

SCIENCES PO

Master Management de la culture et des médias

Passerelles

Pierre L'église-Costa

Celles constamment tendues entre art et politique, entre arts et économie. Toute manifestation artistique, dès lors qu'elle devient publique, est forcément un acte politique, ne serait-ce qu'au sens premier du terme. Jusqu'au milieu du XIXe siècle la création artistique répondait principalement à des commandes et assume ainsi une fonction politique. Les musées et la création sans commande précise ont fait reconsidérer le rôle de l'art et de l'artiste. Ils ne remplissent pas moins une fonction dans la mémoire historique d'une part et dans les rapports et de pouvoir et de commerce d'autre part. Quelques exemples nous permettront de réfléchir ensemble à ces questions à la fois essentielles et souvent hypocritement écartées. La construction des cathédrales gothiques et les nouveaux pouvoirs ; la Renaissance et la redistribution du monde ; le Baroque et le labyrinthe de la séduction ; Louis XIV et la mise en scène ; les révolutions et le choix de l'ordre classique ; l'invention des musées publics ou l'oubli de la fonction artistique ; l'opéra miroir ou réflexion d'une société ; la symbolique architecturale ; la ville comme modèle esthétique ; le cinéma ou la meilleure façon de modeler l'histoire, les médias sont-ils un nouvel art...

Evaluation : chaque étudiant fournira un dossier de recherches et de réflexion personnelles sur un sujet en rapport avec le cours.

* **Objectifs du cours.**

Déroulement à la fois chronologique et thématique.

Exemples de la Basilique Saint Denis, premier exemple d'architecture dite gothique, et de la cathédrale Notre Dame de Paris pour réfléchir autrement que sur le geste d'élévation des « bâtisseurs de cathédrales » ..

Le Romantisme comme acte de récupération de ce Moyen Age-là, précisément.

* **La Renaissance Italienne où l'art de mettre en valeur le pouvoir, celui hérité des siècles précédents, celui des grands marchands et banquiers, celui des « nouvelles républiques ».**

Le choix de François I.

La découverte du monde déplace les valeurs vers le « front atlantique » : les rapports Flandres/Portugal entre « chute et automne » du Moyen Age et révolutions géographiques et économiques – les choix artistiques sont des choix politiques.

L'art des portraits de Charles Quint.

* **Possibles définitions du baroque.**

L'exercice du pouvoir par l'architecture et l'art décoratif.

Les grandes églises italiennes.

L'architecture et les choix décoratifs de la Compagnie de Jésus en Orient, puis en Amérique Latine.

La peinture et l'émotion.

* **Louis XIV et l'art totalement au service d'un nouveau dessein politique.**

Versailles, la cour carrée du Louvre, les Invalides et l'inépuisable querelle baroque/classicisme.

Histoire de la mise en scène : opéra, danse, jeux de jardins.

* **La fin du XVIIIe siècle. Le hésitations entre art hédoniste et à la sensualité exacerbée et la rigueur post encyclopédiste.**

La Révolution Française fait le choix du classicisme.

Napoléon choisit David.

La Madeleine ou l'ego « romain » de l'empereur.

*** L'art et la guerre – Goya – une rupture dont se souviendra...Picasso.**

Le Romantisme est-il « conservateur » ?

La peinture romantique et les choix littéraires.

Viollet-le-Duc re-invente Notre Dame d'après Victor Hugo.

La notion de Patrimoine artistique.

*** Les Musées au XIX siècle.**

L'invention de l'art ? L'exercice de la création artistique « détourné » de ses objectifs ?

L'art et le public.

La notions « nécessaires » de l'art « maudit », de la « bohème »...

*** L'opéra.**

Le rôle de l'opéra dans la société : une musique, un livret, mais aussi une architecture, voire un urbanisme.

Evolution des rôles parallèle à l'évolution de la société. Le rôle de la femme dans l'opéra.

Wagner et l'industrialisation de l'Europe.

Verdi et l'unification de l'Italie.

*** Les Expositions Universelles ou l'hégémonie des grandes villes.**

L'architecture comme démonstration des nouveaux pouvoirs.

De la Tour Eiffel à l'Atomium

La ville projette sur le monde ses modèles, de la mode aux choix artistiques institutionnels ou privés.

*** New York devient le nouveau modèle de rayonnement artistique et intellectuel bénéficiant de l'exil des artistes, des créateurs, des écrivains, des scientifiques, entre autres, européens.**

L'exposition universelle. La même année, 1939, l'exposition pour dixième anniversaire de la création du MOMA, montre la conscience de l'importance de la métropole.

*** Le cinéma.**

Dès sa création ses choix sont politiques. Un documentaire peut-il être objectif ? La création artistique, plus encore, plonge dans la réalité sociale, historique et modèlè peu à peu le regard du spectateur.

Les premiers « westerns » et les mythes américains.

Le code Hays de bonnes vertus publiques et les meilleures façon de le détourner.

Les enthousiasmes des grands cinéastes français pour le Front Populaire et le regard désabusé de Jean Renoir.

*** Le cinéma comme propagande volontaire : fascisme, nazisme, et communisme, ce dernier bénéficiant d'un créateur de génie, donc d'autant plus « convaincant ».**

Le néo-réalisme italien arme de dénonciation d'une société mal en point pendant et après la guerre.

L'expressionnisme allemand se perpétue dans le cinéma noir américain, vision pessimiste du « nouveau monde ».

La Nouvelle Vague et la nouvelle société.

*** L'irruption de la télévision.**

Le regard domestique sur le monde.

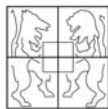
L'absence d'enseignement de l'image empêche la distance du regard. L'image prise pour une réalité.

La publicité entre références et « exemples à suivre ».

Le cinéma à la télévision, est-ce encore du cinéma ?

*** L'art « muséal » intègre rapidement les nouvelles inventions techniques. Installations, créations vidéo,** diversité multimédia, numérique. Est-ce pour autant que le regard du grand public sait être critique ? Intègre-t-il les « messages » volontaires que les créateurs souhaitent transmettre ? Les créations dans le domaine du multimédia sont-ils ou non un nouveau pouvoir, artistique, forcément politique ?

La question de l'art plastique au XX siècle et les « conservatismes » du regard.

SCIENCES PO

Master Management de la culture et des médias

BIBLIOGRAPHIE

Très courte liste d'ouvrages qui ont marqué les études de l'art et du monde ou qui offrent de bonnes bases de connaissance et de réflexion.

Des bibliographies complémentaires seront données pendant le déroulement du cours.

Art en général

GOMBRICH, E., *Une histoire de l'Art*, 1949 – dernière re-édition Phaedon, Paris, 2002

HARRISON Charles, WOOD Paul, *Art en théorie*, 1990-1990, Hazan, Paris, 1997

PANOFSKY Erwin, *Essais d'iconologie*, Gallimard, Paris 1987 (Préface de Bernard Teyssèdre)

Dictionnaire de l'Art Moderne et Contemporain, collectif, direction G. Durozoi, Hazan, Paris 1992 (régulièrement re-édité)

Patrimoine

BABELON, Jean-Pierre, CHASTEL André, *La notion de patrimoine*, Liana Lévi, Paris 1994

POULOT, Dominique, *Patrimoine et musées : l'institution de la culture*, Hachette, Paris, 2001

Art-Société-Psychanalyse

FRANCASTEL, Pierre, *Etudes de sociologie de l'art*, Gallimard, Paris 1950 – re-édité Poche, Paris 1989

FREUD Sigmund, *Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci*, NRF, Gallimard, Paris, re-édité, Folio/Bilingue, Paris 2003 (préface de J.B. Pontalis)

Moyen Age

BOUDON Jacques Olivier, « Notre Dame de Paris, temple culturel du XIX siècle », in *Capitales européennes et rayonnement culturel XVIII-XX*, collectif, direction Christophe Charle, ENS, rue d'Ulm, Paris, 2004

DUBY Georges, *Le temps des cathédrales*, l'art et la société, Gallimard, Paris, 1976

LE GOFF, Jacques, *La civilisation de l'Occident médiéval*, Arthaud, Les Grandes Civilisations, Paris 1972, dernière re-édition Flammarion, Poche « Champs », 1997

France

CHASTEL, André, *Histoire de l'Art Français* : quatre volumes : *Moyen Age*

Temps Modernes

Ancien Régime

Le Temps de l'Eloquence,

Flammarion, Paris,

VERLET, Pierre, *Le Château de Versailles*, Fayard, Paris, 1965 (régulièrement re-édité)

Italie

CHASTEL André, *La renaissance Italienne, 1460-1520*, Gallimard, Quarto, 1999 (précédemment CHASTEL André, *Le Grand Atelier d'Italie*, Gallimard, Univers des Formes, 1965)

Baroque

BOTTINEAU Yves, *L'Art Baroque*, Mazendo/Citadelles, Paris 1986

TAPIE, V.L., *Baroque et Classicisme*, Paris, 1957, re-édité régulièrement, dernière édition, Poche, Paris 2000

WÖLFFLIN, Heinrich, *Renaissance et Baroque*, Paris 1961, , dernière ré-édition Gérard Monfort, 1997

Cinéma

BAZIN André, *Qu'est-ce que le cinéma*, (édition définitive), Editions du Cerf, 1975

PINEL, *Le siècle du cinéma*, Bordas, 1994, puis Larousse, Paris, 2000

Médias

JEANNENEY, J.-N., *Une histoire des médias. Des origines à nos jours*. Seuil, Paris, 1996

RUSH Michael, *Les nouveaux médias dans l'art*, Thames & Hudson, L'Univers de l'Art, Paris, 2000