

Livret des études

MASTER HISTOIRE DE L'ART

2019-2020

TABLE DES MATIERES

Objectifs de la formation	2
<i>Le parcours Histoire, technique et théories des arts visuels.....</i>	<i>4</i>
<i>Le Parcours Métiers des musées, des monuments historiques et des sites (UNIQUEMENT EN M2).....</i>	<i>5</i>
<i>Le Parcours Histoire de l'art et Sciences de l'Antiquité.....</i>	<i>7</i>
Quelques exemples de séminaires pour l'année 2019-2020.....	8

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L'objectif de la formation est de fournir aux étudiants, outre une compétence disciplinaire, la maîtrise d'une culture large fondée sur des connaissances en histoire des religions, en histoire des sciences, en histoire des techniques et en histoire des idées. Le diplôme délivré à l'issue du master :

- Vise à un approfondissement des acquis de Licence grâce à des séminaires proposés dans les quatre périodes couvertes par la discipline (Antiquité, Moyen Âge, Temps modernes, Monde contemporain-Temps présent) ;
- S'appuie sur l'étude de la production artistique dans les domaines de l'architecture, de la peinture, de la sculpture, des arts graphiques, des objets d'art, des collections, de la photographie, des installations et des performances ;
- Permet de connaître les théories de l'art et l'histoire de l'art à partir d'une lecture critique de textes fondateurs de la discipline ;
- Inclut les phénomènes d'exposition, de conservation, de muséographie, de réception critique, de diffusion et de réinterprétation ;
- Conduit les étudiants vers une spécialisation par le choix d'une période chronologique, d'un domaine de compétences ou d'un secteur professionnel.

Le master histoire de l'art est adossé aux laboratoires LUHCIE (Laboratoire Universitaire Histoire, Cultures, Italie, Europe) et LARHRA (Laboratoire de Recherche Historique Rhône Alpes), afin d'offrir aux étudiants une approche large des théories et des pratiques actuelles de la recherche en histoire et histoire de l'art.

La plus grande partie des enseignants du master en sont membres. Des professionnels du monde des archives, des bibliothèques, des musées et de la culture sont régulièrement associés à la formation.

La formation bénéficie des recherches et travaux les plus récents dans le domaine de l'histoire de l'art, et d'un cadre approprié pour accueillir les étudiants en orientation recherche ou pro.

TROIS PARCOURS SONT PROPOSÉS

- Le parcours *Histoire, technique et théorie des arts visuels*
- Le parcours *Métiers des musées, des monuments historiques et des sites*
(UNIQUEMENT EN M2)
Option 1 : *Objet d'art, patrimoine, marché de l'art*
Option 2 : *Guide-conférencier des musées, des monuments historiques et des sites*
- Le parcours *Histoire de l'art et Sciences de l'Antiquité*

A l'issue de ces trois parcours, l'étudiant a développé des capacités en

- analyse critique, collecte, classement et confrontation des sources ;
- description et comparaison des objets;
- analyse matérielle, iconographique et textuelle;
- synthèse critique;
- étude des contextes historique, sociologique, idéologique de l'objet de ses recherches ;
- Il a acquis la maîtrise d'au moins une langue étrangère au niveau B1/B2 du cadre

- européen commun de références en langues, à l'écrit comme à l'oral ;
- Une maîtrise de la rédaction.

Autun, Musée Rolin, *La tentation d'Eve*, vers 1130

LE PARCOURS HISTOIRE, TECHNIQUE ET THÉORIES DES ARTS VISUELS

Cennino Cennini,
(v.1370-v. 1340)

L. B Alberti
(1404-1472)

Nicolas Poussin, *Les Bergers d'Arcadie*, 1639

Ce parcours

- Invite l'étudiant à l'analyse des œuvres en s'appuyant sur l'étude des textes nécessaires à la compréhension des processus de création (littérature, philosophie, critique d'art, souvenirs et mémoires...)
- S'appuie sur l'étude des fonds d'archives et des collections privées ou publiques
- Demande à l'étudiant de définir une problématique adaptée à son sujet et de formaliser ses apports dans une langue précise

La formation est centrée sur la pratique de la recherche, avec la rédaction d'un mémoire/an complétée par deux séminaires

- Méthodologie de la recherche en histoire de l'art (liée au mémoire ou à la période)
- Langue pour la recherche (anglais, italien)

L'encadrement des étudiants est assuré par les enseignants-chercheurs du département.

LE PARCOURS MÉTIERS DES MUSÉES, DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES (UNIQUEMENT EN M2)

Musée de Grenoble

Cuve baptismale
Crypte de la cathédrale de Grenoble

Prieuré bénédictin de
Saint—Michel de Connexe

Ce parcours à **visée professionnelle** propose deux options

Option 1 : [Objet d'art, patrimoine, marché de l'art](#). Cette option oriente les étudiants vers les métiers du patrimoine, du marché de l'art, de l'édition et du tourisme.

Option 2 : [Guide-conférencier des musées et des monuments historiques et des sites](#)

L'étudiant inscrit dans l'option 2 devra valider toutes les UE du 2ème semestre (sans compensation) pour pouvoir faire valoir ses droits à la carte professionnelle (délivrée par la préfecture).

Tasse à thé, XVIIIe s.
1964

Fauteuil Louis XV

Brillo Boxes, Andy Warhol,

Pour l'option 1 : [Objet d'art](#)

La formation est centrée sur la pratique professionnelle, avec la rédaction d'un mémoire de recherche appliqué au stage (2 mois minimum).

Les cours portent principalement sur :

- Le patrimoine
- Le marché de l'art
- Les métiers du patrimoine

- Les acteurs du patrimoine
- Les recherches appliquées aux métiers du patrimoine

Des rencontres avec les professionnels de la culture sont organisées, pour l'année 2019 au :

- ❖ Palais du Parlement de Grenoble
- ❖ Le musée de l'Ancien Evêché
- ❖ Le musée de peinture de Grenoble
- ❖ Au magasin des horizons

Deux séminaires obligatoires complètent la formation :

- Méthodologie de la recherche en histoire de l'art (liée au mémoire ou à la période)
- Langue pour la recherche

Pour l'option 2 : Guide-conférencier

La formation est centrée sur la pratique professionnelle de médiation et de guidage, avec la rédaction d'un mémoire de recherche appliqué au stage (3 mois minimum).

Les enseignements spécifiques à l'option guide-conférencier

- Compétences des guides-conférenciers : législation du patrimoine, des musées, législation du tourisme, traitement de l'image, rédaction web, droit, relations avec les publics,
- Mise en situation et pratique professionnelle (mise en situation de visites guidées, entraînements in situ avec des professionnels du guidage, débriefings après entraînement vidéo...)
- Pratique intensive de l'anglais adaptée au vocabulaire spécialisé de la conduite de visite

Les compétences acquises à l'issue de la formation

- La méthodologie et les techniques de la médiation orale des patrimoines
- La démarche d'interprétation appliquée au territoire et à l'objet culturel
- La connaissance et la gestion de l'activité professionnelle
- La mise en situation et en pratique professionnelle à travers l'organisation d'un projet collectif de la promotion
- Un excellent niveau de langue vivante étrangère, voire de deux langues étrangères

LE PARCOURS HISTOIRE DE L'ART ET SCIENCES DE L'ANTIQUITÉ

Aristote

Tombe des Decii (1er siècle)

Groupe du Laocöon, 1er ou 2es. av. JC
Vatican, Musée Pio-Clementino

Il s'agit d'un parcours **coordonné**, commun à plusieurs mentions : la mention Arts, Lettres, Civilisations de l'UFR LLASIC et trois mentions internes à l'UFR Arts et Sciences Humaines (Philosophie, Histoire et Histoire de l'Art). Il propose une formation interdisciplinaire renforcée en archéologie, histoire de l'art antique et tardo-antique, histoire grecque et romaine, littérature et civilisation grecque et romaine, philosophie ancienne.

Il a pour vocation de former les étudiants à une compréhension large des mondes anciens, en croisant les apports et les recherches actuelles de ces différentes disciplines.

L'étudiant est inscrit en Master d'Histoire de l'art, suit les UE de tronc commun de cette mention auxquelles s'ajoutent, par an, 2 UE de langues anciennes et 2 UE à choix offertes par l'ensemble des mentions partenaires.

La formation est centrée sur la pratique de la recherche, avec la rédaction d'un mémoire par an.

- Méthodologie de la recherche en histoire de l'art (liée au mémoire ou à la période)
- Langue pour la recherche

QUELQUES EXEMPLES DE SEMINAIRES POUR L'ANNEE 2019-2020

UE 1 Initiation à la recherche (M1 et M2)

❖ Méthodologie de la recherche

Enseignant : Luc Renaut

Ce séminaire de travaux dirigés est consacré à l'apprentissage des différentes ressources et outils utiles à la recherche en Histoire de l'art. Autant que possible, les participants doivent venir avec un ordinateur portable (un pour deux au moins), avec les logiciels (gratuits) suivants installés :

Zotero Standalone www.zotero.org

Picasa version 3.9.141 (Build 259) ([par exemple ici](#))

PhotoFiltre 7.2.1 <http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm>

WinDjView ou MacDjView <https://windjview.sourceforge.io/>

SumatraPDF <https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html>

JPdfBookmarks <http://flavianopetrocchi.blogspot.com/>

Modalités de contrôle des connaissances : présence et participation en séance

❖ Bilan d'étape du mémoire

UE 2 Actualités de la recherche (M1 et M2)

Journées d'étude, séminaire-bilan et compte – rendu (organisée par Paula Barreiro-Lopez)

Pour le premier semestre : « Le camarade Pi@a\$\$o au carrefour des cultures des résistances »

22 novembre 2019 – Musée de Grenoble – 10h00-18h00

UE 3 Séminaire thématique (1 au choix) (M1 et M2)

❖ Expert, conservateur, historien de l'art: qui a le monopole de la compétence ?

Enseignant : Michel Tarpin

Dans la suite des travaux antérieurs sur le faux, nous aborderons cette année plus précisément le monde très médiatisé des « experts » pour identifier leurs méthodes et entamer une discussion sur le rôle de l'historien d'art dans l'expertise ou de la compétence experte de l'historien d'art, à un moment où les relations entre les trois métiers, ou plutôt les trois approches de l'art, frisent parfois le conflit. On évoquera aussi comment la mode de l'expertise conduit parfois les universités à modifier leurs cursus d'histoire de l'art en modifiant radicalement la discipline. Le séminaire permettra aussi de développer la notion de biais scientifique à partir d'exemples importants mais aussi à partir des recherches des participants.

UE 3 Séminaire thématique à choix

❖ Arts du premier Moyen-Âge

Enseignants : Luc Renaut et Pierre Martin

❖ Archéologie du monument religieux

Pierre Martin

Par le biais de ce séminaire, on approchera l'église médiévale – aujourd'hui largement considérée comme un monument dans notre paysage – par son archéologie : contexte d'implantation, techniques de construction et déroulement du chantier, fonctions et aménagements identifiés sur le site. De cette façon, on cherchera à s'interroger sur le poids de l'historiographie dans la façon d'appréhender les édifices et les méthodes d'analyse de l'architecture du Moyen Âge, notamment pour approcher la notion d'espace sacré.

Baud Anne (éd.), *Espace ecclésial et liturgie au Moyen Âge*, Actes du colloque de Nantua, 23-25 novembre 2006, Lyon, 2010 (« Travaux de la Maison de l'Orient », 53).

Baud Anne (dir.), *Organiser l'espace sacré au Moyen Âge. Topographie, architecture et liturgie* (Rhône-Alpes – Auvergne), Lyon, 2014 (« DARA », 40).

❖ Marquer et orner le corps

Luc Renaut

A. Nouvelle histoire du tatouage européen (suite) : séances 7-9

Nous poursuivons l'analyse de documents inédits ou méconnus, en revenant en détail sur les sources les plus anciennes (XVe-XVIIe s.) : 7) la marque des guérisseurs ; 8) le tatouage aux étuves ; 9) le tatouage des pèlerins en Terre Sainte.

B. Vêtements, parures et talismans (IVe-IXe s.) : séances 10-12

10) Place et rôle des différentes classes sociales dans les transformations affectant le vêtement et ses ornements, à partir d'un ouvrage récent ; 11) Objets de parure de l'ancien royaume burgonde : état de la question ; 12) Chrismals et talismans : objets et textes.

Modalités de contrôle des connaissances : dossiers

Bibliographie

ESCHER Katalin, *Les Burgondes: Ier-VIe siècles apr. J.-C.*, Paris, Éd. Errance, 2006.

COLARDELLE Michel *et al.*, *Sépulture et traditions funéraires du Ve au XIIIe siècle ap. J.-C. dans les campagnes des Alpes françaises du Nord (Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie)*, Grenoble, 1983.

LOOS Adolf, *Ornement et crime et autres textes*, Paris, Payot & Rivages, 2003.

*Femmes portant stola et palla
Pompéi, Villa des mystères (1er siècle)*

UE 4 Séminaire de spécialité (1 au choix) (M1 et M2)

Enseignant : Guillaume Cassegrain et Marlen Schneider

❖ Entrer dans l'image. Aux seuils de la peinture (XVe –XXIe siècles)

Guillaume Cassegrain

Ce séminaire sera l'occasion de revenir sur la règle instaurée par la théorie albertienne au début du XVe siècle d'un regard distant. La perspective ne se contente pas de creuser un espace illusoire au-delà du cadre, elle suppose aussi un spectateur éloigné du plan de la représentation. Pourtant, comme les exemples que nous analyserons le montrent, de nombreux peintres ont, pour des raisons esthétiques ou pour répondre à des usages dévotionnels, cherché à attirer le spectateur et à le faire « participer » à la fiction. Ces « entrées dans l'image », que le cinéma a exploité de façons spectaculaires avec les « effets spéciaux », mettent en scène la nécessaire empathie que l'image doit provoquer pour qu'elle soit efficace et permettent de repenser la rationalité avec laquelle l'histoire de l'art a envisagé à son tour les œuvres d'art.

❖ Rêves et visions dans l'art moderne. Entre Baroque et Romantisme

Marlen Schneider

Depuis l'antiquité, l'expérience du rêve fascinait – et effrayait – les philosophes, les poètes et les artistes et continue à représenter un sujet et une source d'inspiration dans le discours et la création artistique d'aujourd'hui. Le séminaire propose d'étudier le thème du songe, phénomène voisin de la vision, dans l'art et la culture occidentaux des XVIIe et XVIIIe siècles. Quelle place occupe-t-il dans le discours esthétique et dans la production artistique de l'époque ? Quelles stratégies picturales sont développées ou reprises par les peintres afin de représenter un phénomène qui renvoie à l'image intérieure ? Ce thème permet entre autres une réflexion approfondie autour du rapport complexe entre l'image mentale et l'artefact matériel qui en résulte, tout en étant sensible aux enjeux théoriques et culturels du rêve et de la vision, qui renvoient à l'imagination artistique, à l'inspiration divine, au processus créatif, mais aussi à une liberté du langage pictural, propre aux phénomènes voisins tels que les grotesques ou le capriccio.

Contrôle des connaissances : C.C., dossiers, lecture analytique de textes consacrés à cette question

UE 4 Séminaire de spécialité (1 au choix) (M1 et M2)

❖ Grands enjeux contemporains de représentation

Enseignantes : Lucie Goujard et Paula Barreiro Lopez

Les séances proposeront un regard transversal sur un grand sujet de représentation de l'histoire de l'art (l'histoire, la mémoire, la politique...) décliné pour la période contemporaine

Contrôle des connaissances : Analyse d'œuvre, lecture analytique de textes, constitution de dossiers.

❖ Cultures visuelles militantes entre le XXe et le XXIe siècle

Ce cours vise à travailler sur un champ de recherche novateur sur les mouvements de résistance depuis les années 1930, à l'intersection de l'histoire culturelle et de la culture visuelle. D'un point de vue méthodologique, il propose, d'abord, un déplacement de l'objet traditionnel de l'histoire des

militances (fondée surtout sur le domaine littéraire et le document) vers la culture visuelle (peinture, sculpture, photographie, affiche, cinéma), ainsi qu'un élargissement des chronologies comprenant les mouvements antifascistes, anti-impérialistes, anticapitalistes au sein d'une généalogie comportant des continuités et des ruptures.

Dans cette perspective, dans la première partie du séminaire (**P. Barreiro López**), nous chercherons à débattre du rôle que les images et les productions audiovisuelles ont eu dans la constitution de ces luttes et des revendications pour les droits civiques ainsi que dans les réseaux de résistance et de solidarité, en considérant l'image comme un instrument de construction de connaissance visuelle (visual knowledge) et un vecteur transnational de création de comportements et de consciences collectives dissidentes.

Sur le thème des mouvements de résistance, la seconde partie, **histoire de la photographie (L. Goujard)** s'intéressera aux recherches récentes, qui ont abordé la photographie comme un élément faisant partie du récit et ont contribué à la déconstruction des discours, notamment celle du "mythe documentaire" (A. Rouillé), de la croyance rationaliste en une photographie, sans complication, qui oeuvrerait pour la mémoire, la connaissance historique et sociale, discours politique forgé au XIXe siècle, puis renforcé au XXe siècle, y compris dans l'édition pédagogique et le photo-journalisme, afin de prendre davantage en considération les intentions historiques et faire apparaître, par une lente et méticuleuse démonstration, la nature plus cognitive qu'informative, plus naturaliste que testimoniale et même parfois plus spectaculaire que neutre de la photographie.

Véronique Figini, MCF Histoire de la photographie, ENS Louis-Lumière, viendra présenter ses recherches autour de l'État français et la photographie, entre information et propagande, suivant deux axes :

❖ **Séminaire inaugural le 21 novembre**

(Re)Construire l'image de la France, en 1945. La Documentation française, une nouvelle objectivité ?

❖ **Séminaire de clôture le 19 décembre**

La fabrique visuelle d'un récit public : le Préfet Grimaud et Mai 68

Bibliographie

ARTIERES, Philippe ; CHASSEY, Eric de, *Images en lutte : la culture visuelle de l'extrême-gauche en France (1968-1974)*, Paris : Beaux-Arts de Paris éditions, 2018.

BAZIN, J, DUBOURG GLATIGNY, P et PIOTROWSKI, P. (eds.) (2016), *Art beyond borders: Artistic exchange in communist Europe 1945-1989*, Budapest: Central European University Press.-

BAUDRILLARD, Jean, *Le Crime parfait*, Paris, Galilée, 1995.

CHAMBARLHAC, Vincent ; HAGE, Julien ; TILLIER, Bertrand ; *Le Trait 68 : insubordination graphique et contestations politiques, 1966-1973*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2018.

DIDI HUBERMANN, Georges, *Images malgré tout*, Paris, Éditions de Minuit, 2003.

GOUJARD, Lucie, *Photographie pittoresque. L'influence des modèles esthétiques traditionnels sur les photographies de la pauvreté*, Apparence(s), 3 | 2009.

FIGINI, Véronique, « Effort de la France, de la propagande à l'information. La photographie industrielle à la Documentation française ou le document à l'œuvre (1946-1960) », in *Les photographes et la commande industrielle. (...)*

DANCER-MOURÈS, Martine, MÉAUX Danièle (dir.), actes du colloque international *Les photographes et la commande industrielle en Europe au XXe siècle* » 10-12 octobre 2013, Musée d'Art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, Saint-Étienne, musée d'Art moderne et contemporain / Université Jean Monnet, 2014, p. 40-51.

KHOURI, Kristine et SALT, Rasha, *Past Disquiet : Artists International Solidarity and Museums in Exile*, Varsovie : Muzem (Museum of Modern Art in Warsaw) ; Chicago : Chicago University Press, 2018.

TRAVERSO, E (2016), *Left-Wing Melancholia. Marxism, History and Memory*, Columbia University Press, 2016.

LEENAERTS, Danièle, *Petite histoire du magazine Vu (1928-1940). Entre photographie d'information et photographie d'art*, Bruxelles, Peter Lang, 2010.

SONTAG, Susan, *Devant la douleur des autres*, Paris, Bourgois, 2002.

Equipo Crónica, *Le banquet*, 1969

Eduardo Merino, *Always Franco*, 2012

UE5 Langue vivante (au choix)

UE6 Médiation de la recherche en histoire de l'art - archéologie

UE7 Actualités de la recherche (journées d'étude, séminaire-bilan & compte-rendu)

UE 8 Séminaire thématique 3

❖ Lectures critiques en histoire de l'art

Enseignants : Guillaume Cassegrain et Laurence Rivière-Ciavaldini

Ce séminaire a pour ambition de lire ou relire des textes fondateurs, anciens ou plus récents, afin de faire vivre les débats méthodologiques qui animent l'histoire de l'art et de donner aux étudiants s'engageant dans un travail de recherche les outils scientifiques leur permettant de mettre en place un projet critique.

❖ La vérité en peinture. Sur la question du signe en histoire de l'art

Guillaume Cassegrain

En reprenant le titre du texte de Jacques Derrida qui, lui-même, était une reprise d'une célèbre formule de Cézanne (« Je vous dois la vérité en peinture et je vous la dirai »), le séminaire entend suivre certaines pistes tracées par l'auteur (cadre, origine...) et, plus particulièrement, celle qui concerne la lecture croisée d'un tableau de Van Gogh. En relisant le texte de Heidegger, de Schapiro et enfin celui de Derrida, nous essaierons de mieux comprendre ce que la philosophie peut pour l'histoire de l'art. En partant de la question des « images-doubles », nous tenterons de nous interroger enfin sur la question du signe et de sa lecture.

M. HEIDEGGER, *L'origine de l'œuvre d'art*, Paris, Rivages Poche, 2014.

M. SCHAPIRO, *Style, artiste et société*, Paris, Gallimard, 1982.

J. DERRIDA, *La Vérité en peinture*, Paris, Champs Flammarion, 1978.

Une lecture préalable des livres travaillés dans le séminaire est fortement conseillée

❖ La couleur

Laurence Rivière-Ciavaldini

On l'étudiera à travers différents textes de l'Antiquité à nos jours: de Plinie à Théophile, de Cennino Cennini aux nombreux traités et livres de recette, d'alchimie ou de magie identifiés récemment dans la littérature médiévale et moderne, et de Goethe et Paul Klee jusqu'aux travaux récents de Michel Pastoureau. On tentera de comprendre comment on a appréhendé la couleur à travers les âges: il s'agit d'un aperçu qui tente d'éveiller la curiosité et qui doit inciter l'étudiant à approfondir cette thématique pour ses propres travaux.

UE 9 Préparation et soutenance du mémoire de master

Service com ARSH

ARSH

ARts et Sciences
Humaines

CONTACTS

HISTOIRE DE L'ART ET ARCHÉOLOGIE

RESPONSABLE DU MASTER : Laurence RIVIÈRE-CIAVALDINI

MASTER HISTOIRE DE L'ART

Scolarité : *entresol ARSH 1*

Martine ANINAT 04 76 82 73 52

Mobilité internationale

Coraline MORA 04 76 82 73 61

Responsable de scolarité

Isabelle DELHOTEL 04 76 82 73 58

Sites pédagogiques, intranet, site web

Mélissa PELISSON 04 76 82 56 46

Sécurité / matériel / logistique

Jean-Benoît TURC 04 76 82 73 88

Aide à la réussite : *bureau B5 - 1er étage ARSH2 (à côté de la salle TD 10)*

Admissions, stages, orientation, tutorat, conseils pour les études, la vie étudiante...

Bernadette CHAOUITE 04 76 82 55 63

Centre de ressources - bibliothèque : *2ème étage ARSH 1*

Accueil 04 76 82 73 55

Responsable Agnès SOUCHON