

UFR Humanités – département histoire de l’art et archéologie
Année universitaire 2017-2018
L1 UE 2 Histoire de l’art contemporain 2e semestre (LCH2Y2)

Bureau Virtuel : UBM-LCH2Y2-histoire de l’art contemporain (inscription automatique)

LA PEINTURE AU XIXE SIÈCLE : UNE HISTOIRE EUROPÉENNE

John Everett Millais (1829-1896), *Ophélie*, 1851-1852, huile sur toile, incurvée, 76,2x111,8 cm, Londres, Tate

Responsable :

Marion Lagrange, maîtresse de conférences en histoire de l’art contemporain
marion.lagrange@u-bordeaux-montaigne.fr

Intervenants TD :

Laurent Houssais, maître de conférences en histoire de l’art contemporain
Marion Lagrange, maîtresse de conférences en histoire de l’art contemporain
Adriana Sotropa, maîtresse de conférences en histoire de l’art contemporain

LA PEINTURE AU XIXE SIÈCLE : UNE HISTOIRE EUROPÉENNE

CM : mardi 8h30-10h30 (du 16 janvier au 10 avril 2018)

Introduction (Séance 1)

Le début du siècle : le second temps du néoclassicisme

Jacques-Louis David, la moralité de la peinture héroïque (Séance 2)
 L'héritage de David
 La voie ingresque (Séance 3)
 Conquête et fantasme de l'Orient

Le romantisme, l'ouverture à l'autre soi (Séance 4)

Le romantisme noir
 Les liens de la littérature : références et cénacles littéraires
 La peinture d'histoire : espoirs héroïques, échecs des conquêtes, fragilité du héros et drames historiques (Séance 5)
 L'attrait hors de l'Europe : l'Orient et l'orientalisme

La réalité, nouveau territoire de la peinture et de la photographie (Séance 6)

L'universalité de la scène de genre
 Le paysage sans histoire (Séance 7)
 Les « primitifs » de la photographie

L'héritage de la tradition picturale, continuités et ruptures entre 1850 et 1870 (Séance 8)

Renouer avec la conception d'une peinture primitive : le mouvement préraphaélite
 Réinterpréter la peinture d'histoire chez Gustave Moreau et Puvis de Chavannes (Séance 9)
 La tradition renouvelée autour d'Édouard Manet et de James Mc Neill Whistler

Les métamorphoses de la fin du XIXe siècle (Séance 10)

L'attrait pour la peinture de paysage citadin et champêtre
 Les voies divergentes de l'impressionnisme et la séduction du naturalisme (Séance 11)
 Néo-impressionnisme (France et Belgique) et divisionnisme italien
 Paul Gauguin et Vincent van Gogh : de Pont-Aven à l'« atelier du Midi »
 L'Europe symboliste (Séance 12)
 Autour de *La Revue blanche* : Les Nabis et Henri de Toulouse-Lautrec
 Le pictorialisme, un courant photographique européen et américain

IMPORTANT :

Un semestre de cours ne se révise pas en une semaine (et *a fortiori* en deux ou trois jours). Il est absolument nécessaire que vous **repreniez** les notes prises en cours, pour **vérifier** les notions, les noms propres, les dates, etc., pour **compléter** les lacunes, voire pour **retranscrire** le cours. **Relisez** ensuite vos notes chaque semaine, avant le cours suivant. La compréhension du cours et l'intégration des informations ne pourront se faire que si vous vous référez aux ouvrages que vous trouverez cités dans la **bibliographie**. Réalisez autant que possible des **fiches de synthèse** sur des sujets ciblés (chronologie de l'histoire d'un pays, d'une période, des expositions artistiques, d'un artiste, etc., précis de vocabulaire sur un courant artistique, etc.).

16 au 22 avril 2018 : semaine de révision

23 avril au 4 mai 2018 : période de la 1re session d'examen

Modalités de contrôle de l'écrit de scolarité : Questions de connaissance

La note de l'écrit de scolarité comptera à hauteur de 40 % pour la note finale.

LA PEINTURE AU XIXE SIÈCLE : UNE HISTOIRE EUROPÉENNE

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE

SYNTHÈSES DE RÉFÉRENCE SUR L'ART DU XIXE SIÈCLE

BAJAC Quentin, *La photographie : du daguerréotype au numérique*, coll. « Découvertes Gallimard », Paris, Gallimard, 2010

Cet ouvrage, au format poche, d'une lecture aisée, apparaît comme la meilleure synthèse sur la période allant des inventeurs au pictorialisme (et au-delà), tout en intégrant la dimension sociétale de cette invention du XIXe siècle.

CACHIN Françoise (dir.), *L'art au XIXe siècle. 1850-1905*, coll. « L'Art et les grandes civilisations », Paris, Citadelles, 1990

Conçu sous la direction d'une conservatrice de musée, première directrice du musée d'Orsay, cet ouvrage fut longtemps une référence. Même si sa structure témoigne d'une histoire de l'art encore très attachée aux « -ismes », sa lecture demeure nécessaire.

DAGEN Philippe et HAMON Françoise (dir.), *Histoire de l'art. Époque contemporaine XIXe-XXIe siècles*, Paris, Flammarion, 2011 (1re éd. 1995)

Faisant le pari de couvrir plus de deux siècles de création artistique internationale sous la forme d'un manuel, cet ouvrage y parvient en consacrant deux pages à un courant ou à un artiste, et ce de manière chronologique. Les idées y sont synthétisées sans tomber dans la simplification. Il est un parfait complément du cours.

TILLIER Bertrand (dir.), *L'art du XIXe siècle : l'heure de la modernité 1789-1914*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2016

Conçu comme un ouvrage de synthèse sur l'art du XIXe siècle, il complète très utilement les deux volumes précédents parus chez Citadelles. Il prend le parti de traiter cette période, non pas de manière chronologique, mais au travers de thématiques et de problématiques, intégrant de cette manière les apports de la recherche universitaire de ses vingt dernières années. Il complètera parfaitement le cours et les travaux dirigés.

VAUGHAN William, *L'art du XIXe siècle. 1780-1850*, coll. « L'Art et les grandes civilisations », Paris, Citadelles, 1989

Cet ouvrage, « daté » en raison d'une approche de l'histoire de l'art articulée en fonction des catégories « néo-classicisme », « romantisme » et « réalisme », n'en reste pas moins un ouvrage de synthèse de référence pour la première moitié du XIXe siècle, notamment en raison de sa perspective européenne.

MANUELS : DICTIONNAIRES, CHRONOLOGIES...

AGHION Irène, BARBILLON Claire, LISSARRAGUE François, *Héros et Dieux de l'Antiquité*, coll. « Tout l'art. Encyclopédie », Paris, Flammarion, 1994

CAHN Isabelle, LOBSTEIN Dominique, WAT Pierre, *Chronologie de l'art du XIXe siècle*, coll. « Tout l'art. Encyclopédie », Paris, Flammarion, 1998

Cet ouvrage est extrêmement utile car il récapitule les faits culturels et historiques d'année en année, avec des focus sur certains développements artistiques.

DUCHET-SUCHAUX Gaston et PASTOUREAU Michel, *La Bible et les saints*, coll. « Tout l'art. Encyclopédie », Paris, Flammarion, 2008 (1re éd. 1990)

LACLOTTE Michel et CUZIN Jean-Pierre (dir.), *Dictionnaire de la peinture*, coll. « In Extenso », Paris, Larousse, 1996

Il s'agit d'un dictionnaire de référence en format poche (2 volumes) avec différents types d'entrées (noms de peintres, courants artistiques...)

TILLIER Bertrand et WERMESTER Catherine (dir.), *Conditions de l'œuvre d'art, de la Révolution française à nos jours*, Lyon, Fage éditions, 2011

Bien que cela ne soit pas indiqué dans le titre, cet ouvrage est organisé comme un dictionnaire, référençant des notions clefs de l'histoire de l'art du XIXe et du XXe siècles (art d'académie, art officiel, prix de Rome, Salon...).

CONTEXTE HISTORIQUE

Ces trois ouvrages se complètent en fournissant une approche différente selon le projet éditorial : notions clefs, rappels historiques sur des faits précis, panorama historique, cartes... Ils doivent vous aider à mieux comprendre le contexte de production des œuvres.

AMBRIÈRE Madeleine (dir.), *Dictionnaire du XIXe siècle européen*, coll. « Quadrige », Paris, Presses Universitaires de France, 2007

BERSTEIN Serge et MILZA Pierre, *Histoire du XIXe siècle*, coll. « Initial », Paris, Hatier, 1996

NOUSCHI Marc, *Petit Atlas historique du XIXe siècle*, coll. « Petit Atlas historique », Paris, Armand Colin, 2008

CONTEXTE ARTISTIQUE EN FRANCE

Ces références visent à compléter les informations données en cours ou lors des travaux dirigés, sur la scène artistique française.

LOBSTEIN Dominique, *Les Salons au XIXe siècle. Paris, capitale des arts*, Paris, La Martinière, 2006

MONNIER Gérard, *L'Art et ses institutions en France, de la Révolution à nos jours*, coll. « Folio Histoire », Paris, Gallimard, 1995

POUR ALLER PLUS LOIN...

IMPORTANT : Afin de ne pas alourdir cette bibliographie, nous n'intégrons pas les excellents catalogues d'exposition monographiques produits ces quarante dernières années par les musées français. Nous vous invitons à vous y référer le plus régulièrement possible, notamment pour les analyses développées dans les notices d'œuvres.

Les années romantiques : la peinture française de 1815 à 1850, cat. exp. (Nantes, musée des beaux-arts, 4 décembre 1995 – 17 mars 1996), Paris, RMN ; Nantes, musée des beaux-arts, 1995

BADEZ Yves et COGEVAL Guy (dir.), *Spectaculaire Second Empire*, cat. exp. (Paris, musée d'Orsay, 27 septembre 2016 – 16 janvier 2017), Paris, Skira – musée d'Orsay, 2016

HOFMANN Werner, *Une époque en rupture : 1750-1830*, coll. « L'univers des formes n°40 », Paris, Gallimard, 2000 (1re éd. 1995)

L'impressionnisme et le paysage français (Los Angeles, County Museum of Art, 28 juin-16 septembre 1984), Paris, RMN, 1985.

Italie. L'art italien à l'épreuve de la modernité 1880-1910, cat. exp. (Rome, Paris, 22 décembre 2000-11 mars 2001), Paris, Réunion des musées nationaux, 2001

LOYRETTE Henri et TINTEROW Gary (dir.), *Impressionnisme. Les origines (1859-1869)*, cat. exp. (Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 19 avril-8 août 1944), Paris, RMN, 1994

PINGEOT Anne et HOOZEE Robert (dir.), *Paris-Bruxelles, Bruxelles-Paris. Les relations artistiques entre la France et la Belgique, 1848-1914*, cat. exp. (Paris, Gand, 18 mars-14 juillet 1997), Paris, Réunion des musées nationaux, 1997

RAPETTI Rodolphe, *Le Symbolisme*, Paris, Flammarion, 2005 (rééd. coll. « Tout l'art », 2007)

TODTS Herwig et alii, *Tranches de vie. Le Naturalisme en Europe 1875-1915*, cat. exp. (Anvers, 24 novembre 1996-16 février 1997), Anvers, Musée royal des beaux-arts, 1996

VAUGHAN William, *L'art romantique*, coll. « L'univers de l'art n°44 », Londres, Thames and Hudson, 1994

ÉCRITS D'ÉPOQUE

BOUILLON Jean-Paul (dir.), *La Promenade du critique influent : anthologie de la critique d'art 1850-1900*, Paris, Hazan, 2010 (1re éd. 1990)

Les écrivains devant l'impressionnisme : A. Silvestre, P. Burty, J.-A. Castagnary, textes réunis et présentés par Denys RIOUT, coll. « Macula littérature », Paris, Macula, 1995

RESSOURCES WEBOGRAPHIQUES

I. OUTILS GÉNÉRAUX

DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPÉDIES *VIA* LE SITE MICHEL DE MONTAIGNE

<http://scd.u-bordeaux-montaigne.fr/>

II. CATALOGUES DES BIBLIOTHÈQUES BORDELAISES

Bibliothèques des universités de Bordeaux

<http://babordplus.univ-bordeaux.fr/>

Bibliothèque municipale de Bordeaux

(Culture, loisirs/Bibliothèque > Catalogue > Consultation du catalogue)

<http://bibliotheque.bordeaux.fr/>

III. BIBLIOTHÈQUES NUMÉRIQUES (TEXTE + ICONOGRAPHIE)

La Bibliothèque numérique de la B.N.F. : <http://gallica.bnf.fr/>

IV. CATALOGUES DES MUSÉES

MUSEE DU LOUVRE Catalogue des œuvres

<http://www.louvre.fr/moteur-de-recherche-oeuvres>

MUSEE D'ORSAY Catalogue des œuvres

<http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/recherche-simple.html>

VOIR AUSSI : JOCONDE > Portail des collections des musées de France

<http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm>

V. RESSOURCES

L'HISTOIRE PAR L'IMAGE 1789-1939

Fruit d'une collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Culture et de la Communication et de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais, ce site propose un éclairage des événements historiques et sociaux de la période moderne et contemporaine au travers de documents iconographiques (tableaux, gravures, photographies, etc.). Les œuvres sont de cette manière analysées par le biais du contexte historique.

<http://www.histoire-image.org/>

BNF EXPOSITIONS VIRTUELLES

Réalisées en regard des expositions organisées à la Bibliothèque nationale de France, elles mettent l'accent sur la dimension visuelle tout en ayant un propos scientifique rigoureux.

<http://expositions.bnf.fr/>

PANORAMA DE L'ART

Depuis le 29 novembre 2011, la Réunion des musées nationaux-Grand Palais met à la disposition un site pédagogique décryptant les grandes périodes et les grandes thématiques de l'histoire de l'art, de la Préhistoire à nos jours.

<http://www.panoramadelart.com/>

LA TRIBUNE DE L'ART > Actualités

Le site est dédié à l'actualité de l'histoire de l'art occidental du moyen-âge aux années 30.

<http://www.latribunedelart.com/>

TD LA PEINTURE AU XIXE SIÈCLE, UNE HISTOIRE EUROPÉENNE

Intervenants : Laurent Houssais, Marion Lagrange et Adriana Sotropa

- 1) LES ÉTUDIANTS **NE POURRONT PAS UTILISER LEUR ORDINATEUR PORTABLE** LORS DES SÉANCES DE TD : PENSEZ À PRÉVOIR DE QUOI ÉCRIRE ! (CECI NE CONCERNE PAS CERTAINS ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP)
- 2) L'ÉVALUATION DES ÉTUDIANTS SE FAIT TOUT AU LONG DES TD. TOUTE ABSENCE DOIT ÊTRE JUSTIFIÉE DIRECTEMENT AUPRÈS DE VOTRE ENSEIGNANT RÉFÉRENT
- 3) TOUT TRAVAIL REQUIS PAR VOTRE ENSEIGNANT ET NON EFFECTUÉ, SERA SANCTIONNÉ PAR UN ZÉRO
- 4) TOUT EXPOSÉ ORAL DEVRA ÊTRE ACCOMPAGNÉ D'UN EXEMPLAIRE ÉCRIT POUR L'ENSEIGNANT

Séance 1 : semaine du 15 janvier

Introduction | présentation générale du fonctionnement des TD | bibliographie | méthodologie

Séance 2 : semaine du 22 janvier

- Thème : Formation et carrière des peintres au XIXe siècle

Séance 3 : semaine du 29 janvier

- Thème : La carrière des peintres dans la première moitié du XIXe siècle

Séance 4 : semaine du 5 février

- Thème : Le Salon au XIXe siècle

Séance 5 : semaine du 12 février

- Thème : La hiérarchie des genres et son devenir, l'exemple du portrait

Séance 6 : semaine du 26 février

- Thème : Des limites des catégories esthétiques, l'exemple du romantisme
-

Séance 7 : semaine du 5 mars

- Thème : L'évolution des enjeux des expositions

Séance 8 : semaine du 12 mars

- Thème : Les peintres et leurs critiques

Séance 9 : semaine du 19 mars

- Thème : La peinture d'histoire et ses mutations

Séance 10 : semaine du 26 mars

- Thème : Le japonisme, une mode déterminante pour la peinture européenne

Séance 11 : semaine du 2 avril

- Thème : L'évolution de la peinture de paysage

Séance 12 : semaine du 9 avril

- Thème : Autour du symbolisme

MÉTHODOLOGIE INDICATIVE POUR LE COMMENTAIRE D'ŒUVRE ET LA DISSERTATION

IMPORTANT : Vous devez veiller à bien respecter l'**orthographe** des noms propres et à restituer avec exactitude le titre et la date des œuvres. Le titre des œuvres (mais aussi des livres, des revues, etc.) est systématiquement **souligné** (ou en italique si le texte est tapé à l'ordinateur). Bien entendu, la syntaxe et l'orthographe doivent être particulièrement soignés.

Commentaire d'œuvre

Le commentaire d'œuvre ne comporte pas de sujet explicitement formulé. C'est par l'analyse de l'œuvre et la connaissance du contexte que vous serez en mesure de construire votre devoir.

L'introduction s'organise autour de plusieurs étapes nécessaires pour la définition du sujet. Toutefois, on veillera à ce que l'introduction ne représente pas plus d'une dizaine de lignes.

- Il s'agit de débiter avec une « accroche » qui pose d'emblée votre sujet. Cela peut être une citation à laquelle vous apposerez une phrase de commentaire. Il faut éviter à tout prix les banalités, les truismes, les phrases à caractère trop général...
- Il faut présenter brièvement l'artiste en ne donnant que les éléments qui concordent avec l'œuvre.
- L'œuvre doit être présentée (genre, date, technique...) et le sujet explicité.
- Donnez des **éléments de contexte** permettant de situer l'œuvre.
- Mettez en évidence les éléments qui suscitent un **questionnement**.
- Dégagez une **problématique**.
- Annoncez le plan.

Le développement s'organise autour de deux ou trois parties. Au sein de chaque partie, votre argumentation doit se décliner en sous-parties clairement identifiables. Un paragraphe comprend une seule idée assortie d'un ou plusieurs exemples (il ne doit pas se composer d'une seule phrase). Chaque partie doit s'articuler grâce à des transitions qui doivent rappeler le fil conducteur de votre problématique. **Votre développement doit s'appuyer sur la combinaison de l'analyse et de la contextualisation de l'œuvre ou du sujet.**

La conclusion doit apporter une réponse à votre problématique en reprenant les idées principales du développement. Il ne faut pas apporter d'éléments nouveaux. En revanche, il convient de terminer votre devoir par une ouverture qui oriente vers une nouvelle piste de réflexion ou qui transpose votre réflexion dans un autre champ chronologique, typologique...

Dissertation

La dissertation est une réponse à un sujet qui vous est donné. Cela peut aller de la simple question de cours à un questionnement plus large.

L'introduction s'organise autour de plusieurs étapes nécessaires pour la définition du sujet. Toutefois, on veillera à ce que l'introduction ne représente pas plus d'une dizaine de lignes.

- Il s'agit de débiter avec une « accroche » qui pose d'emblée votre sujet. Cela peut être une citation à laquelle vous apposerez une phrase de commentaire. Il faut éviter à tout prix les banalités, les truismes, les phrases à caractère trop général...
- Il faut analyser de manière explicite les termes du sujet. Il ne s'agit pas de réinterpréter le sujet (en l'élargissant par exemple). Vous devez vous **conformer** aux informations données dans le sujet.
- Si cela n'est pas explicite dans l'énoncé du sujet, votre analyse doit être circonscrite (période, artiste, pays...)
- Mettez en évidence les éléments qui suscitent un questionnement.
- Dégagez une problématique.
- Annoncez le plan.

Pour le développement et la conclusion, se référer aux indications données pour le commentaire d'œuvre.