

Programmation Atelier Archéologie et Histoire des Arts.

Programmation de l'année 2021-2022. La trame reste la même mais les exemples et les problématiques sont renouvelés.

1/ Les formations traditionnelles et les métiers.

- Le cursus universitaire traditionnel
- La licence HAA/ Droit (double licence) Sorbonne Universités facultés de Lettres
- La licence Histoire des Arts / archéologie
- La licence d'Histoire
- L'Ecole du Louvre / les métiers de la conservation du patrimoine / muséologie
- L'Ecole nationale des Chartes : le métier d'archiviste -paléographe
- Passerelles et prépas.

-Les métiers d'Art : restaurateurs / l'Ecole Boule / antiquaires et commissaires priseurs-Journalisme et patrimoine -
L'immobilier et le patrimoine : la protection des bâtiments historiques, critères et labels

2/ L'archéologie "pionnière" :le XIX e et la première moitié du XX e siècle.

François Guizot / les sociétés savantes.

L'étude de l'archéologie pionnière : la Pierre de Rosette (Champollion)

Présentation des ouvrages de référence : HG Gombrich Histoire de l'Art

- Documentaire sur un papyrus du Louvre : de la conservation à l'interprétation
- Préparation de la sortie / catalogue d'exposition : Le papyrus dans tous ses Etats
- Etude de la plante, de sa conservation/ diffusion de l'écrit dans le monde antique (carte de l'Empire romain au II e s et routes terrestres et maritimes des écrits) D'Alexandrie aux monastères du Moyen Age occidental
- Deux papyrus spécifiques : l'un de Bretagne - l'autre en Afghanistan (Ai Khanoum)

3 groupes de deux élèves pour constituer une synthèse de la sortie "**Le papyrus dans tous ses Etats**"/ Collège de France
Travail en commun au CDI du lycée.

3/ Etude stylistique de l'Art grec antique (III e millénaire avant J-C , IV e s après J-C)

E.H.Gombrich :Histoire de l'Art , Phaidon.

-Les premières formes artistiques : les murs cyclopéens et Mycènes (La tombe d'Atrée / le masque d'Agamemnon); les premières fouilles de H. Schliemann .Sur les traces d'Homère : L'Iliade.

L'époque archaïque et les prémices du classicisme : les vases funéraires / art dit « géométrique ».

- Les temples : les règles canoniques (architrave, colonnes, métopes et triglyphes...)
- La sculpture : L'influence égyptienne, Cléobis et Biton : les deux jumeaux argiens.
- La peinture sur vase à figures noires : Ajax et Achille jouant aux dés. Peintre d'Exechias / le peintre du guerrier (510/500 avant J-C)

4/ Un maître du classicisme : Praxitèle, sculpteur athénien.

Les élèves rédigent le compte-rendu de l'exposition " Le papyrus dans tous ses Etats" / Collège de France 19 octobre 2021 en vue du site du lycée / travail collectif au CDI
Mise en forme du compte-rendu.

Documentaire de l'Ecole du Louvre sur **Praxitèle**, sculpteur athénien.

Œuvres maîtresses : Phryné, l'Aphrodite de Cnide, Aphrodite de Tralles

Méthodes de recherche des historiens des arts : étude documentaire / recoupement d'informations par les textes/ copies romaines des originaux grecs/ interprétation stylistique / carrière et renommée du sculpteur ...

http://mini-site.louvre.fr/praxitele/html/1.4.1_fr.html

5/ Numismatique, épigraphie et centres de recherches : l'exemple du CEA (Centre d'Etudes Alexandrines)

: François REBUFFATLa monnaie dans l'antiquité.

Patrice BRUN, Impérialisme et démocratie à Athènes : inscriptions de l'époque classique

-Etude générale des monnaies d'Athènes : *Wappenmuzen* puis "*chouettes*" (tétradrachmes attiques du V e siècle avant J-C) : style, cours monétaire et types monétaires, techniques de frappe
Les monnaies d'or, d'argent, de bronze
Les mines du Laurion à Athènes
La puissance d'Athènes durant la seconde confédération : contextualisation

-Jeanne et Louis Robert, deux épigraphistes de renom en France.

-« la Loi athénienne sur la circulation monétaire » (375/4) : stèle de marbre découverte sur l'agora, *Hisperia*, 43, 1974, PL. 25-27

Etude des décrets honorifiques et des lois : lecture et présentation des méthodes de lecture

Interprétation : faux monnayage, « Loi proposée par Nicophon », étude des magistrats et des peines, étude de l'emporion du Pirée.

-Mise en relation des inscriptions et des études monétaires.

Documentaire : *Les destins d'Alexandrie*

Jean-Yves Empereur, archéologue du centre des études alexandrines. Formation et travaux.

Deux extraits sur *Vimeo* : « les citernes antiques d'Alexandrie ».

6/ Archéologie, architecture et Histoire des arts de la Rome antique.(III e siècle avant J-C, IV e après J-C)

- Les sources et les historiens de l'art

Jean Pierre Adam, La construction romaine

Jean Claude Golvin <https://jeanclaudegolvin.com/rome/>

-Les bâtiments publics et les influences "étrangères"

-Etude du forum romain à l'époque républicaine: (« Quand L'Histoire fait dates » présenté Patrick Boucheron. Arte Editions).

Les aqueducs

Les basiliques

Etude des spécificités architecturales des temples romains.

L'art romain et les « autres »

Les étrusques et l'art étrusque (Les époux Cerveteri / Louvre)

L'art grec et l'influence grecque et orientale

Une étude archéologique : Pompéi

<https://www.arte.tv/fr/videos/069117-009-A/quand-l-histoire-fait-dates/>

Patrick Boucheron, Quand l'Histoire fait dates. , Arte Editions.

-7/ Comprendre et lire la grammaire architecturale et stylistique romaine:

La « grammaire des styles » à Rome

Architecture : le vocabulaire architectural

Sculpture : l'art du portrait (le Fayoum, les portraits d'empereurs).

Mosaïque : influence de la mosaïque délienne

Orfèvrerie : Boscoreale (près de Pompéi -fouilles de 1895)

Peinture : August Mau (les styles pompéiens).

« Rome revisitée par le cinéma » :

,F. Fellini, *Fellini Satyricon*, Inspiré de l'oeuvre de Pétrone , 1968.

Extrait du film: inspiration du fascisme et d'une " Rome décadente".

Les bâtiments « privés » : domaines fonciers et demeures aristocratiques.

Un exemple de villa : domaine agricole PLASSAC II e s.

<http://www.villagalloromaine-plassac.fr/le-musee/villa-gallo-romaine-de-plassac>

L'organisation de la *domus* romaine : cour à impluvium, péristyle, galerie, cubicula, portique.

Les jardins. (Organisation de l « Hortus », les influences babylonienne et perse)

L'organisation interne et l'évolution du domaine sous l'Empire

-partie privée

-partie fonctionnelle et commerciale

Chauffage par hypocauste et modernité.

L'estuaire de la Gironde et la voie navigable.

L'art militaire au II e s

-**La colonne Trajane:** (Rome)

Documentaire : photographies des tirages en plâtre d'après le moulage exécuté par Napoléon III (Scènes de combats, sacrifices, victoires, ambassadeurs, emprisonnement, massacres, exécutions ...)

<https://www.youtube.com/watch?v=AXrzftd03IM> Lecture et interprétation.

8/ Un art paléochrétien ou de l'antiquité tardive ? : le IV e siècle.

Historiographie :

Edward Gibbon, *Le déclin et la chute de l'Empire romain, XVIII e*

Henri-Irénée Marrou, *Décadence romaine ou antiquité tardive ?*

Les historiens spécialistes

Infographie : les premiers monuments romains des IV e-IV e : basiliques et églises, forum 3 d Reconstitution

Bifurcation (GOMBRICH)

Rome et Byzance

Film l'Histoire fait dates : **la crucifixion de Jésus.** Arte éditions

9/ Les arts au Moyen Age : évolution ou révolution ? (IV -XV e siècles)

Introduction sur l'Art médiéval

L'art occidental (Ve-XIV e s) / les nouveaux objets de recherche de l'Ecole des Chartes (paléographie)

-Art franc

-Art carolingien

-Art médiéval X-XIII e (Occident et influences orientales / byzantines et Normandes en Sicile)

-Art bas Moyen Age (Moyen Age tardif)

Le Livre au Moyen Age : vidéo / enluminures et conditions de réalisation du Livre. L'art monastique au Moyen Age.

Les différents types de composition et les genres : chansons de " geste " / romans de chevalerie / satires (le Roman de Renard) / Livre "d'Heures" (étude des enluminures : présentation du Christ aux rois mages) / romans "historiques" : arbre de Jessé et filiations généalogiques (Roi de France -Grandes dynasties comtales ou duciales - Jésus Christ)

Extrait d'une étude d'une enluminure : *L'Adoration des mages* (Mathieu 2, 1-15) sur un codex du XV e siècle (anonyme)

Les Arts d'Islam

-Les Omeyyades et la Mosquée de Cordoue

-Les Abbassides et les Fatimides (Les arts du quotidien et les circulations marchandes)

-Les taïfas et les influences occidentales dans l'architecture

Les spécificités de l'art byzantin

-Les Eglises d'Orient (symbolique des coupoles, influences grecques et Empire romain, églises à croix inscrite)

-Les icônes (querelle des icônes en 726 sous Léon III : iconodoules / iconoclastes), la croix grecque/ la croix latine

-Le cérémonial à la cour de l'empereur : un témoignage de Liutprand de Crémone.

10/ The "Dark Ages" ? (VI-IX e siècles)

E.Gombrich, « Le creuset de l'Art occidental », VI e XI e s .

Les "arts des âges obscures"

Les arts "barbares"

Les "héritages" grecs et romains à l'ombre des monastères.

11/ Le "médié" Moyen Age. (IX-XIIIe siècles)

La Renaissance carolingienne (VIII-IX e)

Aix la Chapelle et la centralité de l'Empire de Charlemagne.

Un art de la synthèse. (Romains païen / chrétien)/ Etude des bâtiments.

Une révolution intellectuelle : Benoit d'Aniane, Louis le Pieux et la minuscule caroline, le « Livre » au Moyen Age.

Les évangéliaires et les enluminures.

Liutprand.

Kell.

Le temps des monastères (IX-XII e)

Le "roman" et l'ordre de Cluny / Bénédictins

Les caractéristiques de l'architecture "romane" et ses influences. / Les scriptoria et les ateliers de copistes Bernard de Clairvaux et le début des ordres cisterciens.

12/ Le Roman puis "l'Art de France" (XI-XIIIe s)

Les XII-XIII e siècles en Occident.

Introduction :

Principales caractéristiques des cathédrales des XI-XIII e (nef, abside, chœur, transept, chapelles) / Raoul Glaber (contextualisation) "Un blanc manteau d'églises".

Vocabulaire : Def "Art gothique" : art de France, G. Vasari " connotation péjorative"

Clef de voute / voute en berceau / Arc / contrefort

Croisée d'ogives / voute en ogive /pinacle

Du roman au gothique : XI-XII e s.

-Dans l'architecture (abbaye et cathédrale)

-Dans la sculpture (lecture des tympans)

-Dans les objets de culte : le candélabre de Gloucester / Les fonds baptismaux de St Barthélémy.

-Les évangélistes et le début de l'art du vitrail.

Une architecture de la "Lumière" et de l'élévation : le "gothique" au XIII e s.

-Notre Dame de Paris, la "maison" de l'évêque de Paris, Maurice de Sully.

-Notre Dame de Chartres et l'art de la lumière : " le bleu de Chartres" et le "labyrinthe"

-Le tympan de Vézelay : du roman au gothique (G. Duby, Le temps des cathédrales) : deux arts conjugués ?

-La basilique cathédrale de Saint-Denis : un projet politique de l'abbé Suger : Le roi de France et l'Art de France, le "gothique".

13/ Giotto, un homme de la Renaissance ?

Pourquoi le XIV e siècle caractérise-t-il un art de la nouveauté malgré les traditions ?

La révolution picturale de Giotto

Dans tous les domaines artistiques, un art de l'innovation en Italie

Influence du Gothique et de l'art byzantin : Nicola Pisano.

Recherche d'"un art "national" : Giotto/ Simone Martini

Les cités italiennes et le pouvoir des communes : Orvieto / Sienne / Florence / Pise / San Gimignano

Eglise d'Assise et la vie de Saint-Martin

Eglise de Padoue et vie de Saint-François

« La fresque du Bon gouvernement de Sienne » : Ambrogio Lorenzetti.

Les danses Macabres (1348 : La Peste Noire)

Documentaire sur l'exposition des fresques de Giotto di Bondini

Le Temps des Cathédrales, G. Duby, 1978 (Le XIV e siècle)

14/ La Renaissance artistique en Occident (XV-XVI e s)

Préparation des exposés / affiches des figures artistiques de la Renaissance italienne et flamande

-Masaccio

-Donatello

-Brunelleschi

-Jan Van Eyck.

Affiches à constituer pour les Journées Portes Ouvertes du 4 avril 2022.

Présentation / introduction du Cinquecento : Gombrich

Def Renaissance artistique / Scolastique / Anciens-Modernes " Retour ad fontes" / Rinascita.

« ars Moderna » : première partie

L'exemple des portes du baptistère de Florence : Etude stylistique.

15/ Le XV e est-il une rupture artistique d'avec le Moyen Age ?

Expérimentation par les artistes et diffusion des idées de l'innovation marquent-elles une rupture avec le Moyen Age?

- Peinture présentant François I, "Roi chevalier"
- Autoportrait de Raphael : comparaison : perspective.

-Art florentin

Entre tradition et innovation : en architecture Le Palais Rucellai , Florence
En sculpture : Lorenzo Guiberti ; fond baptismal à Sienne.
en peinture : Fra Angelico, L'Annonciation , 1440

- La modernité et l'innovation* : Paulo Uccello, La bataille de San Romano, 1475
Andrea Mantegna, Padoue/ Venise / Mantoue " Vie de Saint-Jacques"
Piero della Francesca : Le rêve de Constantin, 1460: traitement de la lumière.

16/ Le "classicisme" en France au XVII e et XVIII e s.

Travail coopératif au CDI :

Les élèves sont mis en activité par groupe de deux

-Travail collaboratif et recherches documentaires sur

-Les arts décoratifs au XVII e XVIII e s : les corporations / les métiers d'art / les objets et mobiliers / les styles et courants/ la mode / les tissus (La toile de Jouy et les Indiennes),

-Les arts musicaux et l'expression musicale : la viole, la flûte, le clavecin : les liens musique/ théâtre (Lully/ Molière), La flûte enchantée, Le devin du village; Mozart, Beaumarchais:

-La peinture et les arts picturaux : Peinture française / peinture anglaise / les portraits / « l'enfant » Philippe Ariès / la féminité (l'histoire du Genre), les toiles peintes / les débuts du papier peint (les papiers Reveillon et Oberkampf)

Les « cartons » de tapisseries et les tapisseries d'Aubusson, Les Gobelins.

Le « baroco » et l'art de la « Contre-réforme » : un art politique et religieux

Le classicisme et l'art politique

Lecture d'une œuvre : Testelin

<https://histoire-image.org/fr/etudes/colbert-presente-louis-xiv-membres-academie-royale-sciences>

Les périodes et les courants du classicisme:

Le premier XVII e : l'art Louis XIII et les châteaux : le "premier" Versailles

Le second XVII e : le classicisme sous Louis XIV / Versailles

Le règne de Louis XV : le "rococo" Musée Cognac- Jay / Jacquemart-André

Le classicisme sous Louis XVI et le retour à l'antique jusque sous l'Empire : le musée Carnavalet.

17/ Le Colbertisme et la "gloire" de l' Art " et des techniques de France.

Le politique mercantiliste au XVII-XVIII e s

Le colbertisme / manufactures royales (Gobelins)

Définir le mercantilisme .

<http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/nous-connaître/les-manufactures/manufacture-des-gobelins>

La compagnie française des Indes occidentales et l'importation de produits précieux

https://francearchives.fr/fr/pages_histoire/39124

Imiter ou dépasser?

Exemple de la Laque de Chine et de la concurrence française par le « Vernis Martin ».

Vivre à la cour et dans les hôtels du Marais à Paris.

Une reconstitution de Paris (Université Louis Lumière / « Paris au XVIII e s »)

<https://dailygeekshow.com/paris-xviii-reconstitution-video/>

Les ponts : pont au Change

Le Grand Châtelet

Architecture: entre tradition et modernité

Plan Turgot https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_Turgot

Un ébéniste de renom: André-Charles Boulle, ébéniste du roi

<https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/histoire/grands-personnages/andre-charles-boulle>

Conclusion : une expérience du sensible

Chuchoter Versailles (Le sensible post confinement Covid)

<https://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-domaine/si-versailles-m-etait-chuchote>

18/ Le " premier dix-neuvième siècle" et le courant « romantique ».

Définition du courant romantique

Chronologie / contextualisation

Colonialisme et exotisme : art indigène
Académisme et avant-gardisme? ...

I/ Le courant romantique en peinture et en sculpture

-les foyers : Allemagne / Angleterre / France
-les grands noms et les influences (David, Turner ...) -
-étude des trois œuvres : Géricault - Le radeau de la Méduse
Delacroix - La mort de Sardanapale
Préault - Tuerie

Analogie avec le courant littéraire : Chateaubriand/ Mme de Staël / Goethe / E.Poe / C.Baudelaire...

II/ Le courant romantique en architecture

La basilique de Vézelay (plans et étude des relevés)
La restauration de Notre -Dame de Paris
Le château de Pierrefonds : néogothique / archéologisme et scientisme chez Viollet le Duc.
Les monuments historiques et la politique de préservation des monuments nationaux : débats et controverses chez les
Historiens de l'Art (Pour ou Contre Viollet le Duc).

Conclusion : les élèves choisissent une œuvre romantique : description et mise en perspective