

TRA530

DES INFLUENCES ENTRE DISCIPLINES ARTISTIQUES

Nombre de crédits : 2

Langue d'enseignement : Français

Responsable du cours : GREBERT MARTHA

Enseignants : ANDREANI Vanina

≡ DESCRIPTION DU COURS

La création artistique : de la diversité des propositions aux influences et interactions entre les œuvres et les artistes.

≡ OBJECTIF DU COURS

Les différentes formes d'art ne sont pas cloisonnées et l'objectif général du cours est de procéder à sa démonstration. La musique influence les arts plastiques (ex. : Kandinsky). L'architecture, la sculpture et la mode ont partie liée. Ce cours permettra à la fois d'élargir les horizons des étudiants et, pour les étudiants de la majeure culturelle, de renforcer leur attention autour de thématiques qui leur semblent jusqu'ici éloignées de leurs inclinations personnelles (arts plastiques pour les uns, théâtre pour les autres etc.).

≡ COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS

LG01 - Analyse : Développer un esprit critique

≡ CONCEPTS ENSEIGNÉS

Histoire de l'art

Collaborations artistiques

L'art dans son contexte : artistique mais aussi historique, économique et social.

≡ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Cours et études de cas

≡ TRAVAIL ATTENDU

Travail régulier, préparation des cours, travaux à réaliser à la maison

≡ BIBLIOGRAPHIE

Gérard Denizeau, *Le dialogue des arts*, Larousse, Paris, 2008.

1 - Histoire de l'art

de la Renaissance au XIXe siècle

cat. d'exposition *L'Antiquité rêvée. Innovations et résistances au XVIIIe siècle*, Paris, musée du Louvre, 2010

Daniel Arasse, *Léonard de Vinci : Le rythme du monde*, Paris, 1997

Leon Battista Alberti, *De Pictura* (1435) Macula, collection La littérature artistique, Paris, 1992

Germain Bazin, *Baroque et Rococo*, Thames & Hudson, collection L'univers de l'art, Paris, 1992

Anthony Blunt (1907-1983), *La Théorie des arts en Italie, 1450-1600*, Gérard Monfort, 1986

Anthony Blunt, *Art et Architecture en France, 1500-1700*, Macula, Paris, 1983

Philippe Bordes, *David*, Hazan, Paris, 1988

André Chastel, *Mythe et crise de la Renaissance*, Skira, Genève, 1989

André Chastel, *Introduction à l'histoire de l'art français*, Flammarion, collection Champs-Art, Paris, 1993

Thomas Gaetgens et Krzysztof Pomian, *Histoire artistique de l'Europe : Le XVIIIe siècle*, Seuil, Paris, 1995

Frédérique Lemerle et Yves Pauwells, *L'architecture au temps du baroque : 1600-1750*, Flammarion, Paris, 2008

Cat. d'exposition, *Quand Versailles était meublé d'argent*, Paris, 2007

Michael Levey, *Du Rococo à la Révolution*, Thames & Hudson, Paris, 1989

Jacqueline Lichtenstein, *La Couleur éloquente. Rhétorique et peinture à l'âge classique*, Flammarion, collection Champs Art, Paris, 1989

Claude Mignot et Daniel Rabreau (sous la direction de), *Histoire de l'art. Temps Modernes. XVe-XVIIIe siècles*, Flammarion, Paris, 2011

Linda Murray, *La Haute Renaissance et le maniérisme*, Thames & Hudson, collection L'univers de l'art, Paris, 1995

Roberta J.M. Olson, *La sculpture de la Renaissance italienne*, Thames & Hudson, collection L'univers de l'art, Paris, 1992

Erwin Panofsky, *La Renaissance et ses avant-courriers dans l'art d'Occident*, Flammarion, collection Champs-Art, Paris, 1993

Erwin Panofsky, *Idea, Contribution à l'histoire du concept de l'ancienne théorie de l'art*, Gallimard, Paris, 1989

John Summerson, *L'Architecture du XVIIIe siècle*, Thames & Hudson, collection L'univers de l'art, Paris, 1993

Victor-L. Tapié, *Baroque et Classicisme*, Hachette Littérature, collection Pluriel, Paris, 2000

Rudolf Wittkower, *Art et architecture en Italie, 1600-1750*, Paris, Hazan, 1991

Henri Zerner, *L'art de la Renaissance en France l'invention du classicisme*, Flammarion, collection Tout l'art, Paris, 1996

Art moderne et contemporain

Art en Théorie 1900-1990, une anthologie par Charles Harrison et Paul Wood, Hazan, Paris, 2007

catalogue d'exposition *Hors limites, l'art et la vie 1952-1994*, éditions Centre Georges Pompidou, 1994

catalogue d'exposition *Sons & Lumières*, catalogue d'exposition, Centre Pompidou, Paris, 2004

Paul Ardenne, *Art, l'âge contemporain : une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle*, Editions du regard, Paris, 1997

Christine Buci-Glucksmann, (sous la direction de), *L'art à l'époque du virtuel*, L'Harmattan, Paris, 2003

Anne Cauquelin, *L'art contemporain*, PUF, "Que sais-je ?", Paris, 1992

Elisabeth Couturier, *L'art contemporain, mode d'emploi*, Flammarion, Paris, 2009.

Thierry Davila, *Marcher, Créer-Déplacements, Flâneries, Dérives Dans L'art De La Fin Du XXe Siècle*, Editions du regard, Paris, 2007

Eric De Chassey, Elisabeth Lebovici, Didier Semin, Daniel Soutif, *L'art du XXe siècle : De l'art moderne à l'art contemporain : 1939-2002*, Citadelles & Mazenod, Paris, 2005.

Nicolas De Oliveira, Nicola Oxley, Michael Petry, *Installations, l'art en situation*, Thames & Hudson, Paris, 1997

Philippe Dubois, *L'acte photographique*, Nathan, Paris, 1999.

Anne Marie Duguët, *Déjouer l'image, créations électroniques et numériques*, Jacqueline Chambon, Nîmes, 2002.

Maurice Fréchuret, *Le mou et ses formes: Essai sur quelques catégories de la sculpture du XXème siècle*, Jacqueline Chambon, Paris, 2004

Colette Garraud, *L'idée de nature dans l'art contemporain*, Flammarion, Paris, 1994

Roselee Goldberg, *Performances, l'art en action*, Thames & Hudson, Paris, 1999

Jens Hoffmann, Joan Jonas, *Action*, Thames & Hudson, Paris, 2005

Wassily Kandinsky, *Du Spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier*, Denoël, collection Folio essais, Paris, 1989

Alain Kirili, Thierry Dufrene, *Performing the city : actions et performances artistiques dans l'espace public 1960-1980*, INHA, Paris, 2009

Brigitte Léal (sous la direction de), *Centre Pompidou, collection Art Moderne*, éditions du Centre Pompidou, Paris, 2006

Serge Lemoine (sous la direction de), *L'Art Moderne et Contemporain (peinture, sculpture, photographie, graphisme, nouveaux médias)*, Larousse, Paris, 2006

Edward Lucie-Smith, *L'art aujourd'hui*, Phaidon, Paris, 1999

Edward Lucie-Smith, *Les Mouvements artistiques depuis 1945*, Thames & Hudson, collection L'univers de l'art, Paris, 1999

Bernard Marcadé, *Marcel Duchamp*, Flammarion, collection Grandes Biographies, Paris, 2007

Florence de Mèredieu, (sous la direction de), *Arts et nouvelles technologies*, Paris, Larousse, 2003

Florence de Mèredieu, *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne*, Bordas, Paris, 1994

Catherine Millet, *L'art contemporain en France*, Flammarion, Paris, 2005

Peter Osborne, *L'art conceptuel*, Phaidon, Paris, 2006

Françoise Parfait, *Vidéo : un art contemporain*, Editions du regard, Paris, 2002

Michael Rush, *Les nouveaux médias dans l'art*, Thames & Hudson, Paris, 2005

Michel Ragon, *Du côté de l'Art brut*, Albin Michel, Paris, 1996

Denys Riout, *Qu'est-ce que l'art moderne ?*, Editions Gallimard, Collection Folio Essais, Paris, 2000

2. Musicologie

Philippe Albèra (sous la direction de), *Musiques en création : textes et entretiens*, Contrechamps, Genève, 1997

Francis Bayer, *De Schoenberg à Cage : essai sur la notion d'espace sonore dans la musique contemporaine*, Klincksieck, Paris, 1987

Dominique et Jean-Yves Bosseur, *Révolutions musicales : la musique contemporaine depuis 1945*, 5e éd. revue et complétée, Minerve, Monaco, 1999

Jean-Yves Bosseur, *Le sonore et le visuel. Intersections musique / arts plastiques aujourd'hui*, Dis-voir, Paris, 1992

Jean-Yves Bosseur, *John Cage*, Minerve, collection « Musique ouverte », Monaco, 1993-2000

Jean-Yves Bosseur, *De vive voix*, Minerve, Monaco, 2010

Jean-Yves Bosseur, *Histoire de la notation de l'époque baroque à nos jours*, Minerve, Monaco, 2005

Jean-Yves Bosseur, *Du son au signe. Histoire de la notation musicale*, Alternative Édition, Paris, 2005

Jean-Yves Bosseur et Pierre Michel, *Musiques contemporaines : perspectives analytiques, 1950-1985*, Minerve, Monaco, 2007

Danielle Cohen-Lévinas, *Causeries sur la musique : entretiens avec des compositeurs*, L'Harmattan, Paris, 1999

Martine Cadieu, *À l'écoute des compositeurs*, Minerve, Monaco, 1992

John Cage, *Silence. Discours et écrits*, Denoël, Paris, 1970

Nicolas Donin et Laurent Feneyrou (sous la direction de), *Théories de la composition musicale au XXe siècle*, Éditions Symétrie, Lyon, 2013

Hugues Dufourt et Joël-Marie Fauquet (sous la direction de), *La Musique depuis 1945 : matériau, esthétique et perception*, Éditions Mardaga, Bruxelles, 1996

Claude Helffer, *Quinze analyses musicales : de Bach à Manoury*, Contrechamps, Genève, 2000

Raymond Murray Shafer, *Le paysage sonore, le monde comme musique*, Édition Wildproject, collection Domaine Sauvage, Marseille, 2010

Michael Nyman, *Expérimental Music : Cage et au-delà*, Editions Allia, Paris, 2005

Michel Perrin, *Histoire du jazz*, Larousse de poche, Paris, 1967

Enzo Restagno, Leopold Brauneiss, *Arvo Pärt*, Actes Sud / Classica, 2012.

Philippe Robert, *Rock, Pop, un itinéraire bis en 140 albums essentiels*, Le mot et le reste, collection Formes, Marseille, 2006

Makis Solomos, *De la musique au son : l'émergence du son dans la musique XXe-XXIe siècles*, Presses universitaires de Rennes, 2013

Emile Vuillermoz, *Histoire de la musique*, Fayard, Paris, 1996 (réédition)

3. Histoire du Design et de l'Architecture

Architectures expérimentales 1950-2012, collection du Frac Centre, éditions HYX, Orléans, 2013

Leonardo Benevolo, *Histoire de l'architecture moderne*, Dunod, collection Espace et Architecture, Paris, 1998

Tome 1 : la révolution industrielle

Tome 2 : Avant-Garde 1890-1930

Tome 3 : Conflits et Après-Guerre

Lucius Burkhard, *Le Design au-delà du visible*, Éditions du Centre Pompidou, Paris, 1991

François Chaslin, *Un Corbusier*, Seuil, collection Fiction & Cie, Paris, 2015

Elisabeth Couturier, *Le design mode d'emploi*, Flammarion Lettres, Paris, 2009

Jocelyn De Noblet, *Design, Introduction à l'histoire de l'évolution des formes industrielles de 1820 à nos jours*, Stock, Paris, 1974

Magdalena Droste, *Bauhaus 1919-1933, Bauhaus-Archiv*, Taschen, 2006

Claire Fayolle, *Le Design*, Scala, Paris, 1998-2005

Pierre Francastel, *Art et Technique aux XIXe et XXe siècle*, Gallimard, Paris, 1988

Raymond Guidot (sous la direction de), *Histoire du design de 1940 à nos jours*, Hazan, Paris, 2004

Naïma Jornod et Jean-Pierre Jornod, *Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret), catalogue raisonné de l'œuvre peint*, Skira, Genève, 2005

LE CORBUSIER, *La charte d'Athènes*, Points, Collection Points essai, Paris, 1998.

Vittorio Magnago Lampugnani (sous la direction de), *Dictionnaire encyclopédique de l'architecture moderne et contemporaine*, Editions P. Sers, Paris, 1987

Gérard, Monnier, *L'architecture du XXe siècle, un patrimoine*, Canopé - CRDP de Créteil, Collection Patrimoine références, Champigny sur Marne, 2004

Michel Ragon (sous la direction de), *Le temps de Le Corbusier*, Tribune éditions, édition Hermé, Paris, 1987

Michel Ragon, *Histoire de l'architecture et de l'urbanisme modernes*, Casterman, 1986 (Nouvelle édition Seuil Coll. Points, 1991)

Tome 1 : idéologies et pionniers 1800-1910.

Tome 2 : naissance de la cité post-moderne 1900-1940

Tome 3 : De Brasilia au post-modernisme 1940-1991

Gilles Ragot, Mathilde Dion, *Le Corbusier en France. Réalisations et projets*, Le Moniteur, Paris, 1992

Daniel Treiber, *Frank Lloyd Wright*, Paris, Hazan, 2008

4. Histoire de la danse

François Frimat, *Qu'est-ce que la danse contemporaine ?*, éditions Presses Universitaires de France - PUF, Paris, 2011

Philippe Noisette, *Danse contemporaine mode d'emploi*, Flammarion, Paris, 2010

Philippe Le Moal, *Dictionnaire de la Danse*, Larousse, Paris, 2008

Rosita Boisseau, *Panorama de la danse contemporaine - 100 chorégraphes - 2e édition (éd. augmentée)*, Editions Textuel, Paris, 2008

Yvonne Rainer, *Une femme qui... - Ecrits, entretiens, essais critiques*, Les Presses du réel, collection Positions, Dijon, 2008.

Félicien De Ménil, *Histoire de la danse à travers les âges*, éditions Maxtor France, Paris, 2014

Paul Bourcier, *Histoire de la danse en Occident*, Seuil, Paris, 1994

Philippe Verrière, *Légendes de la danse, une histoire en photos 1900 - 2000*, Hors Collection, Tours, 2002

Jean-Pierre Pastori, *La danse, des ballets russes à l'avant-garde*, Gallimard, Paris, 2003

Germaine Prudhommeau, *Histoire de la danse*, Amphora, Paris 1986

Michel Marcelle, Ginot Isabelle, *La danse au XXème siècle*, Bordas, Paris, 1995

Ouvrage collectif, *La danse, naissance d'un courant de pensée ou le complexe de Cunningham*, Colin, Paris, 1989

Sally Banes, *Terpsichore en baskets, post-modern dance*, Centre national de la danse, Chiron, 2002.

Agnès Izrine, *La danse dans tous ses états*, L'Arche, Paris, 2002.

Laurence Louppe, *Poétique de la danse contemporaine*, Contredanse, Paris, 1997

Merce Cunningham, *Cunningham, Le danseur et la danse, Entretiens avec J. Lesschaeve*, Belfond, Paris 1980

Pina Bausch, *Parlez-moi d'amour, un colloque*, L'Arche, Paris, 1995

≡ MÉTHODE D'ÉVALUATION

100 % : Examen Final

≡ SÉANCES

1

COURS : 03h00

Le cas français (à mettre en perspective avec quelques exemples comme celui des E.U. ou de l'Allemagne)

> L'académie royale de peinture et de sculpture et la hiérarchie des genres

> Le Ministère de la Culture : de Malraux en passant par la politique dans les années 1980 jusqu'à aujourd'hui , la refonte du ministère

> les notions de centralisation et décentralisation

2

COURS : 03h00

De Léonard de Vinci à la Renaissance : la naissance de la perspective et d'une architecture scientifique et raisonnée jusqu'aux jusqu'à la SF dans les années 50 aux E.U, l'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, David Bowie, Krafwerk, Brian Eno

la musique électro, Gorillas, en passant par la révolution technologique de l'écran dans les arts visuels (de Nam June Paik, Charlotte Moorman à Philippe Parreno (personnage virtuel...))

3COURS : 03h00

De la science des jardins à l'époque classique en France et en Italie, étude de grands monuments classiques et contemporains qui englobent la notion d'environnement, jusqu'aux œuvres monumentales du Land Art aux E.U. : James Turrell, Robert Smithson, ...

La notion d'environnement chez John Cage : 4'33"

L'influence de John Cage dans la musique et les arts plastiques

La notion de LIVE : à travers des exemples comme le happening : l'œuvre spectacle, le défilé de mode, les œuvres multimédias en ligne.

De l'objet rare au précieux à la renaissance, à l'objet produit en série, jusqu'à l'objet de luxe rare et précieux, une analyse du concept d'objet à travers les arts décoratifs, le design, les beaux-arts (le Bauhaus), la musique (concrète ou d'objet), la littérature, et le cinéma

4COURS : 03h00

La théorie dans l'art : les traités à la renaissance, les manifestes à l'époque moderne jusqu'à l'art conceptuel (à travers des exemples puisés dans les beaux-arts, l'architecture, la danse, la musique).

La signature de l'artiste : de l'autographe à l'époque classique au geste à l'époque contemporaine.

L'œuvre signature : les tableaux de Mondrian aux 3 couleurs primaires se retrouvent à la Cité Radieuse du Corbusier, sur la chaise de Gerrit Rietveld et sur une robe d'Yves Saint-Laurent.

D'autres exemples d'œuvres signatures seront analysées à travers le design, les arts visuels, la danse, etc...

5COURS : 03h00

Le dessin est le socle commun de tous les arts (ou presque) : architecture, design, peinture, mode, littérature ...

Du statut d'esquisse, le dessin est aujourd'hui devenu une expression à part entière, reconnue, et exposée. Le Xxe siècle lui a conféré une autonomie sans précédent.

Étude du graphisme à la croisée de tous les arts : exemples d'artistes graphistes

Le dessin surréaliste et la psychanalyse

La poésie surréaliste, Guillaume Apollinaire et le calligramme

La photographie et les hologrammes

La partition de musique contemporaine : œuvre graphique

Le graffiti

la BD s'expose

Le logo : histoire artistique
