

OPTION HISTOIRE DES ARTS

Au Lycée Blomet

OPTION HISTOIRE DES ARTS

Sculpture

Peinture

Architecture

CINEMA

MUSIQUE

A decorative vertical bar on the left side of the slide, featuring a gradient from light to dark blue and several orange circles of varying sizes. The text is centered in a yellow, serif font.

ENJEUX
DÉBOUCHÉS
PROGRAMME
ORGANISATION

A QUI S'ADRESSE L'OPTION ?

- Aux élèves qui ont suivi les options artistiques au Lycée,
- Aux élèves qui ont présenté une spécialité artistique au Baccalauréat,
- A tout élève souhaitant acquérir une solide formation dans le domaine de la culture et des arts.

QUELS ENJEUX ?

Les objectifs du programme :

- Se préparer aux épreuves du Concours : dissertation, commentaire d'œuvres oral et écrit, exposés et recherches personnelles.
- Acquérir le vocabulaire technique des grands domaines artistiques :
 - L'architecture : aperçus des techniques de base, typologie des édifices,
 - La peinture : les supports matériels, les grands genres, iconographie et iconologie ;
 - La sculpture : matériaux, typologie, nature de la présence et de l'intégration dans l'espace.

LE PROGRAMME

- Le passage du monde médiéval au monde de la Renaissance,
- Les ruptures et continuités dans les arts à la fin du XIXème siècle et au début du XXème.
- Appréhension des grandes théories de l'art.
- La connaissance des structures de création, de conservation, de diffusion :
 - Création et marché de l'art, mécénat et commande publique,
 - Les institutions patrimoniales et artistiques : origine, typologie et fonction.

QUELLE ORGANISATION ?

Le temps de travail se répartit entre diverses activités :

- 4 heures de cours hebdomadaires,
- Des TD en musées et des visites d'expositions,
- Des rencontres de professionnels (conservateurs, restaurateurs, artistes, commissaires priseurs, chercheurs, ...)
- Un voyage d'études à Florence (vacances de la Toussaint),
- Une session d'histoire du cinéma,
- Une session d'histoire de la musique,
- 5 spectacles lyriques et 2 ballets répartis sur toute l'année,

... un investissement conséquent qui doit être pensé en articulation avec les exigences de la prépa dans son ensemble.

QUELS DÉBOUCHÉS ?

Des parcours diversifiés :

- Préparation des épreuves optionnelles des ENS,
- Etudes universitaires en Histoire de l'Art, Archéologie, Histoire,
- Intégration en 2ème année de l'Ecole du Louvre après une Khâgne, sur dossier.
- Préparation aux métiers de la culture et du patrimoine :
 - Institut National du Patrimoine,
 - Concours des Collectivités territoriales.

PROGRAMME DU 1ER SEMESTRE

Passage
de la période Médiévale
à la Renaissance

PASSAGE DU MONDE MÉDIÉVAL AU MONDE DE LA RENAISSANCE

Cette première partie permet de s'intéresser à la révolution artistique et ses fondements intellectuels du XIIIe au XVe siècle.

Pourquoi les artistes et les hommes de lettres de ces deux siècles en Italie avaient-ils l'impression de vivre une période de bouleversements, d'expérimentations, sans pouvoir vraiment expliciter ces changements ?

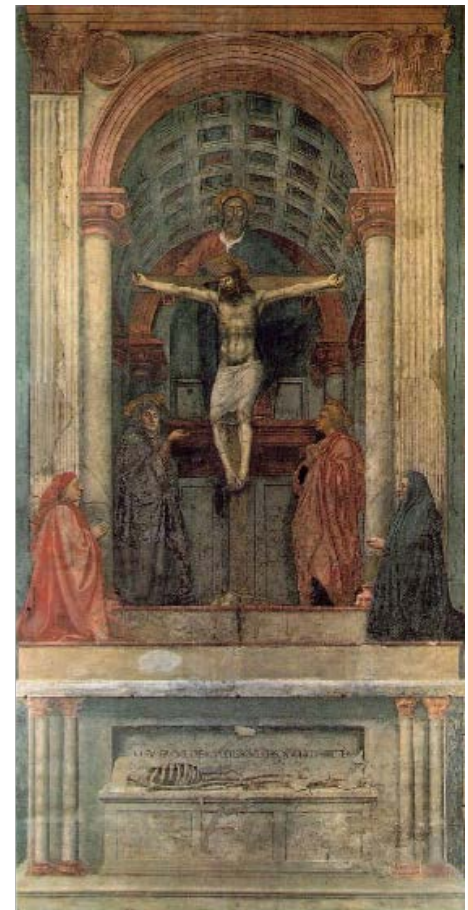
Giotto, *Arrestation du Christ*, 1303-1306, Chapelle Scrovegni, Padoue

Christ Pantocrator, mosaïque de l'abside médiane, 1170-1194, Basilique de Montréal, Palerme

Masaccio, *Trinité*, fresque, vers 1425, nef de l'église Santa Maria Novella de Florence

PASSAGE DU MONDE MÉDIÉVAL AU MONDE DE LA RENAISSANCE

L'aboutissement du processus : la transformation ...

- de l'espace pictural
- Des figures
- De la composition
- De l'iconographie

Andrea Mantegna, *Saint Jacques baptise Ermogène*,
Vie de Saint Jacques, fresque, vers 1448-1456,
chapelle d'Ovetari dans l'abside de l'église des
Eremitani, Padoue

Triomphe de César,
carton pour les
fresques
destinées au
palais des
Gonzague à
Ferrare (1486)

PASSAGE DU MONDE MÉDIÉVAL AU MONDE DE LA RENAISSANCE

Dans la sculpture...

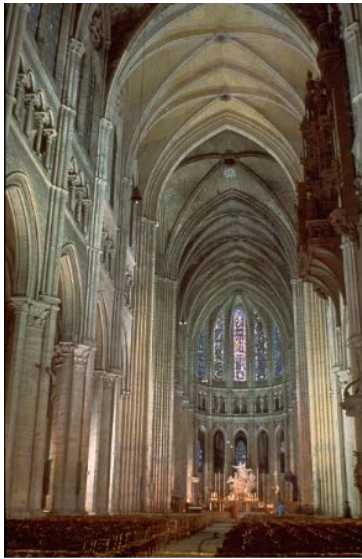

- ... deux mondes s'interpénètrent, dans l'espace et dans le temps:
- *Adam* à Notre-Dame de Paris vers 1260,
 - *Nativité* de la chaire du baptistère de Pise par Nicolas Pisano, vers 1260
 - Donatello, *Saint Georges* à Orsanmichele de Florence, 1416,
 - Claus Sluter, *Christ du calvaire* (fragment) à la *Chartreuse de Champmoll*, Dijon, vers 1395-1406

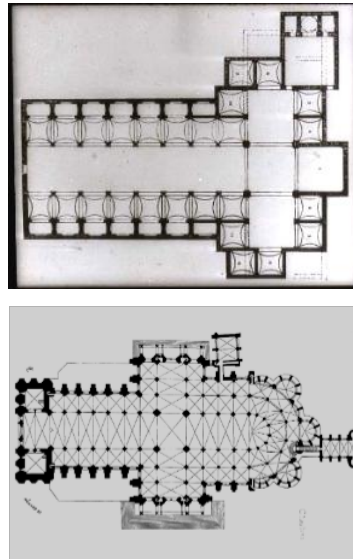

PASSAGE DU MONDE MÉDIÉVAL AU MONDE DE LA RENAISSANCE

Dans l'architecture...

Nef de la cathédrale de Chartres (1194-1220F)

Brunelleschi, nef de la basilique San Lorenzo, 1421-1428, Florence

Au même titre que Donatello et Masaccio, Brunelleschi est l'un des « pères » du style de la Renaissance : centralité, utilisation d'éléments antiques (pilastres, colonnes corinthiennes et ioniques, architraves), symétrie, accentuation de la centralisation spatiale.

Harmonie et perfection : « rien ne peut être ajouté ni retiré sinon pour le pire » (Léon Battista ALBERTI 1404-1472).

VOYAGE D'ETUDE

Fin des vacances de la
Toussaint

DE LA PÉRIODE MÉDIÉVALE A LA RENAISSANCE

Voyage d'étude

A Florence

Etudes d'œuvres, dans les musées et les églises de Florence, à partir d'un long travail d'observation.

HISTOIRE ET THEORIE DES ARTS

Connaissance des
théories des arts

CONNAISSANCE DES THÉORIES DES ARTS

Articuler les approches historiques et théoriques:

En vertu de quels critères séparer l'art de ce qui n'en est pas ?

Un objet n'est une œuvre d'art comme telle qu'en relation avec une interprétation. Ces interprétations sont de divers ordres: elles appartiennent à des champs de plus en plus difficiles à délimiter.

Quel est le ressort de l'évolution des formes artistiques dans l'histoire?

Approche monographique, approche par courants artistiques, approche esthétique : quelle clé de compréhension du foisonnement des formes artistiques ?

Les grandes théories de l'art :

- La psychologie de l'art (Gombrich),
- La phénoménologie de l'art (Kant et Hegel),
- La sociologie de l'art (Habermas, Francastel),
- Le formalisme (Wölflin, Marin),
- L'analyse structurale (Foucault, Panovsky)

Ces théories sont à articuler aux approches romantiques, marxistes, psychanalytiques ou linguistiques.

PROGRAMME DU 2ÈME SEMESTRE

Les structures de création,
de conservation,
de diffusion

LES STRUCTURES DE CRÉATION, DE CONSERVATION ET DE DIFFUSION

Cours de muséologie :

- qu'est-ce qu'un musée ?
Définition et fonction.
- Des collections privées aux
Musées d'Etat : histoire
des musées,
- L'espace et le temps des
collections,
- Sociologie des pratiques
culturelles,
- Musées et enjeux
politiques.

Rencontre avec un
conservateur.

LES STRUCTURES DE CRÉATION, DE CONSERVATION, DE DIFFUSION

Le marché de l'art :

Visite à l'Hôtel des Ventes Drouot

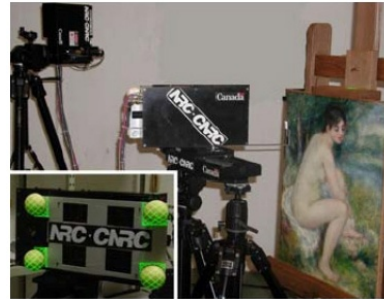
- Visite de l'Hôtel des Ventes,
- Conférences : les grandes problématiques du marché de l'art,
- Participation à une vente aux enchères.

LES STRUCTURES DE CRÉATION, DE CONSERVATION, DE DIFFUSION

Les centres de recherche et de conservation :

Journée au
Laboratoire de
Recherche des
Monuments
Historiques

Suivi de
l'analyse
d'une œuvre

- Photographie en lumière rasante
- Scanner
- Rayon X
- Labo de chimie
- Accélérateur de particule
- Restauration
- Conservation préventive

LES STRUCTURES DE CRÉATION, DE CONSERVATION, DE DIFFUSION

La création :

Découverte d'un atelier d'artiste et rencontre avec une étudiante des Beaux Arts

PROGRAMME DU 2ÈME SEMESTRE

Passage
du 19ème au 20ème siècle

LE PASSAGE DU XIXÈME AU XXÈME SIÈCLE

Comprendre comment, à partir du milieu du XIXème siècle, une deuxième révolution artistique, bouleverse la donne établie à la Renaissance provoquant une rupture plus ou moins radicale dans tous les domaines artistiques.

Celle-ci provoque l'éclosion de multiples courants, en particulier dans la peinture. Si la sculpture demeure dans le giron académique, au moins jusqu'à Rodin, l'architecture traverse une période mouvementée car elle est plus directement en prise avec le contexte socio-économique et technologique : nouveaux besoins, nouveaux modes de vie, nouveaux matériaux (fer, béton, verre).

Dans le sillage du romantisme, les peintres s'émancipent des pesanteurs académiques, mais aussi des goûts dominants, pour exprimer leur vision du monde, et de plus en plus au-delà des apparences visuelles. Ils payent souvent le prix de l'incompréhension et du mépris mais trouvent des espaces d'exposition grâce au Salon des refusés et aux "amateurs d'art" qui supplantent le mécénat. L'espace pictural hérité du Quattrocento vacille avec les impressionnistes pour disparaître complètement avec le cubisme.

LE PASSAGE DU 19ÈME AU 20ÈME SIÈCLE

JL David, *Le serment des Horaces*, 1784, Louvre.

Henri Matisse, *Luxe, calme et volupté*, Musée d'Orsay.

Paul Cézanne, *Portrait de Madame Cézanne*, 1887, Metropolitan Museum of Art

LE PASSAGE DU 19ÈME AU 20ÈME SIÈCLE

Il s'agit d'une deuxième révolution picturale sur fond de révolution économique et sociale : industrialisation, urbanisation.

Pablo Picasso, *Les Femmes d'Alger*, 1911-12, Metropolitan Museum of Modern Art

L'artiste intègre ses expérimentations dans le tableau. La « beauté » a cessé d'être un critère objectif avalisé par les académies.

Et ce tableau « expérimental » devient un chef d'œuvre.

LE PASSAGE DU 19ÈME AU 20ÈME SIÈCLE

Dans l'architecture, des ruptures tout aussi radicales

Deux architectures diamétralement opposées sur la Michaelerplatz à Vienne. A gauche la rotonde du palais impérial Hofburg, en face, Adolf Loos a construit la *Maison Glodmann et Salatsch* en 1909-1911

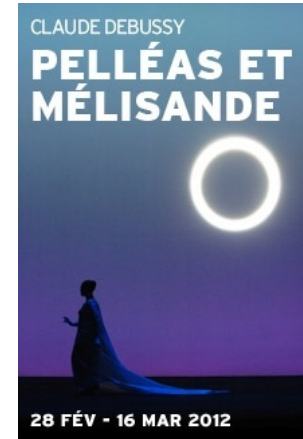

OPERA

5 spectacles au cours
de l'année

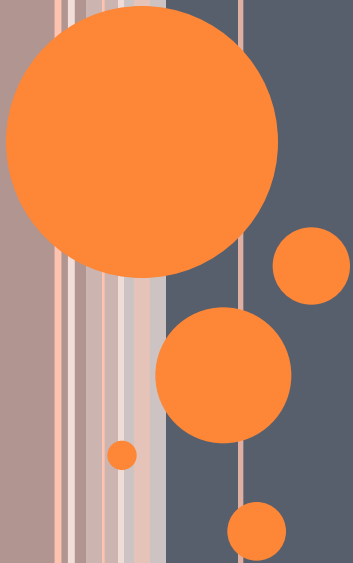
OPÉRA ET CONVERGENCE DES ARTS AU 19ÈME SIECLE

- La méthode requise pour aborder les différentes notions du programme d'histoire des arts consiste toujours à croiser et à articuler entre eux les grands domaines artistiques autour d'une question. Aucun sujet ne doit être traité en se limitant à un art spécifique.
- L'opéra constitue en cela, une entrée tout à fait naturelle pour les sujets à traiter. Sur la scène lyrique se croisent la musique, les arts visuels et les arts de la scène.
- L'opéra est également un art majeur du 19ème siècle. Il interagit en permanence avec les autres arts. Wagner est en cela un compositeur incontournable pour comprendre l'évolution de l'ensemble de l'art de ce siècle.
- Chaque opéra est introduit en cours. Tous les spectacles donnent lieu à un travail écrit invitant à interroger l'articulation musique/mise en scène, mais aussi à investir les caractéristiques propres du compositeur ou de l'ouvrage étudié.

SESSION CINÉMA

PASSAGE DU 19ÈME AU 20ÈME SIÈCLE

La naissance du cinéma :

- Les frères Lumière, Georges Méliès et la naissance du cinéma : enjeux esthétiques et sociaux.
- Quelle est l'impact du développement du cinématographe sur les arts plastiques du XIXÈME siècle ?
- Comment le cinématographe devient-il en art dès le début du XXÈME siècle ?

PASSAGE DU XIXÈME AU XXÈME SIÈCLE

Analyse filmique :

- *De la photographie au cinématographe,*
- *Du cinématographe au cinéma,*
- *Analyser un film,*
- *Peinture et cinéma au XIXème et au XXème*

A decorative vertical bar on the left side of the slide, featuring a gradient from light to dark blue and several orange circles of varying sizes.

SESSION MUSIQUE

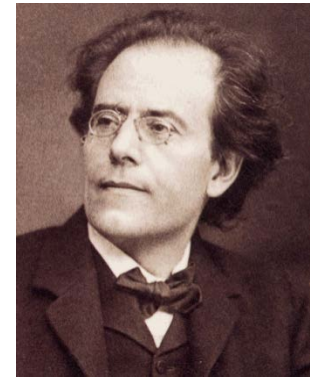
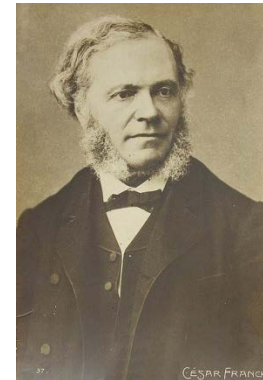
Trois journées au
début des vacances de
printemps

PASSAGE DU 19ÈME AU 20ÈME SIÈCLE

Liszt, Franck et Malher

Les trois compositeurs, étudiés au cours de cette session musique, impriment une marque particulière à la fin du XIXème siècle en préparant la naissance de la musique atonale, avec Schonberg et Berg.

L'évolution musicale suscite la réflexion des peintres et ouvre ainsi à l'abstraction, notamment avec Kandinsky.

HISTOIRE ET THEORIE DES ARTS

En classe de Khâgne

L'OPTION HISTOIRE DES ARTS

En Khâgne

- 4h hebdomadaires
- Etude des deux notions du programme limitatif du concours de l'ENS

L'OPTION HISTOIRE DES ARTS

En Khâgne

- Programme 2014 :
L'art abstrait

- Programme 2015:
La représentation de la souffrance dans l'art du
Moyen-Age à nos jours.

L'OPTION HISTOIRE DES ARTS

En Khâgne

- Programme 2013 :

L'art du portrait du Moyen-Age au Xxème siècle.
Les romantismes européens.

