

Grandes Questions de l'Histoire de l'Art - L2 2e semestre

Histoire Culturelle et Sociale de l'Art

Sarah Touboul-Oppenheim

mail : Sarah.Touboul@univ-paris1.fr

Format des séances

Séances participatives en interaction constante

Deux phases :

- Discussion collective animée par la chargée de TD : Présentation de la thématique et de la notion de la séance, Présentation générale de l'auteur(e), du texte, discussions
- Intervention d'un groupe d'étudiants responsables de la préparation de la séance pour une approche enrichie du texte : mise en regard avec le CM, dialogue avec une œuvre, dialogue avec un autre texte, réponse critique.
- Vous pouvez et êtes invités à intervenir à tout moment

Le TD Donne lieu à 3 notes

- Note 1 : QCM de 5 Questions sur le texte du jour
- Notes 2 et 3 en lien avec votre intervention orale :
 - Note 2 : Mise en dialogue avec le CM (10 points sur 20) et réponse critique (10 points sur 20)
 - Note 3 : Lecture comparée avec une œuvre ou un concept (10 points sur 20), mise en relation avec un autre texte (10 points sur 20)
- Bonus ou malus significatif en fonction de la participation

Animation séance

Attendues pour la Note 2

- Mise en dialogue avec le CM : contextualisation du texte au regard du CM, voire même du TD (courant, auteur...) et des autres courants + Présentation du courant
- Réponse critique : Parler et questionner les apports du texte + donner un avis critique sur votre lecture + limites du texte ou toutes critiques constructives
- Parler du format du texte
- Trouver des mots clés pour définir le texte (max.5) et le résumer en 1 à 3 phrases

Groupes de maximum 3, à condition que toutes les séances soient prises.

Répartition égale du temps de travail, mais pas obligatoire que tous les membres du groupe prennent la parole

Format libre

Citations intelligentes

Interaction permanente avec votre auditoire

Analyse doctrinale d'une œuvre ou un sujet

Première partie de la note 3 (10 points sur 20)

- Sujet proposé, mais vous êtes invités à en trouver un autre en fonction de vos centres d'intérêt. À me soumettre en amont
- Analyser le texte au regard du texte lié : utiliser la doctrine du texte pour l'appliquer à l'œuvre
- Temps de parole et format libre (pas moins de 10 min)
- Diaporama attractif, avec citations apparentes et sourcées si vous en faites

Mise en relation avec un autre texte

Deuxième partie de la note 3 (10 points sur 20)

- Choix d'un texte pertinent à mettre en regard avec le texte étudié (qui aborde le même sujet ; qui dit le contraire ; du même courant de pensée ...)
- Présentation de ce texte (idées ; courants ; période ; auteur)
- Expliquer son choix et mettre les deux textes en perspective
- Format libre
- Une dizaine de minutes
- Diaporama attractif, avec citations apparentes et sourcées si vous en faites

Conseils de Lecture

- Questions que vous devez vous poser :
 1. Quelle est la thèse principale défendue dans ce texte ?
 2. Quelles sont les grandes étapes de l'argumentation ?
 3. Quelles sont les approches méthodologiques mobilisées par ce texte ?
- Conseils méthodologiques pour ceux qui passent à l'oral :
 - Faire émerger la thèse dès la première lecture
 - Créer des groupes de paragraphes et faire une synthèse
 - Confronter le texte au cours : identifier les noms d'auteurs cités implicitement et explicitement (quelle temporalité sépare le texte des auteurs cités ; quel type de rapport ils entretiennent avec le texte) -> regarder les notes de bas de page
 - Lectorat cible du texte

Outils méthodologiques

- Si vous faites des titres : formulez des titres longs qui contiennent toute la thèse
- Si vous faites une problématique : problématique riche qui doit inclure les gros points de votre argumentation
- Quand on cite : source de la citation en respectant la méthodologie de la bibliographie, jusqu'au numéro de page
- Mettre le cartel complet des œuvres dans son diaporama
- Exploiter ses exemples
- Attention à votre manière de vous exprimer : détendue, mais sans faute et attention aux tics de langage

Séance 2 (6 février) :

Protohistoire culturelle et sociale de l'Art

Texte : FREUND, Gisèle, *La Photographie en France au XIXe siècle : essai de sociologie et d'esthétique* [1936], Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, IMEC, Paris, Christian Bourgois, 2011, Chapitre 3 « Les premiers photographes », p. 47-70.

Œuvre en rapport : Nadar, *Charles Baudelaire au fauteuil*, c.1855, épreuve sur papier salé d'après un négatif sur verre au collodion, 21,2 cm x 16,4 cm, Paris, RMN

<https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/charles-baudelaire-au-fauteuil-50501>

Séance 3 (13 février) :

Histoire de l'Art marxiste

Texte : CLARK, T.J., *Une image du peuple – Gustave Courbet et la révolution de 1848* [1973], Dijon, Les Presses du réel, 2007, Chapitre « Courbet à Ornans et à Besançon (1849-1850) », p. 153-213

Œuvre en rapport : Jules Breton, *Le rappel des glaneuses*, 1859, huile sur toile, 90,5 cm x 176 cm, Paris, RMN.

<https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/le-rappel-des-glaneuses-888>

Séance 4 (20 février) :

Histoires sociales de l'Art

Texte : ALPERS, Svetlana, *L'atelier de Rembrandt. La liberté, la peinture et l'argent* [1988], Paris, Gallimard, 1991, Chapitre 4 « La liberté, la peinture et l'argent... », p. 228-291.

Œuvre associée : Rembrandt, *Autoportrait au chevalet et à l'appuie-main de peintre*, c.1660, huile sur toile, 110 cm x 85 cm, Paris, Louvre.

<https://cartelfr.louvre.fr/ark:/53355/cl010062020>

Séance 5 (27 février) :

Sociologie de l'Art

Texte : BOURDIEU, Pierre, « Mais qui a créé les créateurs ? » [1980], in *Questions de sociologie*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1984, p. 207-221.

Œuvre associée : Maurizio Cattelan, *Comedian*, 2019, Photographie, Cattelan's Archive et Galerie Perrotin.

<https://www.centrepompidou.fr/fr/pompidou-plus/magazine/article/un-jour-sans-fin-avec-maurizio-cattelan>

Séance 6 (13 mars) :

Les mondes de l'Art/ Les espaces de l'Art

Texte : DUNCAN, Carol et WALLACH, Alan, « Le musée universel » [1980] Extrait reproduit dans *Histoires sociales de l'art. Une anthologie critique*, tome 2, Dijon, Les Presses du Réel, 2016, p. 288-305.

Œuvre associée : Cornelis de Baelieur, *Intérieur d'une galerie de tableaux et d'objets d'art*, 1637, huile sur. Bois, 935 cm x 123 cm, Paris, Louvre.

<https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010065959>

Ou alors un mode d'accrochage d'un musée

Séance 7 (20 mars) :

Anthropologie et Études matérielles

Texte : FREEDBERG, David, *Le pouvoir des images* [1989], Paris, Gérard Monfort, 1998, Chapitre 14 « Idolâtrie et Iconoclasme », p. 415-461.

Œuvre associée : des statues ou des Œuvres détériorées par des actes iconoclastes, ou alors :

Jacques Stella, *Salomon sacrifiant aux idoles*, c.1650, huile sur toile, 98 cm x 142 cm, Lyon, Musée des Beaux-Arts.

<https://www.mba-lyon.fr/fr/fiche-oeuvre/salomon-sacrifiant-aux-idoles>

Séance 8 (27 mars) :

De l'histoire sociale de l'Art à l'histoire de l'Art

Texte : NOCHLIN, Linda, *Femmes, art et pouvoir, et autres essais* [1989], Nîmes, Jacqueline Chambon, 1993, Chapitre 2 « La Nourrice de Berthe Morisot : Part respective du travail et des loisirs dans la peinture impressionniste », p. 59-84.

Œuvre associée : Berthe Morisot, *Le berceau*, 1872, huile sur toile, 56 cm x 46,5 cm, Paris, RMN.

<https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/le-berceau-1132>

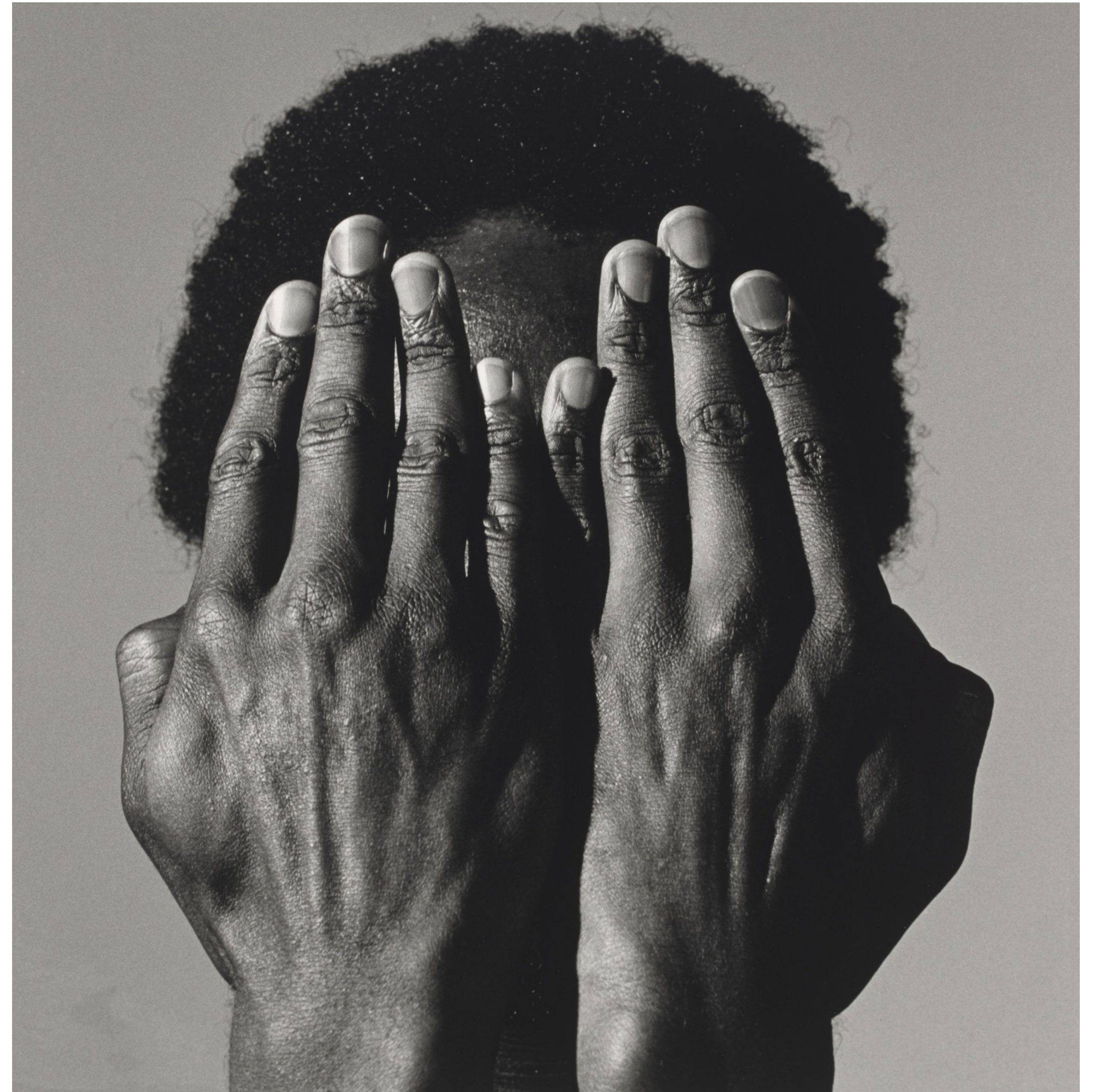
Séance 9 (3 avril) :

Cultural Studies

Texte : HALL, Stuart, « Nouvelles ethnicités » [1989], reproduit dans *Identités et cultures : politiques des Cultural studies*, Paris, Ed. Amsterdam, 2017, 399-412.

Œuvre associée : Robert Mapplethorpe, *Alistair Butler*, 1980, photographie, 35 cm x 35 cm, New York, MoMA.

<https://www.moma.org/collection/works/199946>

Séance 10 (10 avril) :

Études Post-Coloniales

Texte : PRICE, Sally, *Arts primitifs et regards civilisés* [1989], Paris, Beaux-Arts de Paris Editions, 2012, chapitre 8 « Un cas concret »

Œuvre associée : Jean-Michel Basquiat, *Cabeza*, 1984, Impression lithographique, 137,2 cm x 99,1 cm, coll. privée.
https://www.artnet.fr/artistes/jean-michel-basquiat/cabeza-a-FG5SjBK9R_FA27QmkDGlbA2

Séance 11 (17 avril) :

Tournant spatial de l'Histoire de l'Art

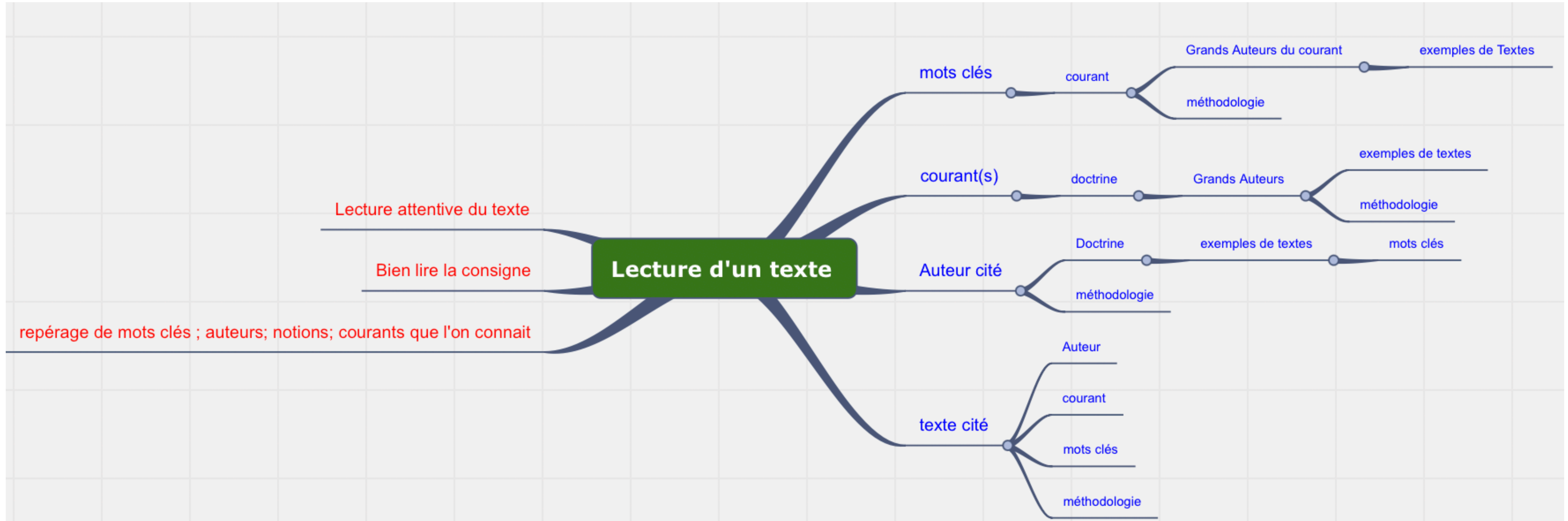
Texte : CASTELNUOVO, Enrico et GINZBURG, Carlo, « Domination symbolique et géographie artistique » [1979], Extrait reproduit dans *Histoires sociales de l'art. Une anthologie critique*, tome 2, Dijon, Les Presses du Réel, 2016, p. 226-242.

Sujet associé : Le mouvement art nouveau entre centre et périphérie.

Séance 12 (24 avril) :

Séance conclusive : États des lieux, conseils, Questions et Entraînements.

Carte mentale ou carte Heuristique

Framindmap