

TD L2 Approfondissement de l'art contemporain
Semestre 1 / 2024-2025
Département d'Histoire des Arts
UFR d'Arts et Sciences Humaines
Université de Tours

✉ Dr Mylène Ferrand
ATER Histoire de l'art contemporain
mylene.ferrand@univ-tours.fr

📦 Objectif du cours : Chercher autour de grandes figures de l'avant-garde, rendre compte de ses travaux, reconnaître l'œuvre des artistes vues en TD, ainsi que les courants et concepts liés.

☺ « J'entends et j'oublie. Je vois et je me souviens. Je fais et je comprends. »
Confucius.

TD le vendredi après-midi :

- 1) 13/09 : Séance introductive et de présentation
- 2) 20/09 : Hilma af Klint (1862-1944)
- 3) 27/09 : Marie Vassilieff (1884-1957)
- 4) 04/10 : Suzanne Valadon (1865-1938)
- 5) 11/10 : Loïe Fuller (1862-1928)
- 6) 18/10 : Natalia Gontcharova (1881-1962) -> **REPORTÉ au 08/11 matin**
- 7) 25/10 : Sonia Delaunay (1885-1979)
- 8) 08/11 : Georgia O'Keeffe (1887-1986)
- 9) 15/11 : Hannah Höch (1889-1978)
- 10) 22/11 : Claude Cahun (1894-1954) et Marcel Moore (1892-1972)
- 11) 29/11 : Anni Albers (1899-1994)
- 12) 06/12 : Joan Mitchell (1925-1992)

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE (sélection de manuels à la BS/BU)

Alix Agret et Dominique Païni (sous la direction de), *Surréalisme au féminin*. Paris : In Fine/Musée de Montmartre, 2023.

Cornelia Butler et Alexandra Schwartz (ed.), *Modern women artists at the Museum of modern art*, MoMA, NY, 2010.

Laura Cottingham, *Combien de « sales » féministes faut-il pour changer une ampoule ?* Lyon : Éd. Tahin party, 2000.

Fabienne Dumont, *Des sorcières comme les autres : artistes et féministes dans la France des années 1970*. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014.

Catherine Gonnard, Elisabeth Lebovici, *Femmes artistes, artistes femmes : Paris, de 1880 à nos jours*, Hazan, 2007.

Katy Hessel, *L'histoire de l'art sans les hommes*, Michel Lafon, 2022.

Martine Lacas (sous la direction de), *Peintres femmes, naissance d'un combat : 1780-1830*. Catalogue de l'exposition, Paris, musée du Luxembourg, 2021.

Anne Larue, *Histoire de l'art d'un nouveau genre*, Paris : Max Milo, 2014.

Christine Macel (sous la direction de), *Elles font l'abstraction*, catalogue de l'exposition, Paris, Centre Pompidou, musée national d'art moderne, 2021.

Camille Morineau et Lucia Pesapane (sous la direction de), *Pionnières : artistes dans le Paris des années folles*, catalogue de l'exposition, Paris, Musée du Luxembourg, RMN, 2022.

Camille Morineau (sous la direction de), *Elles@centrepompidou : artistes femmes dans la collection du musée national d'art moderne, centre de création industriel*, éditions du Centre Pompidou, 2009.

Catherine Morris and Rujeko Hockley (ed), *We wanted a revolution, black radical women, 1965-85 : a sourcebook*. Brooklyn, NY : Brooklyn Museum, 2017.

Ulrike Müller, *Bauhaus women : art, handicraft, design*. Paris : Flammarion, 2009.

Linda Nochlin, *Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?* Thames & Hudson, 2021 [1971].

Linda Nochlin, *Femmes, art et pouvoir et autres essais*. Nîmes : Jacqueline Chambon, 1993.

Maura Reilly (ed.), *Women Artists : The Linda Nochlin Reader*, London: Thames & Hudson, 2015.

Rozsika Parker et Griselda Pollock, *Maîtresses d'autrefois – Femmes, art et idéologie*. Introduction de Giovanna Zapperi, préface de Griselda Pollock. JRP éditions, 2024 [1981].

Helena Reckitt, *The art of feminism : images that shaped the fight for equality, 1857-2022*, London : Tate Publishing, 2022.

Marina Sauer, *L'entrée des femmes à l'École des beaux-arts, 1880-1923*. Paris : ENSBA, 1991.

Parent-elles : compagne de, fille de, sœur de... les femmes artistes au risque de la parentèle. Actes de colloque, AWARE / CRIHAM / Musée Sainte-Croix, 2017.

400 femmes artistes, Phaidon Press. 2019.

☑ GRILLE D'ÉVALUATION

-> Notation sur 20 : un exposé à l'oral par groupe de 2, voire 3 personnes maximum sur 30-45 minutes.

Esprit critique

Pertinence, développement d'une pensée, d'un axe, d'un fil conducteur clair
Exactitude des informations

Contenu

Contenu ciblé, distinction claire entre informations pertinentes et non pertinentes
Partiellement hors sujet, hors sujet...

Structure

Respect des consignes et de la durée du temps de présentation
Présentation bien structurée (introduction, parties, conclusion)
Présentation faiblement structurée, sans structure apparente...

Présentation

Prise de parole en public (ne pas faire que lire, regarder audience, parler distinctement et suffisamment fort, précision du vocabulaire, présentation animée et vivante...)
Matériel audiovisuel/diaporama : visuels pertinents, lisibles, correctement légendés, bon orthographe...
Capacité à expliquer et à transmettre aux autres.

Participation

Présence en cours
Participation, attitude