

Université de printemps d'histoire des arts

«ARTS, RUPTURES, CONTINUITÉS»

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin 2013

Château de Fontainebleau – Festival de l'histoire de l'art

Institut
national
d'histoire
de l'art

INHA

Ecole du Louvre
Palais du Louvre

Château
de Fontainebleau

Projet de programme

Vendredi 31 mai 2013

9h30

Château de Fontainebleau, salle des Colonnes (200 places)

Accueil

M. le Président de l'établissement public du Château de Fontainebleau

Ouverture

Mme la Rectrice de l'académie de Créteil

M. le Doyen de l'Inspection générale de l'éducation nationale

Mme la Directrice générale de l'Institut national d'histoire de l'art

10h30 - 12h30

Table ronde : « Arts, ruptures, continuités : périodiser, classer, étiqueter ? »

12h45 – 13h45

Déjeuner libre

INTERROGER LES CONTINUITES : Restaurer, restituer, interpréter ?

Le musicien interprète, le restaurateur en architecture, le metteur en scène cherchent (ou parfois récusent) une continuité avec un original disparu. Science, intuition ou utopie ?

- Gaëtan Naulleau (Chef de la rubrique Disques, magazine Diapason)
Le disque a-t-il restauré la musique baroque ?
- Patrick Ponsot (Architecte en chef des Monuments Historiques)
Le rapport avec l'original en architecture (restauration, copie...)
- Christian Schiaretti (Directeur du Théâtre national populaire de Villeurbanne)
Du texte à la scène

Proposition pédagogique « Mouvement et espace : la place du corps dans l'architecture », sur l'œuvre de Claude Parent-Nadine Laberade (Professeure, Académie d'Orléans-Tours)

OBJETS ET SAVOIR-FAIRE : La continuité des savoir-faire

Dès le XVIIIe siècle et tout au long du XIXe, l'industrie impose aux métiers d'art de nouvelles technologies et la massification des publics. Que deviennent, dans ce contexte, les savoir-faire artisanaux ?

- Odile Nouvel (Conservatrice en chef des collections du XIXe siècle, Musée des Arts décoratifs)
- Sylvain Cordier (Conservateur des arts décoratifs, musée des Beaux-Arts de Montréal)
Mobilier et discours du pouvoir au premier XIXe siècle : l'exemple des sièges français du salon ovale de la Maison Blanche à Washington (1817)

Proposition pédagogique « Pratiquer, penser la pratique : la place de la technique dans une démarche créative. » - Anne Boursier et Marie-Lucie Trinquand (Professeures à l'école Duperré, Paris, académie de Paris)

RUPTURES POLITIQUES/RUPTURES ARTISTIQUES à l'époque moderne

À travers des exemples très variés, de Marie de Médicis aux cardinaux strasbourgeois en passant par les académies royales et les institutions du siècle des Lumières, c'est la vaste question du rapport entre arts et pouvoir qui est ainsi abordée par le prisme des ruptures.

- Thierry Crépin-Leblond (Directeur du Musée national de la Renaissance- château d'Écouen)
Marie de Médicis et les arts
- Basile Baudez (Université Paris IV-Sorbonne)
Arts et Institutions au temps des Lumières
- Mickael Szanto (Université Paris-Sorbonne)
Artistes et académies au XVIIe siècle

Proposition pédagogique « Le mécénat d'une dynastie de princes-évêques en Alsace » - Isabelle Chalièr (Professeure d'histoire et géographie, Lycée Koeberlé, Sélestat, académie de Strasbourg)

16h – 18h (4 parcours au choix)

INTERROGER LES CONTINUITES : Tradition/transmission

Notation chorégraphique, transmission orale, permanence de motifs : qu'est-ce que transmettre ? La résurrection des ballets de Nijinsky grâce à la notation Laban, les rémanences de l'orientalisme dans le Maghreb d'aujourd'hui, le motif gothique du Stryge et ses avatars, le lien entre culture traditionnelle et arts de la rue interrogent la tension entre tradition et transmission.

- Christine Peltre (Professeure, Université Marc Bloch de Strasbourg)
Orientalisme dans l'art contemporain du Maghreb
- Ségolène Le Men (Université Paris Ouest Nanterre-La Défense)
Un passeur monstrueux : le Stryge

Proposition pédagogique « An tan lonten » (« autrefois ») : graph et culture traditionnelle – Julie Autin (Professeure, académie de Martinique)

RECRIRE LES AVANT-GARDES ? : L'envers des avant-gardes

Rappels à l'ordre ou arrière-gardes, le XXe siècle est émaillé de courants qui échappent au flux des avant-gardes : plutôt que comme des résistances réactionnaires, ne convient-il pas de les regarder comme un autre versant de la modernité ?

- William Marx (Université Paris Ouest Nanterre -La Défense)
Arrière-gardes littéraires
- Frédéric Chappey (Directeur du Musée des Années 30, Boulogne-Billancourt)
Les années 30 : un retour à l'ordre ?

Proposition pédagogique « Classicisme, régionalisme et modernité, la ville française reconstruite (1941-1960) » - Mathieu Dubosc (Professeur, académie de Versailles)

OBJETS ET SAVOIR-FAIRE : Mode et textile : conserver l'éphémère

La constitution de collections et de musées, la vogue des expositions consacrées à la mode n'obligent pas seulement à relever le défi de préserver les matériaux les plus fragiles. Elle nous interroge plus profondément : que signifient conserver et transmettre l'évanescence de la toilette, que Proust qualifiait d' « effluve spiritualisé d'une civilisation » ?

- Maximilien Durand (Directeur du musée des Tissus et du musée des Arts décoratifs de Lyon)
Archéologie et textiles : une restauration exemplaire au musée de Lyon
- Pierre Provoyeur (Conservateur général honoraire du patrimoine)
Ressusciter la mode : un paradoxe moderne

Proposition pédagogique-« Eduquer aux arts du quotidien : le vêtement » - Joël Dubos (professeur, Académie d'Orléans-Tours)

RUPTURES POLITIQUES/RUPTURES ARTISTIQUES au XIX siècle

Dans quelle mesure peut-on dire que les ruptures constitutionnelles et révolutionnaires du XIXe siècle se reflètent dans les arts ? Expositions et travaux de recherches aboutissent sur ce point à des opinions divergentes...

- Chantal Georgel (Conservateur en chef du patrimoine, INHA)
L'année 1848
- Catherine Granger (Conservateur en chef des bibliothèques au Service des musées de France, chargée de conférences à l'EPHE)
Napoléon III et les arts

Proposition pédagogique « L'Art et les nouveaux : inspiration, influences » - Yves Bourdin (IA-IPR, Académie de Nantes)

Samedi 1er juin 2013

9H00-10h30 **Table ronde : « L'Histoire des Arts : un enseignement en devenir »**
(intervenants à déterminer)

10h30-12h30 **(3 parcours au choix)**

INTERROGER LES CONTINUITES : Œuvres-pivots

Suger, Ghiberti, Monteverdi, Rossellini... Certaines œuvres sont considérées traditionnellement comme des charnières ouvrant une nouvelle période de l'histoire de leur art. Convient-il aujourd'hui de leur maintenir ce statut, ou de les considérer plutôt comme une apogée, voire un aboutissement ?

- Sébastien d'Hérin (claveciniste et chef-d'orchestre)
L'Orfeo de Monteverdi
- Marc Bormand (Conservateur en chef au département des Sculptures, Musée du Louvre)
Florence 1401 : l'invention de la Renaissance?
- Renaud Ferreira (Professeur de chaire supérieure, Lycée Lakanal, Sceaux, académie de Versailles)
D'un film- tournant à l'autre : Rossellini et l'aggiornamento du cinéma dans les années 40

Proposition pédagogique « La basilique de Saint-Denis » - Bérange Lareynie (Professeure, académie de Créteil)

RECRIRE LES AVANT-GARDES ? : Modernité/modernisme

Comment les évolutions récentes de l'art, de la recherche et de la muséographie amènent-elles à réévaluer l'épopée traditionnelle des avant-gardes ? La question de l'abstraction et la philosophie des expositions au Centre Pompidou s'imposent au cœur de cette question.

- Laurent Le Bon (Directeur du Centre Pompidou-Metz)
Relire la modernité à travers les expositions
- Annie Claustres (Université Lumière Lyon 2)
Abstraction

Proposition pédagogique « Musique et abstraction » - Anne-Zoé Rillon (Professeure, académie de Créteil)

OBJETS ET SAVOIR-FAIRE : Oeuvres d'élite/œuvres de masse

La robe de mariée pour tous ? Cet emblème décliné à l'infini les samedis d'été est aussi le couronnement rituel des défilés de haute couture. Au-delà de cet exemple, c'est la possible adaptation des métiers d'art à l'exigence contemporaine de massification qui sera questionnée.

- Rossella Froissart (Université de Provence – Aix-Marseille)
Arts pour tous
- Odile Blanc (Institut National du Patrimoine)
La robe de mariée. Une histoire

Proposition pédagogique « Les élèves d'arts appliqués réinterprètent les oeuvres du musée d'Angoulême » - Pascal Gilles (Professeur au Lycée Charles Coulomb, Angoulême, académie de Poitiers)

12h45-13h45 *Déjeuner libre*

13h45-15h45 (3 parcours au choix)

INTERROGER LES CONTINUITES : Maîtres, écoles, ateliers

Des caravagesques au Japon, de la relation interpersonnelle à la notion d'école, en passant par la pratique des ateliers, comment les continuités, pratiquement, s'incarnent-elles ?

- Alain Bonnet (Université Pierre Mendès-France, Grenoble 2)
Les pratiques d'atelier au XIXème siècle
- Olivier Bonfait (Université de Provence, INHA)
Caravage et les caravagesques
- Jean-Sébastien Cluzel (Historien de l'architecture japonaise et architecte)
La relation maître disciple au Japon

Proposition pédagogique « Armand Gatti au collège » - Sylvie Nantier (Professeure, académie de Montpellier)

RECRIRE LES AVANT-GARDES ? : Nouvelles avant-gardes

Le passage par le postmodernisme et l'irruption des pratiques artistiques numériques bousculent la dialectique rupture/continuité, dans le temps comme entre les domaines artistiques : littérature, musique, arts visuels et de la performance.

- Alexandra Saemmer (Université Paris 8)
Littérature numérique
- Carole Halimi (Université Paris-Est/Marne-la-Vallée)
Tableaux-vivants et approches post-modernes

Proposition pédagogique « Les arts urbains, ou l'artiste dans l'espace public » - Julien Aure (Professeur, académie de la Réunion)

RUPTURES POLITIQUES/RUPTURES ARTISTIQUES : Les princes des ruptures

Le rapport entre le pouvoir personnel et les arts est une des questions les plus présentes dans l'enseignement secondaire, mais surtout à propos de la monarchie absolue des totalitarismes du XXe siècle. Ce parcours propose d'aborder cette question dès l'Antiquité tardive par les personnalités impériales de Constantin et de Charlemagne, puis celle du Roi-soleil.

- Anne-Orange Poilpré, (Université Paris-X-Nanterre, École du Louvre)
Charlemagne
- Isabelle Bardiès-Fronty (Conservateur du Patrimoine, Musée national du Moyen Age, Thermes et Hôtel de Cluny)
La sculpture romaine au IVe siècle, un art sous le signe de Constantin

Proposition pédagogique-« Le Roi danse » - Anne Delaby-Janody (Professeure, académie d'Orléans-Tours)

16h00–17h00 Clôture de l'Université de printemps

Théâtre Municipal-Salle de spectacle