

Licence Histoire de l'art et archéologie

2025-2026

Sommaire

Équipe pédagogique.....	p.3
Licence 1 – Semestre 1.....	p.4
Licence 1 – Semestre 2.....	p.7
Licence 2 – Semestre 3.....	p.10
Licence 2 – Semestre 4.....	p.13
Licence 3 – Semestre 5.....	p.16
Licence 3 – Semestre 6.....	p.19

Équipe pédagogique

Directeur du département :

Simon TEXTIER (simon.textier@u-picardie.fr)

Responsable de la licence :

Valentina HRISTOVA (valentina.hristova@u-picardie.fr)

Gestionnaire de scolarité :

Mathilde SANGNIER (scolarite.ufrarts@u-picardie.fr)

Camille AMBROSINO, ATER en histoire de l'art moderne, UPJV

Marta ANTON, Doctorante en histoire de l'art contemporain, UPJV

Elisabeth CARPENTIER, Professeure certifiée de français

Alain CORBIÈRE, Professeur agrégé d'anglais, UPJV

Michela COSTANZI, Maîtresse de conférences HDR histoire et archéologie grecques, UPJV

Giacomo D'ANDREA, Docteur en histoire de l'art médiéval, Università « La Sapienza »

Joao Henrique DA COSTA SOL AFONSO, Lecteur de portugais, UPJV

Diane DAUSSY, Maîtresse de conférences en Histoire de l'art médiéval, UPJV

Siobhan DENOVAL, Enseignant en anglais

Pascal DEPAEPE, Archéologue, Directeur régional de l'INRAP Hauts-de-France

Anatole DIVOUX, Doctorant en histoire de l'art contemporain, Université Paris Sciences et Lettres

Claire DUPIN DE BEYSSAT, Docteure en histoire de l'art contemporain

Gwenn FRASER, Doctorante en histoire de l'art médiéval, UPJV

Estelle FREMAUX, Archiviste, Mairie de Creil.

Valentina HRISTOVA, Maîtresse de conférences en Histoire de l'art moderne, UPJV

Agathe JAGERSCHMIDT-SEGUIN, Conservatrice du patrimoine, responsable des collections des Antiques et de l'Histoire naturelle, Musée de Picardie, Amiens

Valérie KOZLOWSKI, Conservatrice du patrimoine, responsable du département des collections archéologiques, Musée Carnavalet, Paris

Claudia MANCINI, Professeure certifiée d'italien

Thomas MATTEI, Doctorant en histoire de l'art moderne, Université Paris Sciences et Lettres

Juliette MILBACH, Docteure en histoire de l'art contemporain

Alexia MOREL, Chargée de projets de médiation, Musée de Picardie, Amiens

Sara NARDI-COMBESCURE, Maîtresse de conférences (HDR) en histoire de l'art antique, UPJV

Alexandre RAGOIS, Chargé de recherches, Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Paris.

Pauline RIQUIER, Professeure certifiée de français

Sylvie SAVODNICK, Professeure certifiée d'allemand

Marine SCHÜTZ, Maîtresse de conférences en histoire de l'art actuel, UPJV

Pierre STEPANOFF, Conservateur du patrimoine, Directeur des musées d'Amiens.

Simon TEXTIER, Professeur d'histoire de l'art contemporain, UPJV

Arnaud TIMBERT, Professeur d'histoire de l'art médiéval, UPJV

Assia TOUARIGT BELKHODJA, Docteure en théorie et pratique de l'archéologie

Gérard de WALLENS, Professeur, Institut Royal d'Histoire de l'Art et d'Archéologie, Bruxelles

Nicholas-Henri ZMELTY, Maître de conférences en histoire de l'art contemporain, UPJV

Licence 1 Histoire de l'art et archéologie

Semestre 1

Compétence 1

Interpréter des œuvres et des mouvements artistiques

5 CM obligatoires

Histoire de l'art antique [3 ECTS] (20h) – A. JAGERSCHMIDT-SEGUIN

La sculpture grecque, de l'époque géométrique à l'époque hellénistique (1)

Entre le VIIIe siècle et 30 avant J.-C., la Grèce a vu se développer dans différents matériaux un phénomène esthétique autant que sociologique : la sculpture. Plusieurs de ces productions sont encore des icônes de nos jours. Il s'agira d'étudier les différents styles, sujets et genres de la sculpture grecque sur près d'un millénaire afin de broser un panorama général de l'une des formes d'art les plus accomplies de l'histoire de l'humanité.

Histoire de l'art médiéval [3 ECTS] (20h) – G. D'ANDREA

La production artistique en Europe, de l'Antiquité tardive à la naissance de l'art gothique

Ce cours offre une introduction à l'histoire de l'art médiéval en Europe, du IVe au XIIe siècle, en suivant une progression chronologique qui met en lumière les grandes étapes de transformation des formes artistiques, de l'Antiquité tardive à l'émergence du gothique. Il débute par l'étude de l'art paléochrétien, dont les premières expressions fondent les bases de l'esthétique médiévale, puis explore les productions des royaumes germaniques post-romains, qui renouvellent les langages artistiques en dialogue avec les traditions antiques et chrétiennes. L'art carolingien fait l'objet d'un approfondissement particulier, en tant que moment de renouveau et d'affirmation d'un pouvoir impérial par l'image. Dans un second temps, le cours se concentre sur l'art roman, des premiers foyers autour de l'an Mil jusqu'à sa pleine maturité au XIIe siècle, à travers ses diverses expressions régionales. Il s'achève avec les débuts de l'art gothique en Île-de-France, soulignant les innovations formelles et symboliques portées par les milieux ecclésiastiques, moteurs essentiels de la création artistique médiévale.

Histoire de l'art moderne [3 ECTS] (20h) – C. AMBROSINO

L'art du Quattrocento à l'épreuve des médiums : pensée humaniste et influences flamandes

Au XVe siècle, l'art italien connut une transformation profonde, portée par l'innovation technique et la pensée humaniste. Les pratiques artistiques se renouvelèrent autour de médiums variés – tempera, fresque, sculpture, modelage, gravure – avec une attention accrue portée à la perspective, aux proportions et à la représentation réaliste du corps humain dans l'espace. Parallèlement, les échanges avec les Flandres introduisirent la peinture à l'huile, transformant le rendu de la lumière et des textures et ouvrant de nouvelles possibilités techniques. Cette évolution s'inscrit dans un contexte dominé par l'Église et les cours princières, premiers commanditaires, tandis que l'humanisme plaçait l'homme au cœur de la création artistique. Ce contexte favorisa aussi le développement d'une production sérielle d'œuvres pour la dévotion privée, reflétant un changement des pratiques et des publics.

Histoire de l'art contemporain [3 ECTS] (20h) – C. DUPIN DE BEYSSAT

De David à Corot. Art et artistes en France (1791-1848)

Ce cours d'introduction à l'art en France au XIXe siècle propose un panorama des parcours et des productions artistiques couvrant la période allant de la Révolution à l'aube de la Première Guerre mondiale. La première partie de ce cours se concentre sur la première moitié du long XIXe siècle, de 1791 à 1848, afin de mettre en lumière les transformations esthétiques et structurelles qui émergent dès la fin de la Révolution. Il s'agira, d'une part, de donner des clés pour comprendre les trajectoires des artistes, de la formation à la consécration, dans une perspective d'histoire sociale. Il s'agira, d'autre part, de montrer la diversité des solutions plastiques et des innovations esthétiques qui émaillent la période, à travers des analyses d'œuvres en particulier.

1 CM au choix parmi ceux dispensés en Arts plastiques et en Arts du spectacle et en fonction des possibilités liées à l'emploi du temps

Arts plastiques

Questions d'esthétique [3 ECTS] (20h)

Histoire de la sculpture contemporaine [3 ECTS] (20h)

Histoire de la contre-culture [3 ECTS] (20h)

Histoire de la photographie [3 ECTS] (20h)

Arts du spectacle

Histoire du cinéma [3 ECTS] (20h)

Histoire du théâtre : des origines au XVIIIe siècle [3 ECTS] (20h)

Esthétique du cinéma [3 ECTS] (20h)

Textes et scènes actuels [3 ECTS] (20h)

Compétence 2

Analyser des œuvres et des événements artistiques

5 TD obligatoires

Histoire de l'art antique [2 ECTS] (20h) – S. NARDI-COMBESCURE (gr. 1 & 2)

Histoire de l'art médiéval [2 ECTS] (20h) – G. FRASER (gr. 1 & 2)

Histoire de l'art moderne [2 ECTS] (20h) – C. AMBROSINO (gr. 1 & 2)

Histoire de l'art contemporain [2 ECTS] (20h) – A. DIVOUX (gr. 1 & 2)

Ressources documentaires [1 ECTS] (organisé par la BU Arts)

1 atelier au choix parmi ceux dispensés en Arts du spectacle et en Arts plastiques en fonction des possibilités liées à l'emploi du temps et garder sur les deux semestres

Arts plastiques

Pratiques graphiques [2 ECTS] (20h)

Pratiques photographiques [2 ECTS] (20h)

Arts du spectacle

Initiation à la scénographie [2 ECTS] (20h)

Compétence 3

Formuler des idées en français et en langue étrangère

1 TD obligatoire au choix (langue étrangère à garder tout au long de sa formation)

Anglais [2 ECTS] (10h) – S. DENOUAL & A. CORBIÈRE

Allemand [2 ECTS] (10h) – S. SAVODNIK

Italien [2 ECTS] (10h) – C. MANCINI

Licence 1 Histoire de l'art et archéologie

Semestre 2

Compétence 1

Interpréter des œuvres et des mouvements artistiques

5 CM obligatoires

Histoire de l'art antique [3 ECTS] (20h) – A. JAGERSCHMIDT-SEGUIN

La sculpture grecque, de l'époque géométrique à l'époque hellénistique (2)

Entre le VIIIe siècle et 30 avant J.-C., la Grèce a vu se développer dans différents matériaux un phénomène esthétique autant que sociologique : la sculpture. Plusieurs de ces productions sont encore des icônes de nos jours. Il s'agira d'étudier les différents styles, sujets et genres de la sculpture grecque sur près d'un millénaire afin de brosser un panorama général de l'une des formes d'art les plus accomplies de l'histoire de l'humanité.

Histoire de l'art médiéval [3 ECTS] (20h) – D. DAUSSY

Espaces et objets liturgiques 1200-1500

Ce cours questionnera les lieux, les images, les objets et les acteurs de l'église, pour mettre en lumière dans quels réseaux de significations, de présences et d'échanges se manifeste l'efficacité des espaces (chœur, transept, nef, vestiaire, trésor, chapelles, tribunes etc.), des dispositifs liturgiques (jubés, retables, stalles etc.) et des œuvres d'art (peintures, sculptures, orfèvrerie) pour faire de l'église un lieu de performances, qui influe et accompagne la foi des fidèles. Les TD associés à ce cours permettront de comprendre les notions de « performativité », « agentivité » et « performance » des lieux, rites et objets, en se fondant sur une lecture active des étudiants.

Histoire de l'art moderne [3 ECTS] (20h) – V. HRISTOVA

Introduction aux arts de la Renaissance : le XVIe siècle

Période des plus tourmentées, le XVIe siècle se caractérise par une série de ruptures décisives tant sur le plan politique et religieux, que dans le champ de la création artistique en Europe. De la Rome de Raphaël à la cour de Rodolphe II à Prague, en passant par Florence, Mantoue, Venise et Fontainebleau, ce cours insistera sur l'inventivité exceptionnelle et l'audace inouïe avec lesquelles les plus brillants peintres, architectes, sculpteurs et graveurs de l'époque surent forger un langage expressif neuf (la *maniera*), appelé à devenir le dénominateur commun des élites européennes.

Histoire de l'art contemporain [3 ECTS] (20h) – N.-H. ZMELTY

La peinture en France 1850-1900

De Manet à Van Gogh en passant par Monet, Cézanne ou Gauguin, le cours sera consacré à plusieurs figures majeures de l'histoire de la peinture en France dans la seconde moitié du XIXe siècle.

1 CM obligatoire au choix parmi ceux dispensés en Arts plastiques et en Arts du spectacle en fonction des possibilités liées à l'emploi du temps

Arts plastiques

- Philosophie de l'art [3 ECTS] (20h)
- Art actuel [3 ECTS] (20h)
- Art, féminisme et genre [3 ECTS] (20h)
- Théorie de l'art [3 ECTS] (20h)

Arts du spectacle

- Histoire du cinéma [3 ECTS] (20h)
- Histoire du théâtre : l'ère de la mise en scène [3 ECTS] (20h)
- Esthétique du cinéma [3 ECTS] (20h)
- Textes et scènes actuels [3 ECTS] (20h)

Compétence 2

Analyser des œuvres et des événements artistiques

5 TD obligatoires

- Histoire de l'art antique [2 ECTS] (20h) – A. JAGERSCHMIDT-SEGUIN (gr. 1)
– S. NARDI-COMBESCURE (gr. 2)
- Histoire de l'art médiéval [2 ECTS] (20h) – D. DAUSSY (gr. 1 & 2)
- Histoire de l'art moderne [2 ECTS] (20h) – V. HRISTOVA (gr. 1 & 2)
- Histoire de l'art contemporain [2 ECTS] (20h) – N.-H. ZMELTY (gr. 1 & 2)
- Méthodologie du travail universitaire [2 ECTS] (10h) – T. MATTEI (gr. 1 & 2)

1 atelier obligatoire au choix parmi ceux dispensés en Arts du spectacle et en Arts plastiques en fonction des possibilités liées à l'emploi du temps et à garder sur les deux semestres

Arts plastiques

- Pratiques graphiques [2 ECTS] (20h)
- Pratiques photographiques [2 ECTS] (20h)

Arts du spectacle

- Initiation à la scénographie [2 ECTS] (20h)

Compétence 3

Formuler des idées en français et en langue étrangère

1 TD obligatoire

- Français [2 ECTS] (20h)

1 TD obligatoire au choix

- Anglais [2 ECTS] (10h) – S. DENOUAL & A. CORBIÈRE
- Allemand [2 ECTS] (10h) – S. SAVODNIK
- Italien [2 ECTS] (10h) – C. MANCINI

Compétence 4

Préparer son projet professionnel

1 choix obligatoire

Projet professionnel individualisé [PPI] [1 ECTS] (CM 5h) – Direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle [DOIP] (4h) + V. HRISTOVA (1h)

Engagement/ valorisation des compétences [1 ECTS] (sous conditions d'éligibilité)

Le Parthénon, Ve siècle av. J.-C., Athènes

Licence 2 Histoire de l'art et archéologie

Semestre 3

Compétence 1

Interpréter des œuvres et des mouvements artistiques

6 CM obligatoires

Histoire de l'archéologie [3 ECTS] (18h) – M. COSTANZI

Le cours souhaite retracer les étapes fondamentales du processus par lequel l'Archéologie devient progressivement une Science. On évoquera les découvertes dues à l'enthousiasme désordonné des fouilleurs passionnés du xviiie s., avant d'étudier les fouilles conduites au xixe siècle, selon des méthodes plus réfléchies et appropriées, par des connaisseurs des civilisations grecque et romaine (des premières fouilles de grande ampleur, comme celles de Pompéi et Herculaneum, ou de Troie et Mycènes, aux premières explorations à caractère véritablement scientifique, comme celles d'Olympie). On verra comment on en vient à découvrir une Antiquité toujours plus éloignée (la Protohistoire et la Préhistoire, à Santorin et Cnossos, en mer Egée, ou à Abbeville et Saint-Acheul, dans la vallée de la Somme), avant de pouvoir saisir, par l'exemple des fouilles de certains sites particulièrement significatifs (Rome, Cyrène, Massalia et Aï-Khanoum), les intérêts et les enjeux de l'archéologie aux XXe et XXIe siècles (l'archéologie préventive, l'utilisation politique de l'archéologie, l'archéologie et la guerre).

Histoire de l'art médiéval [3 ECTS] (18h) – D. DAUSSY

La sculpture monumentale du XIIIe siècle

Ce cours sera une réflexion métacritique sur la sculpture monumentale du XIIIe siècle en France. Nous évoquerons le cas méconnu des portails sculptés de la cathédrale de Noyon et explorerons comment la sculpture gothique a été interprétée historiquement, au travers du prisme du nationalisme culturel (France vs Allemagne). Nous étudierons qui furent les historiens de l'art - archéologues fondateurs de la discipline et leurs approches de la sculpture médiévale ; comment se situe le cas de Noyon dans ce contexte ; comment les émotions et la propagande ont influé, entre-deux-guerres, la critique franco-allemande et américaine ; comment les années post-1945 se sont orientées vers une approche positiviste, en France, ou régionaliste, en Allemagne. Enfin, nous exposerons le renouveau méthodologique des dernières décennies (études matérielles, archéologie du bâti, lecture transnationale) qui permettent autant que faire se peut d'objectiver le débat.

Histoire de l'art moderne [3 ECTS] (18h) – P. STEPANOFF

Peinture, sculpture et architecture au XVIIe siècle

Prenant la place du courant international du maniérisme autour de 1600, l'art du XVIIe siècle se caractérise par une cristallisation des langages nationaux. Dans les formulations contemporaines comme dans l'historiographie plus tardive, le XVIIe siècle est qualifié en France de "Grand Siècle", de "Siècle d'or" en Espagne ou aux Pays-Bas. Le cours proposera d'identifier les spécificités nationales qui s'élaborent à cette époque, en mettant en évidence les foyers (villes, écoles, chantiers, académies) qui en sont les sources tout en s'interrogeant sur les continuités et les tendances qui dépassent les frontières, au gré de la mobilité des artistes ou de la circulation des modèles.

Histoire de l'art contemporain [3 ECTS] (18h) – J. MILBACH

Les avant-gardes - Première moitié du XXe siècle

Cet enseignement est une initiation aux formes artistiques (peinture, sculpture, architecture) de la première moitié du XXe siècle. Un large panorama chronologique est considéré, des avant-gardes cubistes au surréalisme en passant par le futurisme et le constructivisme russe. Le renouveau de la figuration et la naissance de l'abstraction feront l'objet d'une attention particulière. Le cours permet à l'étudiant d'acquérir une connaissance de tous les courants artistiques importants de cette période à travers l'analyse des œuvres et des parcours artistiques.

Collections et musées [3 ECTS] (18h) – S. TEXIER

Des collections aux musées

Les collections royales et princières se développent à partir des XVe et XVIe siècles ; elles constituent les fondements de certains des principaux musées ouverts à la fin du XVIIIe puis tout au long du XIXe siècle. L'accent sera mis sur l'évolution des collections françaises et sur l'histoire du Louvre : leur enrichissement régulier à partir du règne de François Ier, leur déplacement au château de Versailles, l'ouverture à Paris du Museum central des arts (1793) puis le développement continu du Louvre jusqu'à nos jours.

1 CM obligatoire au choix parmi ceux dispensés en Arts plastiques et en Arts du spectacle et en fonction des possibilités liées à l'emploi du temps

Arts plastiques

- Esthétique et théorie de l'art [1 ECTS] (20h)
- Histoire de la performance [1 ECTS] (20h)
- Analyse d'œuvres visuelles [1 ECTS] (20h)

Arts du spectacle

- Théories du spectacle [1 ECTS] (20h)
- Théories du théâtre : le drame et ses crises [1 ECTS] (12h)
- Théories du cinéma [1 ECTS] (20h)
- Histoire et théories des techniques de la scène et du jeu de l'acteurice [1 ECTS] (12h)
- Histoire du cinéma [1 ECTS] (20h)
- Étude monographique [1 ECTS] (12h)
- Esthétique du cinéma [1 ECTS] (20h)

Compétence 2

Analyser des œuvres et des événements artistiques

5 TD obligatoires

- Histoire de l'art antique [2 ECTS] (12h) – S. NARDI-COMBESCURE
- Histoire de l'art médiéval [2 ECTS] (12h) – G. FRASER
- Histoire de l'art moderne [2 ECTS] (12h) – T. MATTEI
- Histoire de l'art contemporain [2 ECTS] (12h) – J. MILBACH
- Collections et musées [2 ECTS] (12h) – V. HRISTOVA

Compétence 3

Formuler des idées en français et en langue étrangère

1 TD obligatoire

Français [1 ECTS] (20h) – P. RIQUIER

1 SAÉ (situation d'apprentissage et d'évaluation) obligatoire au choix

Anglais [2 ECTS] (20h) – A. CORBIÈRE

Allemand [2 ECTS] (20h) – S. SAVODNIK

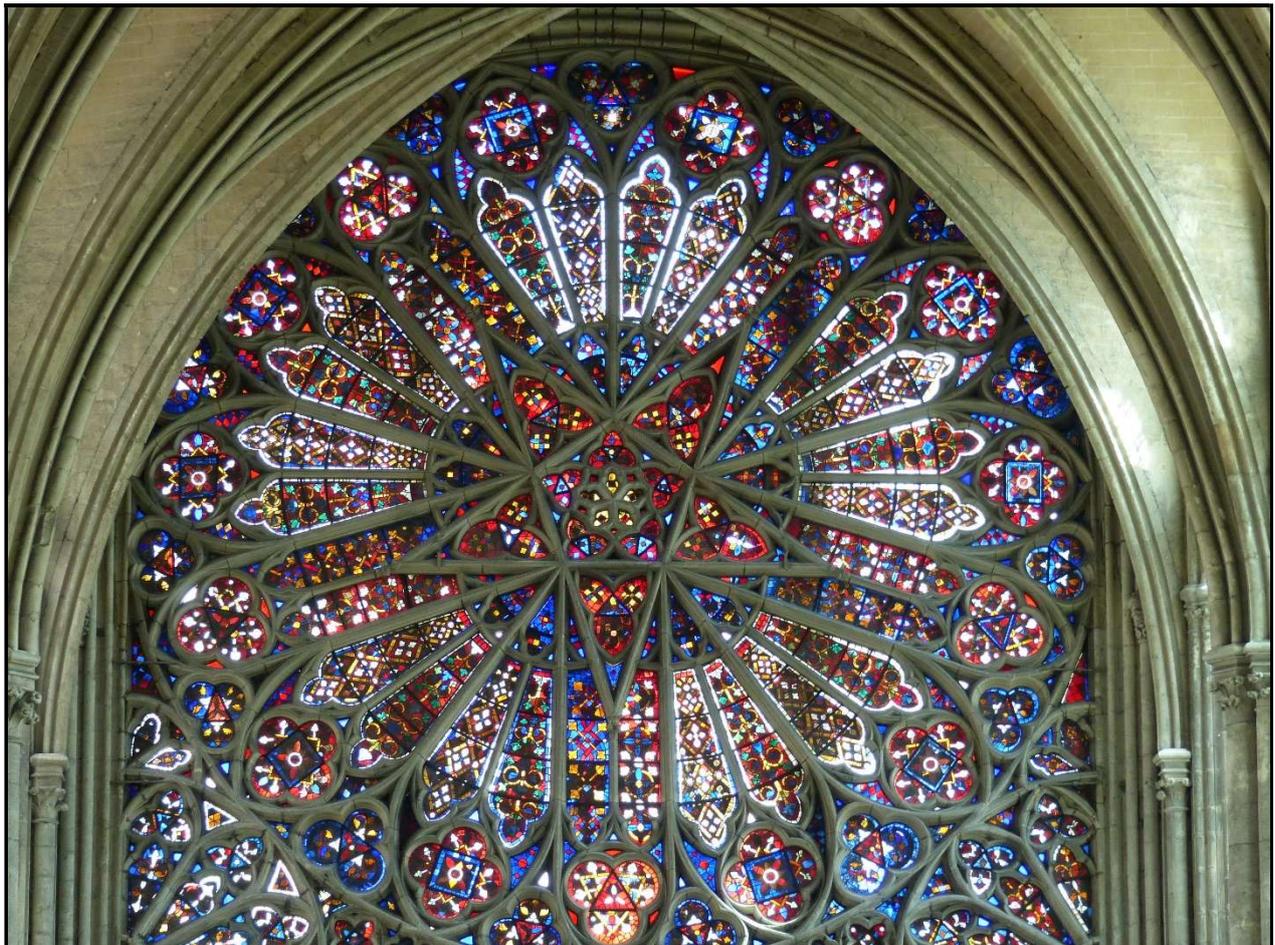
Italien [2 ECTS] (20h) – C. MANCINI

Compétence 4

Préparer son projet professionnel

1 TD obligatoire

Pratiques numériques pour l'histoire de l'art et l'archéologie [2 ECTS] (12h) – G. DE WALLENS

La Rose de vents, XIVe s., transept nord, cathédrale Notre-Dame, Amiens.

Licence 2 Histoire de l'art et archéologie

Semestre 4

Compétence 1

Interpréter des œuvres et des mouvements artistiques

6 CM obligatoires

Histoire de l'art antique [2 ECTS] (18h) – S. NARDI-COMBESCURE

L'enseignement aborde les questions générales liées au passage de l'Antiquité vers le Haut Moyen Âge. Il traitera des sources archéologiques de cette période en les replaçant dans leur contexte politique, administratif, militaire, culturel, économique et social.

Histoire de l'art médiéval [2 ECTS] (18h) – A. TIMBERT

Architecture gothique des XIIe et XIIIe siècles : formes et fonctions

L'architecture gothique est le produit d'un contexte politique, démographique, géologique, écologique et philosophique. Ce cours abordera donc ces questions pour comprendre comment, de 1140 à 1240, le paysage de la France septentrionale a été durablement bouleversé par l'érection de monuments aux dimensions et aux formes inusitées.

Histoire de l'art moderne [2 ECTS] (18h) – C. AMBROSINO

Les échanges artistiques et culturels entre Flandres, Espagne et Italie au XVIIe siècle : une dynamique transnationale du baroque

Le XVIIe siècle marqua un tournant majeur dans l'histoire artistique européenne, où les échanges entre Flandres, Italie et Espagne façonnèrent le style baroque. Ces interactions s'appuyèrent sur des liens politiques forts, notamment sous la domination des Habsbourg, et une mobilité intense des artistes. La présence de peintres flamands, comme Rubens à Rome, illustra l'intégration des innovations italiennes renouvelant l'art flamand. Cette dynamique s'étendit à l'Espagne, où la cour des Habsbourg adapta ces influences, donnant naissance à une esthétique baroque propre, visible chez Velázquez ou Zurbarán. Les échanges dépassèrent la simple transmission formelle : ils impliquèrent une relecture approfondie des thèmes religieux et profanes. Par ailleurs, la circulation des œuvres et matériaux via le marché européen révéla l'importance économique de ces échanges. Elle consolida les identités régionales tout en inscrivant leurs productions dans un cadre européen. Cette approche transnationale déconstruisit les modèles nationaux classiques et éclaira la complexité des pratiques baroques au XVIIe siècle.

Histoire de l'art contemporain [2 ECTS] (18h) – S. TEXIER

Langage et idéal classique en architecture XVIe-XXIe siècles

Formulé dans l'Italie de la Renaissance sur les bases de l'architecture antique, le langage classique a dominé toute l'histoire de l'architecture occidentale. De Palladio au classicisme structurel de Perret en passant par l'architecture « à la française », il traverse les révolutions culturelles et matérielles, témoignant d'une étonnante faculté d'adaptation. Ce cours vise ainsi à montrer la permanence de ce langage sur un demi-millénaire et à mettre en évidence la variété de ses réinterprétations.

Histoire de la critique d'art [2 ECTS] (18h) – N. H. ZMELTY

La critique d'art au XIXe siècle

Qu'elle soit lyrique, partisane, inspirée, malveillante, visionnaire ou aveugle, la critique d'art accompagne la création artistique pour le meilleur comme pour le pire. De Théophile Gautier à Félix Fénéon en passant par Charles Baudelaire, Théodore Duret, Gustave Geffroy, Émile Zola, Octave Mirbeau, Albert Aurier et Joris-Karl Huysmans, nous étudierons les textes de quelques critiques français parmi les plus influents du XIXe siècle.

1 CM obligatoire au choix parmi ceux dispensés en Arts plastiques et en Arts du spectacle et en fonction des possibilités liées à l'emploi du temps

Arts plastiques

Esthétique et théories de l'art [1 ECTS] (20h)

Histoire de l'art vidéo [1 ECTS] (20h)

Analyse d'œuvres visuelles [1 ECTS] (20h)

Histoire du théâtre [1 ECTS] (20h)

Arts du spectacle

Théories du théâtre : inscriptions politiques [1 ECTS] (12h)

Histoire et théories des techniques de la scène et du jeu de l'acteurice [1 ECTS] (12h)

Histoire du cinéma [1 ECTS] (20h)

Théories du cinéma [1 ECTS] (20h)

Étude monographique [1 ECTS] (12h)

Esthétique du cinéma [1 ECTS] (20h)

Compétence 2

Analyser des œuvres et des événements artistiques

5 TD obligatoires

Histoire de l'art antique [2 ECTS] (12h) – S. NARDI-COMBESURE

Histoire de l'art médiéval [2 ECTS] (12h) – G. FRASER

Histoire de l'art moderne [2 ECTS] (12h) – T. MATTEI

Histoire de l'art contemporain [2 ECTS] (12h) – S. TEXIER

Histoire de la critique d'art [2 ECTS] (12h) – J. MILBACH

1 SAÉ (situation d'apprentissage et d'évaluation) obligatoire

Construire un parcours de médiation [4 ECTS] (12h) – A. MOREL & N.-H. ZMELTY

Compétence 3

Formuler des idées en français et en langue étrangère

1 SAÉ (situation d'apprentissage et d'évaluation) obligatoire au choix

Anglais [2 ECTS] (20h) – A. CORBIÈRE

Allemand [2 ECTS] (20h) – S. SAVODNIK

Italien [2 ECTS] (20h) – C. MANCINI

Compétence 4

Préparer son projet professionnel

1 TD obligatoire

Pratiques numériques pour l'histoire de l'art et l'archéologie [1 ECTS] (12h) – G. DE WALLENS

1 choix obligatoire

Projet professionnel individualisé [PPI] [1 ECTS] (TD 3h) Direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle [DOIP] (2h) + V. HRISTOVA (1h)

Engagement/ valorisation des compétences [1 ECTS] (sous conditions d'éligibilité)

Raphaël, *La Vierge à l'Enfant avec le petit saint Jean Baptiste dit La Belle jardinière*, 1507-1508, huile sur bois, 158 x 120 cm, Paris, musée du Louvre.

Licence 3 Histoire de l'art et archéologie

Semestre 5

Compétence 1

Interpréter des œuvres et des mouvements artistiques

7 CM obligatoires

Histoire de l'art antique [2 ECTS] (18h) – S. NARDI-COMBESCURE

Initiation à l'archéologie, sa conception, ses méthodes et son évolution récente

L'enseignement vise à donner une connaissance de l'étude d'un site archéologique à partir des sources documentaires, des techniques de prospection, des méthodes et du processus de la fouille.

Histoire de l'art médiéval [2 ECTS] (18h) – D. DAUSSY

Bâtir et orner à la fin du Moyen Âge

Ce cours évoquera les acteurs des grands chantiers à partir de 1200 de même que les différentes techniques constructives à partir du XIIIe siècle, les innovations et leur impact sur les formes et les espaces. Au travers de l'étude des différents matériaux de la construction (pierre, bois, métal, verre etc.) nous présenterons l'évolution du goût et des pratiques liturgiques et leurs conséquences en matière d'ornementation, jusque dans les années 1500.

Histoire de l'art moderne [2 ECTS] (18h) – V. HRISTOVA

Les arts décoratifs au XVIIIe siècle

Associés au luxe et aux agréments de la vie privée et/ou publique, les arts décoratifs connaissent au XVIIIe siècle un essor remarquable. Le cours se propose d'interroger les raisons de cet engouement, en mettant l'accent sur la diversité des centres de production et des objets eux-mêmes. Il s'agira ainsi d'appréhender mobilier, arts du textile, horloges, porcelaines et joailleries, entre autres, non seulement dans la polymorphie des manufactures européennes (ou extra-européennes) où ils virent le jour, mais aussi dans la matérialité des contextes – sophistiqués et changeants – qui régissaient leur display et déterminaient les modalités de leur consommation.

Histoire de l'art contemporain [2 ECTS] (18h) – S. TEXIER

L'architecture au XIXe siècle

Traversé par les révolutions (politiques, sociales, industrielles), le XIXe siècle est également le théâtre de tensions entre différents courants de pensée qui produisent une exceptionnelle vitalité architecturale. Nouveaux matériaux et nouveaux programmes conduisent à l'éclosion de formes et de notions nouvelles, tels que l'historicisme, l'éclectisme, tandis que sont posées certaines bases de l'architecture moderne. Le cours s'appuie en majeure partie sur le cas de Paris, capitale du XIXe siècle.

Histoire sociale de l'art [2 ECTS] (18h) – C. AMBROSINO

L'histoire sociale de l'art analyse les œuvres non seulement comme objets esthétiques, mais aussi comme produits inscrits dans des contextes sociaux, économiques et politiques. Ce champ dépasse l'étude des styles et artistes isolés pour intégrer conditions de production, réseaux de commanditaires, circulations culturelles et fonctions sociales. Le cours présente les fondements théoriques et méthodologiques de cette approche, en soulignant son évolution historiographique liée à la laïcisation de la culture et à l'élargissement du regard critique. Il questionne les notions classiques – baroque, maniérisme, néoclassicisme, avant-garde – selon leur pertinence sociale, insistant sur la nécessité d'une terminologie précise et évolutive.

Histoire des arts non-occidentaux [2 ECTS] (18h) – A. TOUARIGT BELKHODJA

Introduction aux arts de l'Islam (1)

Ce cours est une introduction aux différents arts exprimés en terre d'Islam, depuis l'avènement de cette civilisation au VIIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle. Les définitions et les notions générales relatives à la civilisation islamique, à son avènement et à son expansion, seront abordées lors des premières séances. Les cours suivants porteront sur les œuvres majeures des premières grandes dynasties musulmanes ; plusieurs séances seront ensuite dédiées aux chefs-d'œuvre de l'Espagne musulmane.

Historiographie [2 ECTS] (18h) – D. DAUSSY (9h) & V. HRISTOVA (9h)

V. HRISTOVA : On s'attachera à suivre l'évolution des discours sur l'art, du milieu du XVIe siècle à la Seconde Guerre mondiale, en mettant en relief les diverses méthodes qui sont apparues et les rivalités nationales, notamment entre la France et l'Allemagne

D. DAUSSY : *Atelier pratique d'historiographie. Viollet-le-Duc (1814-1979) et la redécouverte de du Moyen Âge*

L'histoire de l'art du Moyen Âge, en France, réalise depuis plusieurs années un retour critique sur elle-même. Avant toutefois de comprendre la genèse d'un nouveau paradigme, il nous faut comprendre l'importance de la redécouverte de cette période, corolaire du vandalisme révolutionnaire et de la prise de conscience d'une nation qui prend racine dans son histoire. Après avoir évoqué la naissance, - principalement durant la monarchie de Juillet et le Second Empire - des musées, collections, éditions, restaurations monumentales, nous approcherons la correspondance d'E. Viollet-le-Duc, architecte, théoricien et restaurateur, dont le rôle fut majeur dans ce contexte. La transcription de courriers inédits (Archives de la Médiathèque du Patrimoine et de la photographie), permettra à chacun de s'imprégner d'une époque afin de comprendre la « fabrique de l'histoire » ou comment et pourquoi Viollet-le-Duc a « réinventé » l'art du Moyen Âge.

Compétence 2

Analyser des œuvres et des événements artistiques

7 TD obligatoires

Histoire de l'art antique [1 ECTS] (12h) – V. KOZLOWSKI

Histoire de l'art médiéval [1 ECTS] (12h) – G. FRASER

Histoire de l'art moderne [1 ECTS] (12h) – T. MATTEI

Histoire de l'art contemporain [1 ECTS] (12h) – S. TEXIER

Histoire sociale de l'art [1 ECTS] (12h) – V. HRISTOVA

Histoire des arts non-occidentaux [1 ECTS] (12h) – A. TOUARIGT BELKHODJA

Historiographie [1 ECTS] (12h) – A. TIMBERT

Compétence 3

Formuler des idées en français et en langue étrangère

1 TD obligatoire

Français [2 ECTS] (20h) – E. CARPENTIER

1 SAÉ (situation d'apprentissage et d'évaluation) ou 1 TD obligatoire au choix

Anglais [2 ECTS] (SAÉ 20h) – A. CORBIÈRE

Allemand [2 ECTS] (SAÉ 20h) – S. SAVODNIK

Italien [2 ECTS] (SAÉ 20h) – C. MANCINI

Portugais [2 ECTS] (TD 20h) – J. H. DA COSTA SOL AFONSO

Compétence 4

Préparer son projet professionnel

1 CM et 2 TD obligatoires

Pratiques numériques pour l'histoire de l'art et l'archéologie [1 ECTS] (TD 12h)

– G. DE WALLENS

Préparation à l'insertion professionnelle [1 ECTS] (CM 12h)

T. BAZIRE, Chercheuse de provenance, diplômée de l'EAP de Sciences Po et de l'Ecole du Louvre

S. BOYER, Chargée de la documentation et des archives (bibliothèque), Musée d'art moderne de la Ville de Paris

A. PRIGOT, Docteure en histoire de l'art moderne / enseignante à l'Ecole du Louvre / conférencière

A. AURAND, Restauratrice de peintures de chevalet

R. JONVEL, Chef de service, Service Archéologie Amiens Métropole

Ch. FOUCHER-ZARMANIAN, Chargée de recherches, CNRS

Préparation à l'insertion professionnelle [2 ECTS] (TD 8h) – E. FREMAUX

Mir Sayyid 'Ali (attr.) *La nuit dans une ville*, v. 1540, aquarelle opaque, or et argent sur papier, 28,6 x 20 cm, folio probablement extrait d'un manuscrit illustré, Tabriz, Iran, Harvard Art Museums/Arthur M. Sackler Museum, don de John Goelet, anciennement dans la collection de Louis J. Cartier.

Licence 3 Histoire de l'art et archéologie

Semestre 6

Compétence 1

Interpréter des œuvres et des mouvements artistiques

7 CM obligatoires

Préhistoire [2 ECTS] (18h) – P. DEPAEPE

L'objectif de ce cours est de dresser un panorama des expressions artistiques depuis leurs origines jusqu'à la fin de la Préhistoire paléolithique. Outre l'approche historique, voire philosophique, de la discipline, seront abordés les aspects iconographiques, les techniques utilisées, les phénomènes régionaux et les chronologies. Les expressions artistiques et symboliques étant un produit de leurs milieux, l'archéologie des cultures paléolithiques et néolithiques sera également abordée. La critique des sources archéologiques et bibliographiques sera un élément important de l'enseignement, de même que l'appropriation d'outils bibliographiques. Des visites de sites et de collections seront proposées et des spécialistes pourront intervenir.

Histoire de l'art médiéval [2 ECTS] (18h) – A. TIMBERT

Architecture gothique des XIIe et XIIIe siècles : matériaux et techniques de construction

Ce cours aura pour objectif d'aborder les cathédrales picardes érigées aux XIIe et XIIIe siècles par le biais des matériaux (argile, bois, pierre, plâtre, métal, verre, liant et enduit), des procédés de production (préfabrication, standardisation, duplication) et de façonnage (marteau, forge et four hydrauliques).

Histoire de l'art moderne [2 ECTS] (18h) – C. AMBROSINO

Le marché de l'art et la question du faux à Rome au XVIIIe siècle : enjeux économiques, artistiques et culturels

Au XVIIIe siècle, le marché de l'art romain se développa grâce au Grand Tour et à l'intérêt des élites européennes pour antiquités, œuvres baroques et créations locales. Cette demande stimula la production d'œuvres hybrides, mêlant créations contemporaines et réinterprétations du passé. La multiplication des faux et copies questionna l'authenticité artistique. Leur fabrication reposa sur un savoir-faire mêlant technique et connaissance des styles antiques et baroques. L'imitation y joua un rôle complexe, entre hommage stylistique et enjeu économique. L'étude des réseaux d'artisans, marchands et commanditaires montra un marché structuré, où la frontière entre original et copie resta floue et négociée. Ce phénomène interpella la valeur marchande et les discours sur l'authenticité et l'auteur. Ainsi, l'analyse du marché et des faux à Rome éclaira les liens entre production artistique, consommation culturelle et économie, tout en renouvelant la réflexion sur la reconnaissance esthétique dans un contexte transnational.

Histoire de l'art contemporain (après 1960) [2 ECTS] (18h) – M. SCHÜTZ

Art et postcolonialité (de 1960 à nos jours)

La décolonisation a fait émerger des phénomènes de migrations, d'hybridations et de circulations, qui ont entraîné la remise en cause des héritages artistiques modernes. En retour, les scènes artistiques contemporaines internationales ont intégré les enjeux politiques et culturels attachés au surgissement des questions postcoloniales d'identité stratégique, de fiction et de résistance. Ce cours propose une analyse d'œuvres, d'expositions mais aussi de textes critiques qui engagent un dialogue autour du passé colonial, de l'immigration et des épistémologies multiples. Il initie les étudiant.e.s aux enjeux de la mondialisation artistique en proposant une étude de l'art dans des géographies qui englobent les continents africain, américain et européen, afin de permettre la compréhension des transferts, des réappropriations et des résistances que connaissent les formes et les récits de la modernité artistique.

Histoire des arts non-occidentaux [2 ECTS] (18h) – A. TOUARIGT BELKHODJA

Introduction aux arts de l'Islam (2)

En cette seconde partie du cours, l'introduction aux Arts de l'Islam sera abordée à travers des thèmes spécifiques comme les arts du livre arabe, la miniature persane durant la période safavide, l'art de la Turquie ottomane et enfin, l'architecture des palais algérois de la période ottomane.

La Belle Époque : état de l'art et perspectives [2 ECTS] (18h) – S. TEXIER & N.-H. ZMELTY

Fondé sur l'articulation entre bilan historiographique et première approche de sujets qui restent à traiter, ce cours a pour ambition d'affiner la compréhension de la création artistique, de sa valorisation et de sa réception, mais aussi d'enrichir les connaissances sur la culture visuelle de la Belle Époque afin d'appréhender cette période avec plus de nuances.

Les arts graphiques : histoire et esthétique [2 ECTS] (18h) – N.-H. ZMELTY

Ce cours est consacré à l'étude des arts graphiques en France au XIXe siècle. Dessin, estampe, affiche, caricature, illustration... il s'agira d'étudier les spécificités techniques ainsi que les tenants et aboutissants de ces différents moyens d'expression dans des contextes historiques, culturels et socio-économiques donnés.

1 SAÉ (situation d'apprentissage et d'évaluation) obligatoire

Concevoir une exposition virtuelle [5 ECTS] (18h) – A. RAGOIS & S. TEXIER

Compétence 2

Analyser des œuvres et des événements artistiques

7 TD obligatoires

Préhistoire [1 ECTS] (12h) – P. DEPAEPE

Histoire de l'art médiéval [1 ECTS] (12h) – G. FRASER

Histoire de l'art moderne [1 ECTS] (12h) – T. MATTEI

Histoire de l'art contemporain (après 1960) [1 ECTS] (12h) – M. ANTON

Histoire des arts non-occidentaux [1 ECTS] (12h) – A. TOUARIGT BELKHODJA

La Belle Époque : état de l'art et perspectives [1 ECTS] (12h) – S. TEXIER (4h) N.-H. ZMELTY (8h)

Les collections d'arts graphiques en Hauts-de-France [1 ECTS] (12h) – N.-H. ZMELTY

Compétence 3

Formuler des idées en français et en langue étrangère

1 SAÉ (situation d'apprentissage et d'évaluation) ou 1 TD obligatoire au choix

Anglais [2 ECTS] (SAÉ 20h) – A. CORBIÈRE

Allemand [2 ECTS] (SAÉ 20h) – S. SAVODNIK

Italien [2 ECTS] (SAÉ 20h) – C. MANCINI

Portugais [2 ECTS] (TD 20h) – J. H. DA COSTA SOL AFONSO

Compétence 4

Préparer son projet professionnel

2 TD et 1 stage obligatoires

Pratiques numériques pour l'histoire de l'art et l'archéologie [1 ECTS] (12h) – G. DE WALLENS

Initiation à la recherche [1 ECTS] (8h) – T. MATTEI

Stage [1 ECTS] (durée minimum 1 semaine)

1 choix obligatoire

Projet professionnel individualisé [PPI] [1 ECTS] (TD 3h) – Direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle [DOIP] (2h) + V. HRISTOVA (1h)

Engagement/ valorisation des compétences [1 ECTS] (sous condition d'éligibilité)

Edgar Degas, *La Leçon de danse*, v. 1880, huile sur toile, 39,4 x 88,4 cm, Williamstown, Sterling & Francine Clark Art Institute.