

Licence

Mention

Histoire de l'art et

Archéologie

Brochure des enseignements

**Parcours Histoire de l'art
et parcours Archéologie**

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

2nd semestre 2023-2024

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

Licence Histoire de l'art et Archéologie

Licence 2

Semestre 4

Histoire de l'art et Archéologie
Licence 2ème année
Semestre 4

4 UE obligatoires : 1 UE de Méthodologie, 2 UE de fondamentaux en Histoire de l'art et Archéologie, 1 UE d'ouverture

Unité d'Enseignements (UE)	Enseignements
<p style="text-align: center;">LU1AA41M UE1 Méthodologie 4 ECTS</p> <p style="text-align: center;">1 cours au choix</p> <p style="text-align: center;"><i>Modalités de contrôle:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Les étudiants étrangers et Erasmus demandent un travail écrit ou un oral au professeur dès janvier. 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.</i></p>	<p style="text-align: center;">L4AA43PG _ Concepts, théories et méthodes de l'histoire de l'art 1 CM obligatoire</p> <p style="text-align: center;">Hélène BRUN-KYRIAKIDIS (4 séances), Alexandre FARNOUX (4 séances) et Marie-Anne DESBALS (5 séances)</p> <p>Les approches théoriques en histoire de l'art sont un moyen de questionner les contours de la discipline en réfléchissant à la définition de son objet d'étude propre : faire l'histoire de ce que l'on appelle "l'art", dont la définition est loin de constituer une évidence... Le cours est aussi l'occasion de réfléchir à la place occupée par notre spécialité, non seulement au sein de l'université (rapports de l'histoire de l'art et des autres sciences humaines ; rapports de l'histoire de l'art et des "sciences exactes"), mais aussi dans des domaines professionnels extérieurs (gestion et étude du patrimoine, "marché de l'art" et expertise...).</p> <p>Bibliographie: La bibliographie sera donnée lors du premier cours et elle fera l'objet d'un commentaire</p>
	<p style="text-align: center;">L4AA50PG _ Initiation aux techniques et méthodes de l'archéologie 1 CM + 1 stage obligatoire</p> <p style="text-align: center;">Sylvie BALCON-BERRY / Maxime DUROCHER</p> <p>Le cours fournira une introduction tant aux méthodes d'analyse sur le terrain (fouille stratigraphique, enregistrement, traitement des données), qu'à l'étude des objets archéologiques, en prenant appui sur des cas concrets.</p> <p>Bibliographie: BARKER Philippe, Techniques of Archaeological Excavation, Londres, 1977 et rééd. 1993. DEMOULE Jean-Paul, GLIGNY F, LEHOERF A. et SCHNAPP Alain., Guides des méthodes de l'archéologie, Paris, éd. la Découverte, 2002 et 2004. RENFREW Colin et BAHN Paul, Archaeology, Theories, Methodes and Practices, Londres, 1991 et rééd. 1996. ROSKAMS Steven, Excavation, Cambridge manuals in archaeology, Cambridge, 2001.</p>

Histoire de l'art et Archéologie
Licence 2ème année
Semestre 4

LU2AA41F _ UE2
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

Modalités de contrôle: 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.

L4AA08PG_ Art moderne 1
1 CM obligatoire + 1 TD au choix

Les arts de la Renaissance (XVe-XVIe siècle)_ Anne LEPOITTEVIN

Le cours offre une introduction aux arts de la « Renaissance » : un vaste mouvement culturel, porté par l'Humanisme, qui trouve son unité dans la redécouverte et l'imitation de la culture gréco-romaine. La première partie du cours, consacrée au XVe siècle, sera centrée sur l'Italie centrale et les anciens Pays-Bas, soit les deux régions d'Europe où les innovations ont été les plus fortes à cette époque. Ce renouveau artistique connaît une forme d'accélération au XVIe siècle dans un climat de forte rivalité entre les Etats européens, les commanditaires et les artistes eux-mêmes. La formation vers 1500 d'un « style classique » en Italie centrale nous servira de référence pour comprendre ensuite l'originalité de l'art vénitien, l'émergence du maniérisme et ses différentes manifestations, en Italie et au Nord des Alpes. L'étude des grands foyers artistiques européens sera aussi l'occasion d'explorer les multiples relations qui se tissent, à cette époque, entre la vie politique, la culture des élites et les arts.

Bibliographie:

D. Gallo et Ph. Sénéchal, « La Renaissance », dans A. MEROT (éd.), Histoire de l'art 1000-2000, Paris, 1995, p. 121-198.
A. Chastel, L'art italien, Paris, Flammarion, 1982.
J. Delumeau et R. Lightbown (éd.), La Renaissance, Paris, 1996.
B. Jestaz, La Renaissance de l'architecture. De Brunelleschi à Palladio, Paris, 1995.

L4AA09PG_ Art moderne 2
1 CM obligatoire + 1 TD au choix

La peinture en Europe (1650-1750)_ Mickaël SZANTO

Plus que restituer un panorama général de la production picturale en Europe entre 1650 et 1750, le cours entend mettre en évidence la domination de deux grands pôles artistiques, tout d'abord Rome, caput mundi et capitale des arts au XVIIe siècle, puis Paris, rivale heureuse qui s'imposera au XVIIIe siècle comme le nouvel épiscentre des arts dans l'Europe des lumières. Il s'agira non seulement d'étudier les principales étapes de cette translation depuis Rome vers Paris mais également ses implications autant artistiques qu'esthétiques.

Bibliographie:

Alain Mérot, La peinture française au XVIIe siècle, Paris, Gallimard, 1995.
Cat. exp. L'Idée del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori, De Luca, 2000.
Jean Locquin, La peinture d'histoire en France de 1747 à 1785. Etude sur l'évolution des idées artistiques dans la seconde moitié du XVIIe siècle, éd. Paris, Arthena, 1978.

L4AA10PG_ Art contemporain 1
1 CM obligatoire + 1 TD au choix

L'art à l'ère de la Modernité : 1848-1914 _ Dalila MEENEN

Ce cours est consacré à l'art de la seconde moitié du 19e siècle. Il présentera les principaux artistes et mouvements artistiques de cette période sous différents aspects : peinture, sculpture, architecture, institutions artistiques et réception critique. Des visites régulières des collections permanentes du musée d'Orsay sont indispensables.

Bibliographie:

L4AA11PG_ Art contemporain 2
1 CM obligatoire + 1 TD au choix

D'isme en isme : l'art du premier vingtième siècle_ Isabelle EWIG

Au début du XXe siècle, la volonté de rupture avec la tradition s'accroît comme en témoigne la succession de mouvements en « isme » qui seront étudiés : fauvisme, cubisme, expressionnisme, futurisme, dadaïsme, suprématisme, surréalisme, etc. Les formes artistiques traditionnelles sont alors reconfigurées, sinon subverties : transgression des règles de la figuration académique, distorsion des formes, éclatement des volumes, libération de la couleur, mise à mal de la fonction imitative de la peinture, confrontation de la peinture à la bidimensionnalité de son support, etc. Ce renouvellement concerne également les pratiques artistiques qui s'émancipent du savoir-faire académique pour explorer de nouveaux matériaux (artefacts manufacturés, rebus, déchets, etc.) et pour inventer de nouveaux processus de création (collage, assemblage, photomontage, ready-made etc.), transgressant la notion même d'œuvre d'art. Toutes ces mutations artistiques seront abordées, mais aussi contextualisées : c'est ainsi toute l'histoire des changements politiques, culturels et sociétaux au cours de la première moitié du XXe siècle qui seront parcourus.

Bibliographie:

RIOUT, Denys, Qu'est-ce que l'art moderne ?, Paris, Gallimard, Folio « Essais », 2000.
EWIG, Isabelle et Maldonado, Guitemie, Lire l'art contemporain. Dans l'intimité des œuvres, Paris, 2005.
LEMOINE, Serge (sous la dir.), L'Art moderne et contemporain, Paris, Larousse, 2006.

Histoire de l'art et Archéologie
Licence 2ème année
Semestre 4

L4AA05PG_ Antiquité tardive
1 CM obligatoire + 1 TD au choix

Le banquet dans l'Antiquité tardive : occasions, fonctions, dispositifs matériels_ Françoise MONFRIN

Hormis le repas quotidien strictement alimentaires, le repas est, durant toute l'Antiquité, un moment de convivialité fortement ritualisé, qui rassemble les vivants, mais permet aussi d'associer les vivants avec les morts. Ces pratiques ont perduré durant toute l'Antiquité tardive, et les chrétiens comme les païens s'y adonnent, suscitant bien souvent la réprobation de l'Eglise, notamment lorsque les banquets sont occasionnés par des festivités liées au polythéisme (kalendes de janvier) ou par la commémoration des anniversaires de décès (morts "ordinaires" et saints). Toutefois, au cours des derniers siècles de l'Antiquité, les dispositifs matériels du banquet et l'architecture des salles qui lui sont spécifiquement destinées ont fortement évolué, et ce sont aussi ces mutations que l'on étudiera, en utilisant l'archéologie et l'iconographie.

Bibliographie très sélective :

Bibliographie très sélective (une bibliographie plus complète sera fournie lors du premier cours)
deux ensembles un peu anciens mais qui peuvent servir d'introduction : AURELL M., O. DUMOULIN O., THÉLAMON Fr. (éd.), *La sociabilité à table. Commensalité et convivialité à travers les âges. Actes du colloque de Rouen, 14-17 nov. 1990* [Publications de l'Université de Rouen, 178], Rouen, 1992.

Plus récents :

EFFROS B., *Creating Community with Food and Drink in Merovingian Gaul [The New Middle Ages]*, 2002
KÖNIG J., *Saints and Symposiasts : The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Culture [Greek Culture in the Roman World]*, Cambridge, 2012
QUESNEL M. – BLANCHARD Y.-M. – TASSIN Cl. (éd.), *Nourriture et repas dans les milieux juifs et chrétiens de l'Antiquité. Mélanges offerts au professeur Charles Perrot, Paris, 1999*
ROLLER M. B., *Dining posture in ancient Rome. bodies, values, and status*, Princeton university press, 2017
SMITH D. E.-TAUSSIG H. E. (éd.), *Meals in the Early Christian World: Social Formation, Experimentation, and Conflicts at the Table*, New York, 2012
VÖSSING K. (éd.), *Das römische Bankett im Spiegel der Altertumswissenschaften. Internationales Kolloquium in Schloß Mickeln (Düsseldorf, Okt. 2005)*, Stuttgart 2008
VÖSSING K., « Les banquets dans le monde romain: alimentation et communication », *L'histoire de l'alimentation dans l'Antiquité. Bilan historiographique [Dialogues d'Histoire Ancienne, Suppl. 7]*, Besançon 2012, 117-131
Pour l'iconographie : DUNBABIN K. M., *The Roman Banquet : Images of Conviviality*, Cambridge, 2003

L4AA16PG_ Extrême-Orient
1 CM obligatoire + 1 TD au choix

Histoire de l'architecture japonaise 1 – Arts et archéologie _ Jean-Sébastien CLUZEL

Ce cours propose une Introduction à l'histoire de l'architecture japonaise. Qu'est-ce qu'un temple bouddhique ? Qu'est-ce qu'un sanctuaire shintoïste ? Quelles sont leurs différences majeures, tant d'un point de vue historique, religieux, architectural que décoratif ? Comment se définissent les grands styles architecturaux nippons ? Qui et comment fut écrite l'histoire de l'architecture à la japonaise ?

Bibliographie:

Jean-Sébastien Cluzel, *Architecture éternelle du Japon, de l'histoire aux mythes*, Paris, éditions Fatou, 2008.
-Jean-Sébastien Cluzel & Nishida Masatsugu, *Le sanctuaire d'Ise, récit de la 62e reconstruction*, Mardaga, 2015.
-William H. Cooldrake, *Architecture and Authority in Japan*, Routledge, 1996.
-Nishi Kazuo and Hozumi Kazuo, *What is Japanese Architecture? A Survey of Traditional Japanese Architecture*, Mack Horton (trad.), Kodansha International, 1985.
-Ôta Hirotarô, *Particularités de l'architecture japonaise*, J.-S. Cluzel & M. Nishida (trad.), Nouvelles éditions Scala, 2022.
- Masuda Tomoya, *Le Japon, Architecture universelle*, 1969.

L4AA17PG_ Amérique préhispanique
1 CM obligatoire + 1 TD au choix

Civilisations de l'Amérique Préhispanique _ François CUYNET

Initiations aux principales cultures préhispaniques des Amériques et aux notions essentielles permettant de comprendre ces sociétés extra-européennes ayant évolué dans l'espace mésoaméricain et dans l'ancien Pérou, depuis le peuplement du continent américain jusqu'à l'arrivée du pouvoir espagnol.

Bibliographie:

Mésoamérique : - Jacques Soustelle. *Les Aztèques*, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », Paris, 2003 ; - Christian Duverger. *La Méso-Amérique. L'art pré-hispanique du Mexique et de l'Amérique Centrale*, Flammarion, Paris, 1999 ;
Espace andin : - Henri Favre, *Les Incas*, coll. Que sais-je ?, PUF, 2011 ; - Cristóbal de Molina. *Fabulas y mitos de los Incas*, éd. par H. Urbano et P. Duviols, *Historia 16*, Coll. « Crónicas de America 48 », 1989 ; - Inca Garcilaso de la Vega. *Comentarios reales*, éd. par E. Pupo-Walker, Catedra, coll. Letras Hispánicas, 2008.

LU3AA41F _ UE3

Enseignements fondamentaux d'ouverture
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

Modalités de contrôle: 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.

Histoire de l'art et Archéologie
Licence 2ème année
Semestre 4

L4AA32PG_ Mondes celtiques
1 CM obligatoire + 1 TD au choix

Introduction aux arts et aux civilisations de l'Europe protohistorique_ Nathalie GINOUX (9 séances)
Romain RAVIGNOT (4 séances)

Le cours est une introduction générale à la Protohistoire de l'Europe par l'archéologie, la culture matérielle et l'art, rupestre, monumental et mobilier. On définira en premier lieu le concept de Protohistoire avec ses enjeux et ses méthodes et celui d'art protohistorique, depuis l'apparition des sociétés agraires vers 6000 av. J.-C., le développement de la métallurgie (cuivre, bronze et fer) jusqu'aux conquêtes, romaine et germaniques des environs de notre ère. L'objectif est d'apporter les éléments de compréhension de l'émergence de la civilisation celtique et autres peuples de l'âge du Fer, Scythes et les Thraces, par une vue d'ensemble des dynamiques qui ont modelé l'espace européen au cours de cette période entre Préhistoire et Histoire, avec un intérêt particulier pour les échanges avec le monde méditerranéen, les pratiques funéraires, l'art et les formes d'expression symbolique de ces sociétés sans écriture.

Bibliographie:

CAUWE N., DOLUKHANOV P., KOZLOWSKI P., VAN BERG P.-L., Le Néolithique en Europe, éd. Armand Colin, Paris, 2007.
GUILAINE, J., Les Chemins de la protohistoire: Quand l'Occident s'éveillait (7000-2000 avant notre ère), Odile Jacob, Paris, 2017.
HARDING A., FOKKENS H. (eds) : The Oxford Handbook of the European Bronze Age, Oxford 2013.
KRUTA V., L'Europe des origines. La protohistoire 6000-500 avant J.-C., coll. « L'Univers des Formes », Gallimard, Paris, 1992.
KRUTA V., Les Celtes, collection « Que sais-je ? », PUF, Paris, 11e édition 2012.
LEBEDYNSKY I., Les Scythes, éditions Errance, Paris, 2001.
LEHOËRFF A., Préhistoires d'Europe. De Néandertal à Vercingétorix, éditions Belin, Collection « Mondes anciens », Paris, 2016.
MARTINEZ J. -L.- MATHIEUX N.- BARALIS A., TONKOVA M., STOYANOV T. (dir.). L'épopée des rois thraces des guerres médiques aux invasions celtes 479-278 avant J.-C. / Découvertes archéologiques en Bulgarie, Somogy, Paris 2015.
SCARRE C., Monuments mégalithiques de Grande-Bretagne et d'Irlande, éd. Errance, Paris, 2005.
SCHILTZ V., Les Scythes et les nomades des steppes, Collection « L'Univers des formes », Éditions Gallimard, Paris, 1994.
SCHILTZ V., La redécouverte de l'or des Scythes, Collection « Découvertes », Editions Gallimard, Paris 2001.
TESTARD A., La déesse et le grain. Trois essais sur les religions néolithiques, éd. Errance, Paris, 2010.

Licence Histoire de l'art et Archéologie

Licence 3 Parcours Archéologie

Semestre 6

Histoire de l'art et Archéologie
Licence 3ème année_ Parcours Archéologie
Semestre 6

5 Unités d'Enseignements obligatoires : 1 UE de Méthodologie, 1 UE de Langue vivante, 1 UE de fondamentaux , 1 UE de spécialité, 1 UE d'ouverture

Unité d'Enseignements (UE)	Enseignements
<p>LU1AA61M _ UE1</p> <p>Méthodologie générale 10 ECTS</p> <p>3 enseignements obligatoires + 1 enseignement au choix CHAQUE CHAMP EST OBLIGATOIRE AVEC LA TOTALITE DES ENSEIGNEMENTS QUI Y SONT INCLUS</p> <p>Modalités de contrôle:</p> <p>Contrôle Continu Intégral Les étudiants étrangers et Erasmus font les examens pendant le semestre comme les étudiants français à la même date.</p>	<p style="text-align: center;">LGAAPTR2_Pratiques du terrain 2 : Le chantier de A à Z 1 CM obligatoire</p> <p>Alexandre FARNOUX - Eloïse LETELLIER-TAILLEFER - Félix RELATS-MONTSERRAT</p> <p>Le cours présente les réseaux de la recherche archéologique française à l'étranger qui constituent un ensemble remarquable mais méconnu. Il évoque l'histoire des activités archéologiques françaises en dehors du territoire national et en détaille l'organisation actuelle, les objectifs et les résultats, en particulier scientifiques, patrimoniaux et diplomatiques. A travers des exemples concrets pris sur des sites en Europe, en Méditerranée, en Afrique, en Asie et aux Amériques, les différents intervenants illustrent les collaborations internationales, les opportunités de formation sur le terrain et les enjeux économiques.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">L6AA01AR _ Archéologie de terrain (enregistrement, archivage, traitement des données) 1 TD obligatoire</p> <p>Archéologie de terrain : enregistrement, archivage, traitement des données_ Sylvie BALCON-BERRY</p> <p>Le cours proposera une présentation des méthodes d'enregistrement et d'analyse du mobilier archéologique (céramique, verre, terre cuite, etc.) en prenant appui sur des cas concrets.</p> <p>Bibliographie : Bahn, Paul (dir.), Archaeology, Cambridge Illustrated History, 1996. Orton, C., Tyers, P. et Vince, A., Pottery in Archaeology, Cambridge University Press (Cambridge manuals in archaeology), 1993.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">L6AA53AR_Dessin assisté par ordinateur; informatique pour archéologie 1 TD obligatoire</p> <p>Informatique appliquée à l'archéologie_Josef WILCZEK</p> <p>Ces séances seront consacrées à l'acquisition des bases de l'utilisation de logiciels permettant d'effectuer des analyses en SIG en archéologie. Les étudiants vont se familiariser avec la création de cartes de distribution et avec les analyses archéo-géographiques basiques (MNT, pente, orientation, etc.) et avancées (analyses d'accessibilité, de visibilité, modélisations économiques, modélisations prédictives de sites, etc.).</p> <p>Bibliographie: Béguin, M., Pumain, D., 2017. La représentation des données géographiques. Statistique et cartographie, Cursus. Armand Colin, Paris. Conolly, J., Lake, M., 2006. Geographical Information Systems in Archaeology. Cambridge University Press, Cambridge. Gillings, M., Hacigüzeller, P., Lock, G., 2020. Archaeological spatial analysis. Routledge, Oxon - New York. Mehrer, M., Wescott, K., Mehrer, M.W., 2004. GIS and Archaeological Site Location Modelling. CRC Press, London. Pumain, D., Saint-Julien, T., 2010. Analyse spatiale. Les localisations, Cursus. Armand Colin, Paris. Scianna, A., Villa, B., 2011. GIS applications in archaeology. Archeol. E Calcolatori 22, 337-363. Verhagen, P., 2018. Spatial Analysis in Archaeology: Moving into New Territories, in: Siart, C., Forbriger, M., Bubenzer, O. (Eds.), Digital Geoarchaeology, Natural Science in Archaeology. Springer International Publishing, Cham, pp. 11-25. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25316-9_2 Wescott, K., Brandon, R.J., 2003. Practical applications of GIS for archaeologists: a predictive modeling toolkit. Taylor and Francis, London; New York.</p>
	<p style="text-align: center;">L6AA42AR_Environnement et patrimoine 1 CM obligatoire</p> <p>Approche pluridisciplinaire de la Préhistoire : patrimoine et paléoenvironnement_ Clémence PAGNOUX</p> <p>Le cours sera décliné en plusieurs interventions portant sur : La paléoanthropologie, l'archéobotanique et la paléobotanique, les cultures du Paléolithique, la géologie du Quaternaire et les méthodes de datation, l'art préhistorique et les comportements symboliques, l'archéozoologie, l'archéométrie, l'archéologie moléculaire, l'ichtyologie et la malacologie, « Quaternaire, Préhistoire et Bioarchéologie » au Muséum national d'Histoire naturelle (Visite des collections de l'Institut de Paléontologie Humaine 15 avril 2022)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">L6AA51AR_Patrimoine Recherche Réussite 1 CM obligatoire</p> <p>Patrimoine Rencontres et Réussite en collaboration avec SU Sciences et le MNHN_ Raphaël GOLOSETTI</p> <p>Cette formation au carrefour de plusieurs disciplines proposera des séances croisées entre des archéologues/historiens de l'art et des chercheurs en sciences expérimentales (science des matériaux et sciences naturelles), universitaires comme du CNRS, sur un thème commun de la Préhistoire à nos jours, : paléométallurgie, archéologie du verre, analyse protéomique, céramologie, dendrologie et carpologie, par exemple. Cette UE offrira des bases de connaissances sur les grands enjeux des matériaux du patrimoine culturel (étude scientifique, conservation, ...) et cherchera à faire travailler ensemble des étudiants de SU en archéologie, en Chimie et Histoire Naturelle..</p>
	<p style="text-align: center;">L6AA02AR_Grèce antique 1 CM obligatoire</p> <p>CM 1 : Archéologie du sport en Grèce ancienne Alexandre FARNOUX / CM 2 : Archéologie du cheval dans le monde grec antique Hélène BRUN-KYRIAKIDIS</p>

Histoire de l'art et Archéologie
Licence 3ème année_ Parcours Archéologie
Semestre 6

LU3AA51F _ UE3

Enseignements fondamentaux
7 ECTS

1 enseignement au choix

Modalités de contrôle:
Contrôle Terminal

Les étudiants étrangers et Erasmus demandent un travail écrit ou un oral au professeur dès le début du semestre. 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.

Alexandre Farnoux, CM 1 : Archéologie du sport : Archéologie du sport en Grèce ancienne. L'activité physique est au cœur de l'éducation grecque antique. Objet de prescriptions médicales précises, équipée pour en augmenter la performance et dotée d'une architecture dédiée (gymnase, stade etc.), elle est aujourd'hui passible d'une étude très complète qui utilise sources antiques, vestiges et archéologie expérimentale, en particulier dans le cadre de la reconstitution des concours antiques (Némée, Olympie etc).

Hélène Brun-Kyriakidis, CM2 : Archéologie du cheval dans le monde grec antique : Le cheval occupe aujourd'hui de nombreux chercheurs dans le domaine de la Grèce antique : archéozoologues, historiens, philologues s'y sont intéressés. Nous verrons ce que l'archéologie peut avoir à dire, de la fabrication du cheval et de son exploitation dans divers secteurs d'activités : production agricole, transport et voyages, guerre et, bien sûr, sport.

Bibliographie:

L6AA05AR_Antiquité tardive

1 CM obligatoire

Archéologie de l'antiquité tardive : Histoires et pratiques_ Caroline MICHEL D'ANNOVILLE

L'archéologie s'est imposée peu à peu dans les études consacrées à l'Antiquité tardive et au haut Moyen- Âge (IVe-VIIIe siècle après J.-C.). Nous étudierons d'abord l'élaboration d'une discipline, l'archéologie, pour ensuite étudier ses champs d'études et notamment la naissance d'une archéologie chrétienne. Nous aborderons les moyens mis en œuvre sur le terrain, avec l'usage depuis une dizaine d'années, dans le cadre d'une archéologie dite préventive (loi de 2001), de méthodes d'analyses de plus en plus performantes. Le cours comprendra donc une partie théorique consacrée à la construction d'une discipline et l'analyse de dossiers portant sur des sites antiques tardifs et du haut Moyen Âge. Dans cette partie plus technique, nous observerons les moyens techniques qui permettent d'étudier les mutations des monuments caractéristiques d'une société en pleine transition.

Bibliographie:

N. Duval et alii, Naissance des arts chrétiens, Paris, 1991.

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

J.-P. Demoule et Ch. Landes (dir.), La fabrique de l'archéologie en France, Paris, 2009.

A. Schnapp, La conquête du passé : aux origines de l'archéologie, Paris, 1996.

L6AA06AR_Archéologie médiévale

1 CM obligatoire

L'archéologie des complexes monastiques_ Sylvie BALCON-BERRY

Le cours portera sur l'étude des complexes monastiques européens qui ont récemment fait l'objet de recherches archéologiques. Il s'agira de comprendre comment se sont formés ces ensembles religieux et leur évolution, en mettant l'accent sur les bâtiments qui les composent (églises, cloître, enceinte, espaces d'accueil, zones artisanales). On présentera également les méthodes d'analyse de l'enfouie et des élévations.

Bibliographie:

Cluny, les moines et la société au premier âge féodal, Dominique Iogna-Prat, Michel Lauwers, Florian Mazel et Isabelle Rosé dir., Presses Universitaires de Rennes, coll. Art et société, 2013.

Monasteri in Europa occidentale (secoli VIII-XI) ; topografia e strutture, a cura di Flavia De Rubéis e Federico Marazzi, Viella, Roma, 2008.

L6AA12AR_Egyptologie

1 CM obligatoire

Les temples égyptiens : des origines à l'époque gréco-romaine : 3000 ans d'archéologie égyptienne_ Félix RELATS-MONTERRAT

Ce cours portera sur l'étude des temples en Egypte ancienne à partir de plusieurs exemples sur 3000 ans. Il a pour objectif de présenter à la fois leur évolution architecturale que leur place dans l'archéologie pharaonique.

Bibliographie:

ARNOLD D, Building in Egypt, Pharaonic stone Masonry, Oxford, 1991

ARNOLD D, Temples of the last pharaohs, Oxford, 1999

BARGUET P., Le temple d'Amon-Rê à Karnak. Essai d'exégèse, Le Caire, 2006, 2e éd ;

GOYON J.-Cl. Et al, La construction pharaonique, 2004.

KEMP B., Ancient Egypt. Anatomy of A Civilization, Londres, 2007.

MOELLER N., The Archaeology of Urbanism in Ancient Egypt, from the Predynastic Period to the End of the Middle Kingdom, Cambridge, 2016

WILKINSON R.H., The Complete Temples of Ancient Egypt, Londres, 2000.

Histoire de l'art et Archéologie
Licence 3ème année_ Parcours Archéologie
Semestre 6

L6AA13AR_Monde islamique

1 CM obligatoire

Archéologie des empires « turcs » médiévaux (Xe-XIIIe siècles)_Maxime DUROCHER

L'émergence, à la fin du Xe siècle, de nouveaux empires fondés par des gouverneurs turcophones a bouleversé les structures politiques, économiques et sociales de l'Asie Centrale à l'Irak. De nouvelles régions comme l'Inde ou l'Anatolie sont également conquises. Le cours s'intéressera à l'architecture, l'urbanisme et aux structures de peuplement dans ces empires (Ghaznévides, Ghurides, Karakhanides, Seljoukides) et questionnera notamment les relations entre monde nomade et sédentaire, l'émergence de nouvelles formes de pouvoir et les processus d'islamisation à travers l'étude de plusieurs sites archéologiques et des monuments majeurs de cette période.

Bibliographie:

Une bibliographie complète sera communiquée au début du semestre et une visite au Louvre sera organisée dans le cadre du cours.

L6AA15AR_Inde

1 CM obligatoire

Art de l'Asie du Sud-Est : Java _Karine LADRECH

L'île de Java en Indonésie a été l'un des grands foyers de culture de l'Asie du Sud-Est, une région où une forte influence indienne s'est exercée sur les arts (architecture, sculpture, littérature). Le cours portera sur l'art bouddhique et hindou de Java et analysera, à travers l'étude de monuments représentatifs, l'influence indienne et les spécificités locales de cet art, ainsi que leur évolution, depuis les premières traces de l'« indianisation » jusqu'au XVe s., début de l'islamisation de l'île.

Il est conseillé d'avoir déjà suivi un semestre en art indien en 2e ou 3e année.

Bibliographie:

Jan FONTEIN, Roden SOEKMONO & Satyawati SULEIMAN, Ancient Indonesian Art. Of the Central and Eastern Javanese Period. New York : Asia Society, 1971

Albert LE BONHEUR, La sculpture indonésienne au musée Guimet. Catalogue et étude iconographique. Paris : PUF, 1971

L6AA32AR_Mondes celtiques

1 CM obligatoire

Archéologie des Celtes de l'Âge du Fer _Josef WILCZEK

Ce cours concerne l'archéologie des Celtes du 2e âge du Fer, depuis les premières mentions de leur nom chez des auteurs grecs de la fin du 6e siècle av. J.-C., jusqu'à la perte de leur indépendance vers - 50 av. J.-C. Le cadre géographique couvre la quasi-totalité de l'Europe tempérée, des Balkans aux îles Britanniques, en passant par l'Europe centrale, l'Italie du Nord et la péninsule Ibérique. On étudiera particulièrement l'organisation sociale et sa structure hiérarchique à partir des nécropoles, habitats et sites « princiers », les échanges commerciaux à longue distance et les rapports avec le monde méditerranéen, l'économie, la religion, l'artisanat. Les objectifs en fin de semestre :1) identifier et caractériser les principaux groupes culturels européens dans l'espace et le temps ; 2) maîtriser les bases d'une réflexion sur l'utilisation des sources et les enjeux dans les interprétations actuelles.

Bibliographie:

CUNLIFFE B., Les Celtes, Errance, Paris, 2001.

GOUDINEAU C., (dir), Religion et société en Gaule. Errance/Pôle archéologique du département du Rhône, 2006 (catalogue d'exposition).

KRUTA V., Les Celtes, coll. « Que sais-je ? », PUF, Paris, 11e édition 2012

MALRAIN F., MATTERNE V., MENIEL P., Les paysans gaulois. Paris, Errance 2002.

LES CELTES, catalogue de l'exposition du Palazzo Grassi de Venise, Milan, Bompiani, 1991.

Histoire de l'art et Archéologie
Licence 3ème année_ Parcours Archéologie
Semestre 6

LU4AA61F
UE4
Spécialité
6 ECTS

2 enseignements au choix

Modalités de contrôle:

Contrôle Continu Intégral
Les étudiants en échanges
Erasmus et internationaux font
tous les examens de l'année
comme les étudiants français.

L6AA60AR_Archéométrie: méthodes de datation et de caractérisation

1 CM obligatoire

Archéométrie: méthodes de datation et de caractérisation _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)2.

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

L6AA55AR_Archéologie et milieux 2

1 CM obligatoire

Archéologie des Alpes occidentales de l'âge du Fer à l'Antiquité tardive _ Raphaël GOLOSETTI (8 séances) et Pierre MOLLARD (4 séances)

Ce cours souhaite présenter un panorama de la recherche en archéologie dans un milieu particulier qu'est la montagne : nous nous intéresserons aussi bien aux données usuelles (peuplement, habitat, axes de communication) qu'aux données issues de recherches récentes (paléoenvironnement, économie rurale, exploitation minière) dans les Alpes, essentiellement à l'époque antique, tout en insistant sur les spécificités de ses données comme de leur mode d'acquisition.

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

**Licence 3
Parcours Histoire de l'art**

Semestre 6

Histoire de l'art et Archéologie
Licence 3ème année _ Parcours Histoire de l'art
Semestre 6

5 Unités d'Enseignements obligatoires : 1 UE de Méthodologie, 1 UE de Langue vivante, 1 UE de fondamentaux , 1 UE de spécialité,
1 UE d'ouverture

Unité d'Enseignements (UE)	Enseignements	
<p style="text-align: center;">LU1AA62M UE1 Méthodologie et projet professionnel 5 ECTS (à 1 cours dans LK6AAMET et 1 cours dans LK6AAPRO)</p> <p style="text-align: center;">1 + 1 cours au choix</p> <p>Modalités de contrôle:</p> <p>Contrôle Continu Intégral Les étudiants en échanges Erasmus et internationaux font tous les examens de l'année comme les étudiants français.</p>	LK6AAMET Méthodologie 3 ECTS	
	1 enseignement au choix	<p style="text-align: center;">L6AA22HA _ Historiographie 2 CM obligatoires</p> <p>Théories et méthodes en histoire de l'art (XVIe-XXIe siècle)_ BASSOLE Clément & DRYANSKY Larisa</p> <p>La pratique raisonnée d'une discipline exige une bonne connaissance de ses origines, de ses enjeux et de ses méthodes. Le cours proposera une initiation aux grands courants historiographiques qui ont permis à l'histoire de l'art, en un peu plus d'un siècle, de s'imposer comme une discipline majeure dans le champ des sciences humaines, aux côtés des études littéraires, de la philosophie et de l'histoire. Les séances porteront sur des questions clés et sur les grandes figures de l'historiographie artistique, de la Renaissance au XXIe siècle.</p> <p>Bibliographie:</p> <p>H. Damisch, « Art (Histoire de l') », dans J. le Goff, R. Chartier, J. Revel (dir.), La Nouvelle Histoire, Paris, 1978, p. 68-77. H. Zerner, Ecrire l'histoire de l'art. Figures d'une discipline, Paris, 1997. M. Passini, L'Œil et l'Archive. Une histoire de l'histoire de l'art, Paris, 2017. A. d'Alleva, Méthodes et Théories de l'histoire de l'art, Londres, 2005. G. Glorieux, L'Histoire de l'art. Objets, sources et méthodes, Rennes, 2015. C. Harrison et P. Wood, Art en théorie, 1900-1990. Une anthologie, Paris, 1997.</p>
	LK6AAPRO Projet professionnel 2 ECTS	1 enseignement au choix
	<p style="text-align: center;">L6AA44HA_ Expertise artistique et marché de l'art 1 CM obligatoire</p> <p>Le Marché de l'Art et ses acteurs au XXIème siècle: collectionneurs, antiquaires, galeristes, salles de ventes, experts_ WOLVESPERGES Thibaut</p> <p>Le cours se veut une introduction des métiers du marché de l'art, visant à mieux comprendre les aspirations des collectionneurs actuels et les métiers d'antiquaires, de galeristes, le rôle des salles de vente, des experts ou des intermédiaires, avec une étude de leurs droits et obligations. Il abordera ensuite les derniers développements du marché de l'art contemporain, dominé par quelques galeristes majeurs, et surtout par les grandes salles de vente anglo-saxonne, avec des stratégies de développement dignes du marché du luxe dans lequel il s'intègre...</p> <p>Bibliographie:</p> <p>F. Duret-Robert, Le droit du marché de l'Art, Paris, Dalloz. D. Granet et C. Lamour, Grands et petits secrets du monde de l'art, Paris, Fayard, 2010. J-M. Schmidt, Le Marché de l'Art, Paris, La Documentation française, 2008. D. Thomson, L'Affaire du requin qui valait douze millions, L'Étrange économie de l'Art contemporain, Paris, Le Mot et le Reste, 2012.</p>	
	<p style="text-align: center;">L6AA21HA _ Gestion des œuvres et des sites: documentation, restauration, exposition, valorisation et diffusion scientifique 1 CM obligatoire</p> <p>Introduction à la gestion des œuvres et des sites_ Françoise MONFRIN (séance 1 à 5) & Gabrielle NISAN (séances 6 à 13)</p> <p>Ce cours vise à fournir des outils pour aborder les questions qui se posent quant à la gestion des œuvres et des sites: critères de sélection, valorisation, constitution de collections et d'ensembles patrimoniaux ; enjeux de leur étude, de leur conservation et de leur exposition. Ces questions sont envisagées à la fois de manière théorique et à travers l'étude de cas concrets, notamment dans le domaine des musées, publics et privés, et des monuments et sites protégés</p> <p>Bibliographie:</p> <p>Pierre Bourdieu, Alain Darbel, L'amour de l'art. Les musées d'art européen et leur public, Paris, Éditions de Minuit, 1969 ; André Gob, Noémie Drouguet, La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels, Paris, Armand Colin, 2014.</p>	

Histoire de l'art et Archéologie
Licence 3ème année _ Parcours Histoire de l'art
Semestre 6

LU3AA62F _ UE3
Enseignements fondamentaux
12 ECTS

Les ERASMUS inscrits en HISTOIRE DE L'ART doivent prendre OBLIGATOIREMENT 2 COURS (pour 12 ECTS) ; maximum 3 cours à choisir ; ceux inscrits dans une autre UFR peuvent prendre un seul cours = 6 ECTS3 enseignements au choix.

Modalités de contrôle:

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.

L6AA03HA_Art romain et gallo-romain
1 CM obligatoire + 1 TD au choix

Image et politique à Rome et dans l'empire romain : visages du pouvoir_ Emmanuelle ROSSO

Durant l'époque impériale se multiplient dans le monde romain des images à sujet historique, qui célèbrent en les « illustrant » les différents aspects de la puissance romaine et les qualités des principaux acteurs politiques : parallèlement aux représentations d'événements ponctuels ou de cérémonies officielles de l'État romain, les portraits des principaux protagonistes (généraux triomphants, magistrats, puis empereurs et membres de leur famille) accompagnés des insignes de leur pouvoir se diffusent avec une ampleur inédite. Statues, reliefs et fresques à leur effigie investissent les espaces publics comme les monuments privés ; on trouve également ces images sur des objets plus modestes par leur format, mais tout aussi importants dans la diffusion des idéologies : monnaies, pièces d'argenterie, gemmes... Le cours abordera l'expression figurée des idées politiques à travers le prisme de la représentation (et de l'auto-représentation) des hommes et femmes de pouvoir ; on s'interrogera sur le choix des supports, les thèmes et les formes des effigies, les vecteurs de leur circulation à grande échelle, ainsi que les publics visés. Il s'agira donc d'étudier un aspect essentiel de la communication politique en images à Rome et dans l'empire, de César aux Sévères (Ier s. av. J.-C.-IIIe s. ap. J.-C.).

Bibliographie:

F. Hurllet, « Représentation(s) et autoreprésentation(s) de l'aristocratie romaine », Perspective, 2012-1, p. 159-166.
 A. Suspène, « Les effigies monétaires romaines et l'apparition du portrait de César : problèmes légaux et politiques », Revue des études anciennes, 110, 2008, p. 461-481.
 M. Lambert (dir.), L'empereur romain, un mortel parmi les dieux, catalogue de l'exposition, Nîmes, Musée de la Romanité, DL 2021.
 Moi Auguste, empereur de Rome, catalogue de l'exposition Rome et Paris 2014, 19 mars au 13 juillet 2014, Paris, RMN-Grand Palais, 2014.
 G. Sauron, L'art romain des conquêtes aux guerres civiles, Paris, Picard, 2013.
 S. Settis, « La Colonne Trajane : l'empereur et son public » Revue Archéologique, 1991, p. 186-98.
 P. Zanker, The Power of Images in the Age of Augustus, Ann Arbor: University of Michigan, 1988.

L6AA05HA_Antiquité tardive
1 CM obligatoire + 1 TD au choix

Les images dans l'antiquité tardive: construction, rejet, régulation_ Caroline MICHEL D'ANNOVILLE

Ce cours propose une analyse de la production d'images dans le monde romain antique tardif (IVe-VIIIe siècle ap. J.-C.). Tous les types d'images seront concernés : les images sculptées comme celles peintes ou sous la forme de mosaïques, qu'elles répondent aux attentes d'une société traditionnelle romaine ou à une communauté chrétienne qui s'affirme durant cette période. Ces cours permettront de faire le point sur les réflexions des Anciens concernant les images, riche aussi bien pour la sociologie de l'image que pour l'histoire de l'art, et d'étudier des mesures prises durant l'Antiquité tardive, provoquant tour à tour le rejet de certaines productions, leur régulation et la construction de nouvelles représentations.

Bibliographie:

F. Baratte, L'art romain, Paris, 1998 (dernières pages).
 N. Duval et alii, Naissance des arts chrétiens, Paris, 1991.
 "Christianisation et images", dans la revue Antiquité tardive n°19, 2011.

L6AA07HA_Art médiéval 2
1 CM obligatoire + 1 TD au choix

L'artiste médiéval_ Philippe LORENTZ

Au Moyen Âge, le mot « artiste » désigne une personne qui étudie les arts libéraux (disciplines de base de l'enseignement dans le système éducatif antique et médiéval). Ceux que nous appelons aujourd'hui des artistes faisaient partie du monde des artisans (artifices). D'autre part, la création artistique de l'époque médiévale est communément abordée sous le prisme de l'anonymat. Les créateurs du Moyen Âge ne seraient-ils que d'humbles artisans œuvrant dans des structures collectives pour la gloire de Dieu ? Cette vision, héritée de l'époque romantique, est contredite par la réalité. À des degrés variables selon les époques ou les lieux, bien des artistes du Moyen Âge ont eu à cœur de se mettre en avant. Entre le XIIIe et le XVe siècle ne cesse de croître chez les peintres et les sculpteurs le sentiment de former des catégories professionnelles spécifiques. Un certain nombre d'entre eux signent leurs œuvres. Le cours abordera le statut de l'artiste et son évolution au cours du Moyen Âge, la considération dont il pouvait jouir auprès de ses contemporains, en particulier auprès de ceux qui commandaient des œuvres d'art.

Bibliographie:

Jean-Pierre Caillet (dir.), L'art du Moyen Âge : Occident, Byzance, Islam, Paris (Gallimard/Réunion des musées nationaux, collection « Manuels d'histoire de l'art »), 1995.
 Christian Heck (dir.), Histoire de l'art. Moyen Âge : chrétienté et Islam, Paris (Flammarion), 1996.
 Claude Mignot et Daniel Rabreau (dir.), Histoire de l'art. Temps modernes. XVe-XVIIIe siècles, Paris, (Flammarion).

L6AA09HA_Art moderne 2
1 CM obligatoire + 1 TD au choix

La sculpture en Europe au XVIIIe siècle_ Chstine GOUZI

Ce cours abordera la sculpture de la fin du XVIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle et analysera la mutation des styles et des sujets des rondes bosses, reliefs et monuments sculptés. Il expliquera aussi l'importance de cet art dans la constitution d'une Europe des Lumières : les mécanismes de la commande, privée ou royale, seront abordés dans cette optique. Tous les types de sculpture seront traités dans les principaux pays européens : France, Italie, Allemagne, Espagne, Angleterre, Russie et Suède. Une bibliographie complète sera donnée au début du semestre.

Bibliographie:

G. Bresc, B. Ceysson, M. Faggiolo Dell'Arco, F. Souchal, La Sculpture. La grande tradition du XVe au XVIIIe siècle, Genève, 1987
 H. Honour, Le Néo-classicisme, Paris, 1998
 E. Naginski, Sculpture and Enlightenment, Getty Research Institute, 2009
 R. Rosenblum, L'art au XVIIIe siècle, transformations et mutations, Paris, 1989

Histoire de l'art et Archéologie
Licence 3ème année _ Parcours Histoire de l'art
Semestre 6

L6AA11HA_Art contemporain 2
1 CM obligatoire + 1 TD au choix

« Dé-définir l'art, 1950-1970 »_Valérie MAVRIDORAKIS

Le cours portera sur les principaux bouleversements artistiques de la période 1950-1970. Il s'attachera moins aux « mouvements » institués qu'à un certain nombre de personnalités artistiques emblématiques, reconnues ou minorées, ayant contribué à modifier en profondeur la notion d'œuvre d'art en ce moment de multiples « dé-définitions » de l'art. Les TD compléteront le cours par d'autres éclairages et cas d'études.

Bibliographie:

- . CRIQUI, Jean-Pierre, Un trou dans la vie. Essais sur l'art depuis 1960, Paris, Desclée de Brouwer, 2002.
- . ROSENBERG, Harold, La Dé-définition de l'art, Nîmes, éd. Jacqueline Chambon, 1992.
- . HARRISON, Charles, WOOD, Paul, Art en théorie, une anthologie, 1900-1990, Paris, Hazan, 2007.

L6AA14HA_Proche-Orient et monde phénico-punice
1 CM obligatoire + 1 TD au choix

Lorsque les hommes faisaient les dieux..._ Anne-Sophie DALIX

Les civilisations du Proche-Orient ancien ont livré les noms d'une multitude de divinités. Pourtant, rares sont celles qui sont clairement identifiées dans les productions artistiques (statuaires, bas-reliefs, glyptique, etc). Nous essaierons de comprendre pourquoi et nous étudierons quelques cas d'école puisés sur l'aire proche-orientale et ce depuis la Préhistoire jusqu'aux débuts de l'hellénisation du Proche-Orient ancien.

Bibliographie:

Bibliographie distribuée en cours

L6AA16HA_Extrême-Orient
1 CM obligatoire + 1 TD au choix

Histoire de l'architecture japonaise_Jean-Sébastien CLUZEL

Ce cours porte sur l'architecture japonaise. Il propose une série d'ouvertures thématiques en histoire de l'architecture et archéologie du bâti. Les ouvertures principales seront :

1. Réception de l'architecture japonaise en Occident
2. Représentations de l'architecture au Japon
3. Architecture japonaise et littérature
4. Japonisme et architecture

Bibliographie:

- Jocelyn Bouquillard, Christophe Marquet, Hokusai : La Manga, BnF-Seuil, Paris 2007.
- Jean-Sébastien Cluzel, Architecture éternelle du Japon, de l'histoire aux mythes, Paris, éditions Faton, 2008.
- Jean-Sébastien Cluzel (dir.), Hokusai le vieux fou d'architecture, BnF-Seuil, 2014.
- Jean-Sébastien Cluzel (dir.), Le japonisme architectural en France, 1550-1930, éditions Faton, 2018.
- Ishikawa Masamochi, Suminawa, le charpentier des dieux, I.-S. Cluzel (trad.), Nouvelles éditions Scala, 2023.
- Kôda Rohan, La pagode à cinq étages et autres récits, Nicolas Mollard (trad.), Les Belles Lettres, 2015.
- Okakura Kakuzô, The book of Tea, Charles E. Tuttle Company, Rutland, Vermont, (1906), traduction : Le livre du thé, Editions Ph. Piquier 2010.

L6AA17HA_Amérique préhispanique
1 CM obligatoire + 1 TD au choix

Art et 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 (Poursuite de l'enseignement: **il est fortement conseillé** d'avoir suivi les cours d'archéologie des mondes préhispaniques en 2ème année ou au 1er semestre de la 3ème année de Licence.

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

Histoire de l'art et Archéologie
Licence 3ème année _ Parcours Histoire de l'art
Semestre 6

LK6AASP1
Spécialité 1
5 ECTS

1
enseignement
au choix

LU4AA62F
UE4
Spécialité
7 ECTS (si 1 cours de
Spécialité 1 et 1 cours de
Spécialité 2)

1 + 1 enseignements au choix

Modalités de contrôle:

Contrôle Continu Intégral
Les étudiants en échanges
Erasmus et internationaux
font tous les examens de
l'année comme les étudiants
français.

L6AA20HA_ Arts décoratifs et design 2
2 CM obligatoires

CM1 - Arts décoratifs contemporains et design, des années 1910 aux Trente Glorieuses_Justine LECUYER

Ce cours étudie les développements des arts décoratifs et du design des années 1910 aux Trente Glorieuses. La première séquence propose l'étude des deux grandes tendances que l'on oppose généralement pour la période, celles de l'Art déco et du Modernisme. Puis, la deuxième séquence sera centrée sur les modifications profondes, tant dans les formes que dans les matériaux, entre les années 1945 et 1975.

Bibliographie:

Yvonne Brunhammer, Suzanne Tise, Les Artistes décorateurs, 1900-1942, Paris, Flammarion, 1990.
 -Nikolaus Pevsner, Les sources de l'architecture moderne et du design, [1968] Paris, Thames & Hudson, 1993.
 - Cat. expo, 1925, quand l'Art déco séduit le monde, Cité de l'architecture et du patrimoine, 2014.
 -Cat. expo, Moby Boom, l'explosion du design en France, 1945-1975, musée des Arts décoratifs, 2011.

CM2 - Arts décoratifs modernes, de l'Ebénisterie française sous Louis XV et Louis XVI, Et Trois femmes de goût : Mme de Pompadour, Mme du Barry et Marie-Antoinette_Thibaut WOLVESPERGES

La première partie du cours, consacré à l'ébénisterie française de Louis XV à la Révolution, s'attachera également au commerce de luxe et des relations complexes entre les artisans et les amateurs du 18ème siècle. Enfin, au travers de l'étude des collections de ces trois femmes d'exception, le cours abordera les arts décoratifs français dans leur ensemble, allant de la porcelaine, au bronze doré ou aux collections de la Chine..., tout en s'arrêtant sur des questions de décoration intérieure, de retraites mondaines...

Bibliographie:

J. Durand, M. Bimbenet-Privat, F. Dassas, Décors, mobilier et objets d'art du Musée du Louvre, Paris, Somogy, 2014.
 -Wolvesperges, Thibaut, Le Meuble français en laque au XVIIIe siècle, Editions de l'Amateur (Paris) et Racine (Bruxelles), mars 2000, 450 pages,
 -Cat. expo, 18ème, Aux sources du Design, Château de Versailles, octobre 2014-février 2015.
 -Cat. expo Versailles 2002, Madame de Pompadour et les Arts, musée national des châteaux de Versailles et Trianon, 2002.
 -Cat. expo Paris, 2008, Marie-Antoinette, Paris, Musée du Grand Palais, 2008
 -Cat. expo Louveciennes, 1992, Mme du Barry, De Versailles à Louveciennes, Paris, 1992.

L6AA26HA_ Etudes visuelles 2
2 CM obligatoires

CM1 - « Historiographies fantastiques » : le XXe siècle vu par l'art contemporain_Yazan ALLOUJAMI

Au tournant du XXIe siècle, l'art retrouve sa fonction historiographique, en grande partie refoulée par le modernisme et son culte du nouveau. Avec des stratégies issues du postmodernisme telles que le pastiche, l'appropriation, l'« impulsion d'archives », ou le reenactment, les artistes réinventent le passé, notamment celui, encore récent, du XXe siècle. Combinant fiction et réalité, précision historique et clichés, les traumatismes des « années 40 », le glamour des « années 50 » ou les utopies des « années 60 » resurgissent dans des œuvres puisant dans un univers visuel qui, jusque-là, ne relevait pas de l'Art. Photographie vernaculaire, films de série B, romans-photo, architecture quotidienne ou objets de consommation, entrent dans la galerie et donnent à voir un XXe siècle autre que celui qu'aurait voulu l'art moderne. Ce phénomène sera interrogé au prisme du champ disciplinaire qui lui est contemporain d'études visuelles, mais aussi interrogera lui-même les revendications de ce champ concernant la continuité entre art et non-art.

Bibliographie:

La bibliographie sera fournie au début du semestre.

CM2 - Le culte de l'image dans l'Europe moderne (1500-1800)_Mickaël SZANTO

Ce cours se propose de mettre en lumière les conditionnements historiques qui ont présidé au « culte » de l'image dans l'Europe moderne. En dépassant les catégories qui opposent œuvre d'art et imagerie, il s'agira d'étudier les principaux processus qui ont contribué à la valorisation des images dans nos sociétés occidentales. Cette histoire des images s'émancipera d'une histoire de l'art enracinée dans la tradition des vies d'artiste et des hiérarchies de valeur qu'elles imposent au profit du jeu changeant des pratiques sociales, qu'elles soient religieuses, politiques ou économiques. L'accent sera porté tout particulièrement sur la légitimité des images et les pratiques culturelles qui les entourent dans l'Europe moderne.

Bibliographie:

Marie-José Mondzain, Image, icône, économie. Les sources byzantines de l'imaginaire contemporains, Paris, 2000.
 - Hans Belting, Pour une anthropologie des images, Gallimard, Paris, 2004.
 - Jill Burke éd., Rethinking the High Renaissance. The Culture of the Visual Arts in Early Sixteenth-Century Rome, Ashgate, 2012.
 - Marc Fumaroli, De Rome à Paris. Peinture et pouvoirs aux XVIe et XVIIe siècles, Faton, Dijon, 2007.
 - Neil de Marchi et Hans van Miegroet éd., Mapping markets for paintings in Early Modern Europe 1450-1750, Brepols, Tournai, 2006.
 - Thomas Crow, La peinture et son public à Paris au XVIIIe siècle, Macula, Paris, 2000.

Histoire de l'art et Archéologie
Licence 3ème année _ Parcours Histoire de l'art
Semestre 6

LK6AASP2 Spécialité 2 2 ECTS 1 enseignement au choix

L6AA28HA_Estampes et photographie 2 2 CM obligatoires
CM1 - Panorama de la photographie contemporaine_Guillaume LE GALL <p>Ce cours a pour objectif d'apporter les bases essentielles pour comprendre ce que l'on nomme communément la « photographie contemporaine ». Après avoir abordé l'appropriation du médium par les artistes des années 1960, le cours s'attachera à suivre l'évolution des pratiques photographiques jusqu'à aujourd'hui.</p> <p>Bibliographie:</p>
CM2 - L'estampe et la couleur, des origines à l'invention de la chromolithographie_ Nastasia GALLIAN <p>Ce cours s'intéressera aux rapports entretenus par l'estampe, qui est traditionnellement un art du noir et blanc, avec la couleur. Il couvrira une large période, allant des origines du médium jusqu'aux années 1840. Nous commencerons par étudier les stratégies déployées par les graveurs pour interpréter, dans le langage graphique et monochrome de l'estampe, des œuvres peintes en couleurs par d'autres. Nous évoquerons aussi les techniques permettant de mettre en couleurs manuellement les gravures et analyserons les différents usages de ces estampes enluminées. Enfin, nous passerons en revue les procédés mécaniques mis au point au cours de l'époque moderne pour imprimer des estampes en couleurs (gravure en clair-obscur, trichromie, manière de pastel, chromolithographie, etc.).</p> <p>Bibliographie:</p> <p>Cat. expo. [Baltimore, The Baltimore Museum of Art ; Saint Louis, Saint Louis Museum of Art 2002-2003], Painted Prints : The Revelation of Color, Susan Dackerman (dir.), Baltimore, The Baltimore Museum of Art, 2002.</p> <p>Cat. expo. [Londres, Tate Britain, 2019-2020], William Blake, Martin Myrone et Amy Concannon (dir.), Londres, Tate Publishing, 2019.</p> <p>Cat. expo. [Paris, Bibliothèque nationale de France ; Lausanne, Musée olympique, 1996], Anatomie de la couleur : l'invention de l'estampe en couleurs, Florian Rodari (dir.), Paris, Bibliothèque nationale de France ; Lausanne, Musée olympique, 1996.</p> <p>Cat. expo. [Paris, Musée du Louvre, 2018-2019], Gravure en clair-obscur: Cranach, Raphaël, Rubens, Séverine Lepape (dir.), Paris, Lienart ; Louvre éditions, 2018.</p> <p>Cat. expo. [Washington, The National Gallery of Art, 2003-2004], Colorful Impressions: The Printmaking Revolution in Eighteenth-Century France, Margaret Morgan Grasselli (dir.), Burlington, Lund Humphries ; Washington, The National Gallery of Art, 2003.</p> <p>Twyman Michael, A History of Chromolithography : Printed Colour for All, Londres, The British Library ; New Castle, Oak Knoll Press, 2013.</p>
L6AA29HA_Cinéma 2 CM obligatoires
Cinéma et histoire de l'art _ Arnaud MAILLET <p>Quelles sont les relations entre le cinéma et les différents arts visuels (peinture, dessin, gravure, sculpture, architecture notamment) ? Qu'en est-il, par exemple, des différences entre cadrage cinématographique et composition picturale ? Quelles sont les relations entre collage, assemblage et montage ? De quelle nature sont les rapports entre l'espace filmique et l'espace architectural ? A partir de ce type de comparaisons, seront étudiés l'image cinématographique, sa nature, ses constituants, son histoire, mais aussi les liens que le cinéma a pu entretenir avec l'art : films documentaires sur l'art, films d'artistes, fictions sur les vies d'artistes, cinéma comme exposition d'œuvres, etc.</p> <p>Une partie des séances de ce cours se déroulera au printemps 2024 sous l'intitulé Cinéplastique en partenariat avec le Centre Pompidou.</p> <p>Des séances de projections commentées intitulées filmique auront lieu à la Maison de la Recherche (28, rue Serpente, 75006 Paris).</p> <p>Programmes et horaires de cinéplastique et filmique consultables sur le site du Service Culturel de Sorbonne Université à partir de la rentrée universitaire 2023-2024.</p> <p>Bibliographie:</p> <p>David Bordwell, Kristin Thompson, L'art du film. Une introduction (3e éd. Française), Bruxelles, De Boeck Universités, 2014.</p> <p>Marie-France Briselance, Jean-Claude Morin, La bible du scénariste, Paris, Nouveau Monde, 2020.</p>
L6AA19HA_Spécifique d'Art moderne 1 CM obligatoire
Histoire du dessin (XVe-XVIIIe siècles)_Nasthasia GALLIAN <p>Considéré comme le père de la peinture, de l'architecture et de la sculpture, le dessin occupe une place prépondérante dans la pratique et la théorie artistique de la Renaissance et de l'époque moderne. Ce cours s'intéressera aux grands enjeux méthodologiques propres à cet art, en commençant par retracer l'histoire des techniques employées par les artistes entre le XVe et le XVIIIe siècle. La réflexion se poursuivra avec l'étude des différents usages dévolus aux dessins dans les ateliers, où ils jouent un rôle essentiel dans la formation initiale et continue des artistes, mais aussi dans le processus de création des œuvres d'art. Nous nous intéresserons pour finir à l'émergence et au développement du collectionnisme de dessins, et à ses répercussions sur le statut et la nature de ces œuvres.</p> <p>Bibliographie:</p> <p>BAMBACH Carmen C., Drawing and Painting in the Italian Renaissance Workshop : Theory and Practice 1300-1600, Cambridge ; New York, The Cambridge University Press, 1999.</p> <p>BERGEON LANGLE Ségolène et CURIE Pierre, Peinture et dessin : vocabulaire typologique et technique, Paris, Editions du Patrimoine ; Centre des Monuments nationaux, 2009.</p> <p>BOUBLI Lizzie, L'atelier du dessin italien à la Renaissance : variante et variation, Paris, CNRS Ed., 2003.</p> <p>JAMES Carlo, Visual Identification and Analysis of Old Master Drawing Techniques, Florence, L. S. Olschki, 2010.</p> <p>MARCIARI John (dir.), A Demand for Drawings : Five Centuries of Collecting [actes du colloque de New York, The Morgan Library & Museum et The Frick Collection, 4-5 mars 2016], New York, Drawing Institute, The Morgan Library & Museum, 2018.</p> <p>PRAT Louis-Antoine, Le dessin français au XVIIe siècle, Paris, Louvre éditions ; Somogy, 2013.</p> <p>PRAT Louis-Antoine, Le dessin français au XVIIIe siècle, Paris, Louvre éditions ; Somogy, 2017.</p> <p>Cat. expo. [NEW YORK, The Drawing Center, 1988], Creative Copies : Interpretative Drawings from Michelangelo to Picasso (1988), Egbert Haverkamp-Begemann et Carolyn Logan (dir.), New York, Sotheby's Publications ; The Drawing Center, 1988.</p> <p>Cat. expo. [PROVIDENCE, Bell Gallery Brown University, 1984], Children of Mercury : The Education of Artists in the Sixteenth and Seventeenth Centuries (2-30 mars 1984), Laurie Rubin (dir.), Providence, Brown University, 1984.</p>

Histoire de l'art et Archéologie
Licence 3ème année _ Parcours Histoire de l'art
Semestre 6

L6AA27HA _ Spécifique d'Art contemporain
1 CM obligatoire

Architecture et urbanisme de 1889 à 1940_ Jean-Baptiste MINNAERT

L'exposition universelle de Paris 1889 est l'un des événements qui amorcent la lente genèse de l'architecture fonctionnaliste, dont les manifestations explicites arrivent, elles, au début des années 1920, avec ce que l'on qualifie de Mouvement moderne, avec l'œuvre de Le Corbusier ou les expériences du Bauhaus. Le cours traitera de l'architecture et de l'urbanisme de cette période, en France, en Europe et aux États-Unis principalement, jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Bibliographie:

- Joseph Abram, Gérard Monnier, L'architecture moderne en France, tome 2, Du chaos à la croissance, 1940-1966, Paris Picard, 1999.
- Collectif direction générale du patrimoine, ministère de la Culture et de la Communication, photographies d'Alex Mac Lean, Les grands ensembles, une architecture du XXe siècle, Paris, Dominique Carré, 2011.
 - Jean-Louis Cohen, L'Architecture au futur depuis 1889, Paris, Phaidon, 2012.
 - Jean-Louis Cohen, André Lortie (dir.), Des fortifs au périf, Paris, Éditions du Pavillon de l'Arsenal, 1994.
 - Philippe Dagen, Françoise Hamon (dir.), Histoire de l'art, époque contemporaine, 1995, 2003, édition revue et augmentée, Paris, Flammarion, 2011.
 - Patrick Dieudonné (dir.), Ville reconstruites, du dessin au destin, actes du colloque de Lorient, Institut de Géographie, Paris, L'Harmattan, 1994, 2 vol.
 - Jean-Pierre Épron (dir.), Architecture, une anthologie, Liège, Mardaga, 1991-1993, 3 vol.
 - Jean Fourastié, Les Trente Glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Paris, Fayard, 1979, rééd. Hachette Littérature, 1998.
 - Annie Fourcaut, Frédéric Dufaux, Rémi Skoutelsky, Faire l'histoire des grands ensembles. Bibliographie 1950-1980, Lyon, ENS Éditions, 2003.
 - Roger-Henri Guerrand, Une Europe en construction, deux siècles d'habitat social en Europe, Paris, La Découverte, 1992.
 - Dominique Hervier (dir.), André Malraux et l'architecture, Paris, Éditions du Moniteur, 2008.
 - Anatole Kopp, Frédérique Boucher, Danièle Pauly, L'architecture de la Reconstruction en France, 1945-1953, Paris, Éditions du Moniteur, 1982.
 - Paul Landauer, L'invention du grand ensemble, la caisse des dépôts maître d'ouvrage, Paris, Picard, 2010.
 - Jean-Pierre Le Dantec, Enfin l'architecture, Paris, Autrement, 1984.
 - Henri Lefebvre, Le droit à la ville, Paris, Anthropos, 1968.

 - Éric Lengereau, L'État et l'architecture, 1958-1981 : une politique publique ?, Paris, Picard, 2001.
 - François Loyer, Histoire de l'architecture française. De la Révolution à nos jours, Paris, Mengès/Caisse nationale des monuments historiques et des sites, 1999.
 - Jacques Lucan (dir.), « 1950-1980 : 30 ans d'architecture française », AMC Revue d'architecture, n° 11, avril 1986.
 - Jacques Lucan, Architecture en France, 1940-2000, Paris, Éditions du Moniteur, 2001.
 - Christian Moley, L'architecture du logement, culture et logique d'une norme héritée, Paris, Anthropos, 1998.
 - Gérard Monnier, L'architecture du XXe siècle, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 1997.
 - Gérard Monnier, L'architecture moderne en France, tome 3, De la croissance à la compétition, 1967-1999, Paris Picard, 2000.
 - Gérard Monnier, Le Corbusier, les unités d'habitation en France, Paris, Belin-Herscher, 2002.
 - Gérard Monnier, Richard Klein (dir.), Les années ZUP, architectures de la croissance 1960-1973, Paris, Picard, 2002.
 - Virginie Picon-Lefebvre, Paris ville moderne, Maine-Montparnasse et la Défense, 1950- 1975, Paris, Norma, 2003.
 - Gilles Ragot, Mathilde Dion, Le Corbusier en France, projets et réalisations, Paris, Éditions du Moniteur, 1987.
 - Dominique Rouillard, Superarchitecture, le futur de l'architecture, 1950-1970, Paris, Éditions de la Villette, 2004.
 - Simon Texier, Paris contemporain, Paris, Parigramme, 2010.
 - Simon Texier, Paris 1950, un âge d'or de l'immeuble, Paris, Éditions du Pavillon de l'Arsenal, 2010.
 - Bruno Vayssières, Reconstruction, déconstruction : le hard french ou l'architecture française des trente glorieuses, Paris, Picard, 1988.
 - Jean-Claude Vigato, L'architecture régionaliste en France, 1890-1950, Paris, Norma, 1994.
 - Jean-Louis Violeau, Les architectes et mai 68, Paris, Éditions Recherches, 2005.

L6AA34HA _ Art contemporain XXe
1 CM obligatoire

Art contemporain en Europe méridionale et en Méditerranée (XXe-XXIe siècles)_Alessandro GALLICCHIO

À une époque où les équilibres du monde de l'art contemporain oscillent entre processus de mondialisation et pratiques locales, l'espace méditerranéen semble s'imposer en tant que nouveau laboratoire d'expériences artistiques. Les expositions, les biennales et les triennales qui font appel aux discours rhétoriques employant les notions de « Sud », de « Méridional » et de « Méditerranée » donnent une nouvelle visibilité à ce territoire. Ce cours vise à retracer l'histoire des esthétiques et des mouvements nés dans l'après-guerre en Europe du Sud et en Méditerranée, avec un intérêt particulier pour le Maghreb, la Turquie, le Proche-Orient et les Balkans. À l'aide d'une approche sociale de l'art, il se concentre aussi bien sur les contextes socio-politiques de production que sur les trajectoires individuelles des artistes travaillant dans les « capitales excentrées » de l'art contemporain.

Bibliographie:

- Les promesses du passé, éd. par Christine Macel, Paris, Centre Pompidou, 2010.
- Le noir et le bleu. Un rêve méditerranéen, éd. par Thierry Fabre, Marseille, Mucem, Paris, Les éditions Textuel, 2013.
 - Nel mezzo del mezzo. Arte contemporanea nel Mediterraneo, éd. par Christine Macel, Marco Bazzini et Bartomeu Mari, Palerme, RISO, 2015.
 - Connectivités. Cités, villes, mégapoles en Méditerranée, Marseille, Mucem, 2017 (exclusivement p. 146-179).
 - Émilie Goudal, Des damné(e)s de l'histoire. Les arts visuels face à la guerre d'Algérie, Dijon, Les presses du réel, 2019.
 - Notre monde brûle, éd. par Fabien Danesi, Frédéric Grossi et Abdellah Karroum, Paris, Palais de Tokyo, 2020.K107