

Histoire de l'art du Romantisme à nos jours

Gérard Marié

Semestre de printemps 2016-2017

Présentation du professeur : Gérard Marié

Diplômé de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, promotion Marcel Gromaire.

Professeur certifié d'arts plastiques.

Professeur certifié d'histoire de l'art.

A enseigné l'histoire de l'art en enseignement de spécialisation "Histoire des arts », dans différents lycée parisiens.

A enseigné l'histoire de l'art à Paris 12 et à Paris 10 Saint Cloud

Chevalier des palmes académiques

Présentation générale des modules :

Chaque cours/conférence dure deux heures.

L'ensemble des conférences est scindé en trois séquences:

Le premier module de conférence couvre la période: « De l'Art grec au XVIIème siècle » Le deuxième module de conférences (celui-ci) couvre la période: « Du début du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle »

Le troisième module de conférences couvre la période: « De 1900 à nos jours »

Les trois modules de conférences s'articulent, chacun peut être suivi intrinsèquement, concomitamment, ou à la suite sur plusieurs semestres.

Il est néanmoins souhaitable, pour une bonne compréhension, que les modules soient abordés chronologiquement par les étudiants

Préambule :

Pour comprendre l'expression et la vie artistique d'une société, il faut les re-situer dans leur contexte et comprendre que l'histoire de l'art est un long continuum, soumis aux aléas du contexte historique et aboutissement de longues démarches, d'enjeux, de remises en cause, de ruptures, de continuité, de mouvements synergétiques.

Pour comprendre cette cohérence, je propose de « remonter » au début ; à l'art Grec pour démarrer le cycle des conférences.

Lors de ces cours, je rappelle brièvement le contexte historique.

2ème module

" Du début du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle "

Présentation et plan du cours :

1ère conférence

Le Classicisme

L'Apogée sous Louis XIV

Le déclin

2ème conférence

Le Rococo

L'intimité et le goût de la fête

La grâce triomphante

Le style Louis XV

3ème conférence

Visite des collections du XVIIIème siècle Musée du Louvre

4ème conférence

Le Néo Classicisme, fin du XVIIIème siècle

Les idées nouvelles

Grandeur et austérité

Au début du XIXème siècle, le Romantisme marque une rupture complète avec les idées du passé. Rejetant l'exemple gréco-romain du Néo Classicisme, il proclame la prééminence de l'individu. A la froide raison, il répond par la puissance de la sensibilité, de la passion et de l'imagination. Cette exaltation inquiète de l'individualisme conduira l'artiste à l'isolement et à des attitudes outrancières donnant naissance au mythe de l'artiste maudit.

5ème conférence

Le Romantisme

La césure du XIXème siècle

Le temps des passions

L'exaltation du moi

6ème conférence

Visite des collections de la peinture néo-Classique et de la peinture Romantique Musée du Louvre.

Jusqu'au XIXème siècle, l'artiste est l'intercesseur entre le supérieur (divinités, Dieu, pouvoirs) et l'humain, il faut attendre les romantiques, pour que l'art devienne l'expression d'un homme, d'un artiste, inspirateur et créateur qui propose et exalte le reflet de sa vie intérieure.

La photographie va fasciner les peintres, elle va stimuler leurs recherches et va jouer un rôle décisif dans cette évolution. Elle ne se contente pas seulement de redéfinir le rapport à la réalité et à l'imitation, elle est la condition préalable à de nouvelles techniques de reproduction qui s'inscrivent dans le développement des médias visuels. Alors naîtra l'Impressionnisme, aboutissement du Réalisme soumis au seul contrôle des sensations optiques.

7ème conférence

Le Réalisme

L'art de la vie quotidienne

L'apport de la photographie

Sculpture et peinture

8ème conférence

Visite des collections Réalisme du Musée d'Orsay

9ème conférence

L'Impressionnisme

Naissance de la modernité

Lumière, visions, couleurs et découvertes optiques

10ème conférence

Le Néo Impressionnisme

Au-delà de l'Impressionnisme; les néo-impressionnistes

11ème conférence

Le Symbolisme

les Nabis

12ème conférence

Visite des collections impressionnistes et post-impressionnistes du Musée d'Orsay

Langue de l'enseignement : Français

Les avis des étudiant.e.s :

« L'histoire de l'art est abordée à travers l'histoire, à travers des repères clairs et des anecdotes. Les visites régulières au musée sont excellentes. M Marié est un professeur très agréable à écouter, bienveillant et qu'on sent passionné par son sujet. »

« Dynamisme et connaissances du professeur, visites de musées, qualité du contenu. Professeur qui maîtrise son enseignement et attache beaucoup d'importance à la transmission des savoirs. Excellent. Très intéressant / passionnant. »

« Sorties nocturnes au Louvre et à Orsay. Beaucoup d'anecdotes sur le monde de l'art. Rigueur, passion communicative, conseils de lecture... »

« Grande clarté du cours, très grande variété des œuvres étudiées, visites régulières au Louvre et à Orsay. »

« Gérard Marié est quelqu'un d'exceptionnel. Intelligence, finesse, sympathie, patience, modestie. »

« Richesse du contenu : beaucoup d'œuvres, d'anecdotes, excellent narrateur, passionné et passionnant. »

« Un professeur passionnant et de nombreuses visites au musée. Une très bonne connaissance du monde de l'art et une faculté à transmettre sa passion. »

« C'est un vrai savant de l'histoire de l'art. »

« Exhaustivité, visite aux musées. Solides connaissances, réelle sensibilité. »

« Richesse des exemples, plusieurs séjours aux musées, grande expérience du professeur et façon très amusante de transmettre le contenu, sa passion que je sens à chaque séance. »

(Enquête de satisfaction du semestre d'automne 2016-2017)