings, Chuck Close, Gerhard Richter...) ou encore les modélisations numériques des images de synthèse en 3D ont réintroduit le modelé contre les techniques de l'aplat et du collage. Une telle histoire de l'imitation ne saurait faire l'économie de la sculpture non plus (Praxitèle, Bernin, Falconet, Rodin notamment).

In fine, entre théorie et pratique, ce cours s'attachera à dresser une histoire des rapports entre forme et couleur.

Bibliographie:

Roger de Piles, Cours de peinture par principes, Paris, Jacques Estienne, 1708, rééd. Paris, Gallimard, 1989.
Paul Fréart de Chantelou, Journal de voyage du Cavalier Bernin en France, Paris, Gazette des Beaux-Arts, 1885, rééd. Paris, Macula, 2001.
Eugène Delacroix, Journal, éd. Michèle Hannoosh, Paris, José Corti, 2009, 2 vols.
Charles Blanc, Grammaire des arts du dessin, Paris, Jules Renouard, 1867, rééd. Paris, Beaux-Arts de Paris, 2016.

L5AA28HA_ Estampes et photographie 1
2 CM obligatoires _ 4h/semaine

CM1: Naissance de la ville photographique_LE GALL Guillaume

Ce cours abordera la naissance et le développement de la photographie au sein de plusieurs contextes urbains, depuis la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Il permettra de suivre l'apparition d'une technique protéiforme, mais aussi de comprendre en quoi la ville et la photographie sont intrinsèquement liées. Le cours nous permettra ainsi de soulever les différents enjeux techniques, matériels, théoriques, artistiques ou politiques de cette nouvelle image. Après avoir analysé le « moment » de l'invention, nous étudierons l'évolution des représentations photographiques de la ville.

Bibliographie:

CM2 : Piranèse, d'hier à aujourd'hui_GALLIAN Nastasia

Ce cours est centré sur la figure de Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), artiste aux multiples talents. Tout à la fois graveur, architecte, antiquaire, marchand et créateur d'objets d'art, Piranèse fit carrière dans la Rome des Lumières et du Grand Tour, attirant à lui une clientèle cultivée et cosmopolite constituée d'érudits, de membres de la bonne société et d'artistes. Une première partie s'attachera à étudier les différentes facettes de son activité, en s'attardant tout particulièrement sur sa pratique de l'estampe. Nous nous arrêterons notamment sur ses vedute, ses Prisons d'invention, les caprices de la Prima Parte, ainsi que sur ses planches antiques et ornementales. Un deuxième moment du cours analysera la réception de l'œuvre gravé et intellectuel de Piranèse par les artistes européens de son temps, mais aussi par les artistes postérieurs, en allant jusqu'au XXe siècle.

Bibliographie:

BRUNEL Georges (dir.), Piranèse et les Français [actes du colloque de Rome, Villa Médicis, 12-14 mai 1976], Rome, Ed. dell'Elefante, 1978.
FICACCI Luigi, Giovanni Battista Piranesi : The Complete Etchings, Cologne ; Londres ; Paris, Taschen, 2000.
PANZA Pierluigi, Museo Piranesi, Milan, Skira, 2017.
TSCHUDI Victor Plahte, Piranesi and the Modern Age, Cambridge, The MIT Press, 2022.
WILTON-ELY John, Piranesi as Architect and Designer, New York, The Pierpont Morgan Library ; New Haven ; Londres, Yale University Press, 1993.
YERKES Carolyn et MINOR Heather Hyde, Piranesi Unbound, Princeton ; Oxford, Princeton University Press, 2020.
Cat. expo. [New York, Cooper-Hewitt National Design Museum ; Haarlem, Teylers Museum, 2007-2008], Piranesi as Designer, John Wilton-Ely (dir.), New York, Cooper-Hewitt, National Design Museum, Smithsonian Institution, 2007.
Cat. expo. [Venise, Fondazione Giorgio Cini ; Madrid, CaixaForum ; Barcelone, CaixaForum, 2010-2013], The Arts of Piranesi : Architect, Etcher, Antiquarian, Vedutista, Designer, Giuseppe Pavanello (dir.), Venise, Giorgio Cini ; Madrid, Factum arte, 2012.

L5AA40HA_ Vêtement et mode
2 CM obligatoires _ 4h/semaine

CM1 : Des matières au vêtement et à l'accessoire de mode_ Pascale GORGUET-BALLESTEROS et Charlotte PIOT

Ce cours détaillera les matières des vêtements et des accessoires de mode et leur transformation. Il évoquera les différents types d'étoffes et leur ornementation jusqu'à la production de vêtements. Il évoquera la conservation préventive des objets de la mode.

CM2 : Les grands tournants de l'histoire de la mode européenne Xle siècle - XXIe siècle _ Pascale GORGUET-BALLESTEROS

Ce cours propose une histoire des grands bouleversements de la mode européenne. Il étudiera la transformation progressive et irréversible des apparences qui mène au vestiaire du XXIe siècle.

Bibliographie:

Black Sandy, Knitting. Fashion, Industry, Craft, V&A Publishing, 2012
Boucher François, Histoire du costume en Occident, Paris, Flammarion, 1965, 1983, 1996
Brossard I, Technologie des textiles, Dunod, Paris, 1988
Ferrari, Laurence, Guide des textiles, Paris, Esmod Editions, 2010
Hallett, Clive, Johnston, Amanda, Mode. Guide des textiles. Les fibres naturelles, Eyrolles, 2010
Penser la mode. Textes choisis et présentés par Frédéric Godart, Editions du Regard, 2011
Rangström, Lena, Modelejon. Manligt Mode 1500- tal 1600-tal 1700-tal. Lions of fashion. Male fashion of the 16th, 17th, 18th centuries, Livrustkammaren, Bokförlaget Atlantis, 2002
Roche Daniel, La culture des apparences, Une histoire du vêtement XVII-XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1989
Simmel, Georg, « De la mode », 1895, dans La tragédie de la culture, réed Paris, Rivages Poche. Petite bibliothèque, 1988
La soie. Recueil d'articles sur l'art et l'histoire de la soie, Jean-Pierre Jelmini, Caroline Clerc-Junier, Roland Kaehr éd., Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel, 1986
Storey Joyce, Impression textile, Editions Saint-Martin, Montréal, 1994
Vocabulaire français. Edition 1997, révisée en 2005, publications du CIETA, Centre international d'études des textiles anciens

Catalogues d'exposition :

Paris, 2008, Musée Galliera, Les années folles 1919-1929, Paris-Musées
Paris, 2000, Musée Galliera, Mutations//Mode. 1960 : 2000, Valérie Guillaume, éd., Paris-Musées,
Paris, 2000, Musée Galliera, Le coton et la mode. Mille ans d'aventures, Pascale Gorguet Ballesteros éd., Paris Musées, Somogy éditions d'art, 2000
Paris, 1995, Bibliothèque nationale, Livres en broderie. Reliures françaises du Moyen Age à nos jours, Coron, Sabine et Lefèvre, Martine, Bibliothèque nationale éd., France, DMC, Paris, 1995
Paris, 1989, Musée Galliera ; Modes et révolutions 1780-1804, Paris-Musées
Paris, 1977, Musée des arts décoratifs, Broderies au passé et au présent, Paris, Musée des arts décoratifs, 28 avril-18 juillet 1977

L5AA33HA_ Art contemporain XXe-XXIe
2 CM obligatoires _ 4h/semaine

CM1: Picabia-Duchamp : la "cordée" dadaïste_PIERRE Arnauld

À l'instar de Braque et de Picasso au moment du cubisme, l'étroite complicité intellectuelle et artistique qui lie Francis Picabia et Marcel Duchamp est à l'origine de la flambée dadaïste qui se propage de New York à Paris dans les années 1915 à 1922. Ce cours, toutefois, ne se limitera pas au moment dadaïste et examinera, en amont comme en aval, l'inscription de ces deux artistes dans leur contexte et la diversité des réponses qu'ils auront apportées au problème crucial de la fin proclamée de l'art et de la supposée obsolescence du métier d'artiste.

Bibliographie:

. Arnauld Pierre, Francis Picabia, la peinture sans aura, Paris, Gallimard, 2002 ; William Camfield & al., Francis Picabia. Catalogue raisonné, Vol. 1-4, Bruxelles, Fonds Mercator, 2014-2022 ; Jean Clair, Sur Marcel Duchamp et la fin de l'art, Paris, Gallimard, 2000 ; Cécile Debray (dir.), Marcel Duchamp. La peinture, même, cat. exp., Paris, Centre Pompidou, 2014.

CM2: Art, architecture et espace urbain des années 1970 au début des années 2000 _ Alessandro GALLICCHIO

Ce cours s'intéresse aux relations entre l'histoire de l'art et les espaces urbains à partir des années 1970 et il traite de mouvements hybrides visant à décloisonner les frontières entre art et architecture dans la ville du XXe siècle. En effet, à partir de la crise institutionnelle des musées et des galeries d'art (les fameux white cube), un nombre important d'artistes déserte les périmètres sacrés des « temples » de la culture pour présenter des œuvres dans la rue, dans les espaces publics ou dans des tiers lieux. Ces pratiques inaugurent la tendance de l'« art contextuel », un art qui se produit en relation étroite avec ses contextes de création et d'exposition. Dans ce cours, il s'agira d'analyser les expériences de l'architecture radicale, de la critique institutionnelle, de l'art public, des nouveaux commanditaires et de l'art relationnel pour mieux comprendre les décennies artistiques qui précèdent le tournant des années 2000.

Bibliographie:

W. J. T. Mitchell, Art and the Public Sphere, Chicago, University of Chicago Press Journals, 1992.
- Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, Dijon, Les presses du réel, 1998.
- Daniel Buren, À force de descendre dans la rue, l'art peut-il enfin y monter ?, Paris, Éditions Sens & Tonka, 1998.
- Paul Ardenne, Un art contextuel, Paris, Flammarion, 2002.
- Architectures expérimentales 1950-2012. Collection du FRAC Centre, éd. par Marie-Ange Brayer, Orléans, Éditions HYX, 2003.
- Joëlle Zask, Outdoor art. La sculpture et ses lieux, Paris, Éditions la Découverte, 2013.
- The Street. Where the World Is Made, éd. par Hou Hanru, Rome, MAXXI, Macerata, Quodlibet, 2018.
- Le monumental. Une valeur de la sculpture du romantisme au postmodernisme, éd. par Sophie Barthélémy, Valérie Dupont, Bertrand Tillier, Éditions universitaires de Dijon, Dijon, 2014.

LK5AASP2 _ Spécialité 2
1 enseignement au choix (3 ecjs)

L5AA04HA_ Approfondissement Art médiéval: Byzance
2h de CM/semaine

L'art et l'architecture de la Cappadoce byzantine_ZANGHI Elizabeth

Ce cours propose une initiation à l'art et à l'architecture rupestre de la Cappadoce. Il s'agit d'un des plus grands corpus d'art monumental byzantin grâce à la géomorphologie étrange de la région qui a conservé les intérieurs décorés d'un très grand nombre d'édifices. Nous allons examiner des monuments religieux et profanes de la période pré-iconoclaste et jusqu'au XIIIème siècle. Des comparaisons seront faites avec des monuments situés dans d'autres régions de l'empire byzantin.

Bibliographie:

Une bibliographie exhaustive sera donnée aux étudiants au début du cours, mais les étudiants peuvent consulter les ouvrages suivants (disponibles à la bibliothèque de Michelet) pour un aperçu du sujet :

- C. Jolivet-Lévy, La Cappadoce médiévale : images et spiritualité, Paris 2001.
- R. Ousterhout, Visualizing Community: Art, Material Culture, and Settlement in Byzantine Cappadocia, Washington, D.C., 2017.
- N. Thierry, La Cappadoce de l'Antiquité au Moyen âge, Turnhout, 2002.

L5AA27HA_ Approfondissement Art contemporain
1 CM obligatoire
2h de CM/semaine

L'art vidéo, des premières images électroniques au post-internet_DRYANSKY Larisa

Ce cours envisage l'art vidéo du point de vue de l'histoire des images électroniques. Il retrace les approches artistiques de la vidéo depuis les premiers travaux expérimentaux avec la télévision jusqu'au post-internet en passant par le développement des installations vidéo. Le parcours est à la fois chronologique et thématique.

Bibliographie:

Ina Blom, The Autobiography of Video: The Life and Times of a Memory Technology, Berlin, Sternberg Press, 2015
Chris Meigh-Andrews, A History of Video Art: The Development of Form and Function, Oxford, Berg, 2006
Françoise Parfait, Vidéo. Un art contemporain, Paris, Éditions du Regard, 2001

Modalités de contrôle:

Session 1: Contrôle continu intégral: Les étudiants en échanges Erasmus et internationaux font tous les examens de l'année comme les étudiants français