

Histoire globale de l'art Global art history

Note : Ce descriptif correspond à un cours qui doit être donné en L2 du CPES « Sciences des données, arts et cultures », c'est-à-dire en 2024-2025. Son contenu peut changer et n'est ici donné qu'à titre indicatif.

Responsable du cours : Léa Saint-Raymond

Autre(s) enseignante(s) / enseignant(s) :

Descriptif du cours : Ce cours a pour ambition d'initier les étudiantes et étudiants du CPES à l'histoire de l'art, de manière globale, de la Préhistoire jusqu'à la période contemporaine. Pour cela, il se fonde sur une approche chronologique et s'appuie sur l'analyse précise d'œuvres d'art, réalisées sur les cinq continents.

Objectifs pédagogiques et compétences développées :

- bases de connaissances solides en histoire de l'art, depuis la Préhistoire jusqu'à nos jours
- capacité à « lire les images », à déchiffrer leur iconographie, de manière globale et diachronique
- apprentissage du commentaire d'œuvres d'art, dans une optique matérielle, au plus près de l'objet

Contenu détaillé du cours :

- Les racines multiples de la création artistique (Préhistoire)
- Échanges artistiques sur le bassin méditerranéen (Antiquité)
- Du bouddhisme à l'éclatement des formes artistiques bouddhistes
- Il faut trouver la Voie. Du Tao artistique aux *xianxia* des années 2000
- Quand le Verbe se fait Chair : représenter l'Incarnation (Moyen-Âge, Renaissance)
- Les transformations de Quetzalcóatl, des temples aux mosaïques de plumes
- Les arts de l'Islam, de la céramique à la calligraphie
- L'art et le lien social, en Afrique subsaharienne et en Océanie
- Les objets qui racontent la première mondialisation (XVIe-XVIIe s.)
- L'exotisme dans la création artistique occidentale
- De la *Manga* d'Hokusai aux mangas actuels
- L'art au service des nationalismes
- Migrations artistiques : quand l'arrachement nourrit la création
- Les formes de globalisation artistique, depuis les années 1980

Langue d'enseignement : Français

Type de cours : Cours magistral

Modalités d'évaluation : Un commentaire d'œuvres au milieu du semestre et une dissertation, à la fin des séances, qui évalueront la connaissance précise des objets étudiés pendant ce cours.

Année : L2

Semestre : Semestre 1

Lectures obligatoires :

Léa Saint-Raymond, *Fragments d'une histoire globale de l'art*, Paris, Éditions Rue d'Ulm, 2021 (en ligne : <https://books.openedition.org/editionsulm/9452>)

Lectures recommandées :

Daniel Arasse, *Histoires de peintures*, Paris, Gallimard, 2006 (également disponible en podcast : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-histoires-de-peintures-par-daniel-arasse>)

Timothy Brook, *Le chapeau de Vermeer : le XVIIe siècle à l'aube de la mondialisation*, Paris, Payot, 2012.

Nadeije Laneyrie-Dagen, *Lire la peinture : dans l'intimité des œuvres*, Paris, Larousse, 2019 [rééd.], tome 1.