

Colette GAILLIEGUE

VANDERBILT-EN-FRANCE

Cours : les **lundis et mercredis : 10h30 à 11h45**

F4285 spring 2016

SYLLABUS

Recherches, études, Préparation des cours

M 13 Janvier

Littérature et histoire de l'art autour des deux guerres mondiales: Présentation du cours

Introduction à l'histoire de l'art

Les grands mouvements qui ont marqué le XIXème Siècle.

L 18 L'art à la fin du XIXe siècle

La Belle Époque. Contexte historique

Gauguin –Van Gogh à Arles

Pour préparer ce cours:

-recherche sur l'Impressionnisme

-biographies de Paul Gauguin et de Vincent Van Gogh

M 20 L'art nouveau

Marcel Proust (extraits remis en cours)

Les Nabis

Du côté de chez Swann, extrait

Le Temps retrouvé : extrait

Pour préparer ce cours:

-installer le diaporama

-biographie de Marcel Proust

-lecture des textes de Marcel Proust

L 25 La peinture au début du XXe siècle

Contexte historique

Le commentaire littéraire

Le Fauvisme, Matisse

L'Expressionnisme

Pour préparer ce cours:

-biographie d'Henri Matisse

<p>M 27 Cézanne</p> <p>Guillaume Apollinaire</p> <p>Contexte historique</p>	<p>Cézanne, les racines du cubisme</p> <p><i>Les grandes baigneuses</i></p> <p><i>Alcools</i> (extraits)</p> <p>Présentation de <u>Calligrammes</u></p>	<p><u>Pour préparer ce cours:</u></p> <p>-biographie de Paul Cézanne</p> <p>-biographie de Guillaume Apollinaire,</p>
<p>L 1 février</p> <p>Picasso à Paris</p> <p>Guillaume Apollinaire</p>	<p><u>Calligrammes</u></p> <p>Picasso périodes bleue et rose</p>	<p><u>Pour préparer ce cours :</u></p> <p>- biographie de Picasso</p> <p>- préparation des poèmes de <u>Calligrammes</u></p>
<p>M 3 Guillaume Apollinaire</p> <p>Le Cubisme</p>	<p><u>Calligrammes</u></p> <p><i>Les demoiselles d'Avignon</i></p> <p>Les phases du cubisme</p>	<p><u>Pour préparer ce cours:</u></p> <p>-étude des poèmes calligrammatiques</p> <p>-causes de la première guerre mondiale</p>
<p>L 8 Guillaume Apollinaire (fin)</p> <p>L'Orphisme</p> <p>Le Futurisme</p> <p>L'abstraction</p>	<p><u>Calligrammes</u></p> <p>Kandinsky</p> <p>Robert Delaunay</p> <p>Manifeste de Marinetti</p>	<p><u>Pour préparer ce cours:</u></p> <p>-études des poèmes</p> <p>- biographie de Delaunay</p> <p>-réviser les différentes phases du cubisme</p>

M 10 Les romans de la guerre (extraits croisés)

Roland Dorgelès, *Les croix de bois*
 Erich Maria Remarque, *A l'ouest rien de nouveau*
 L'art des tranchées

Pour préparer ce cours:

Extraits : lecture et étude des textes

-Les croix de bois

-A l'ouest rien de nouveau

Paris 12 et 13 février. Suggestions : visitez le Musée d'Orsay et le Centre Pompidou !

Vacances de février

L22 Subversion dans l'art

Dada, Marcel Duchamp

-biographie de Marcel Duchamp

- [Duchamp, Le grand verre](#)

Contexte historique

M 24 février de 10h à 11h45 :

DEVOIR SUR TABLE : littérature : 1h + 15 mn Art

Cours histoire de l'art : Picasso

(+ 30mn : remplace par anticipation : Marseille avec Mr. Gerbal)

Picasso, période monumentale

Pour préparer le devoir de littérature :

- revoir tous les Calligrammes étudiés

- préparer le plan du commentaire

Introduction au surréalisme

**L29 L'univers onirique du surréalisme
en art et en littérature**

Les poètes surréalistes: Paul Eluard,

Salvator Dali

Pour préparer ce cours:

- biographie de Salvator Dali
- étude des poèmes : Paul Eluard

M 2 mars : les poètes surréalistes (suite) André Breton

Présentation du film de Buñuel : L'Âge d'or

Textes d'André Breton

Max Ernst : de dada au surréalisme

Buñuel

Pour préparer ce cours:

- étude textes d'André Breton
- biographie de Max Ernst

L 7 Film : Cinéma et provocations surréalistes

L'Âge d'or, Film de Buñuel, 1930

Magritte

Pour préparer ce cours:

- Biographies de Magritte
- Relire vos notes sur le surréalisme
- revoir les œuvres du surréalisme dans le diaporama

Mardi 8 mars visite du Camp des Milles à 11h

M 9 Pas de cours MARSEILLE avec Mr Gerbal

**L 14 L'Âge d'or, analyse de séquences en lien
avec le surréalisme**

L'avant-guerre : le monde en crise

Picasso, Guernica

Pour préparer ce cours:

- réfléchir aux séquences du film pour la discussion
- Rechercher sur une carte la petite ville de Guernica
- Contexte historique de cette tragédie

**M 16 La situation de l'art pendant la deuxième
guerre mondiale**

Pour préparer ce cours:

- rechercher les causes de la 2e guerre mondiale

<p>Vercors, <i>le Silence de la mer</i> (extrait)</p>	<p>Le camp des Milles Picasso après la guerre</p>	<p>Picasso <i>La Guerre et La Paix</i> (recherche sur ces 2 œuvres)</p> <p>- Lire l'extrait</p>
<p>L 21 Albert Camus, L'existentialisme Introduction de <i>l'Exil et le royaume</i></p>		<p><u>Pour préparer ce cours:</u> -biographie de Jean-Paul Sartre -biographie d'Albert Camus</p>
<p>M 23 Camus <i>l'Exil et le royaume, l'Hôte</i></p>		<p><u>Pour préparer ce cours:</u> -carte de l'Algérie - étude de la nouvelle : <i>l'Hôte</i></p>
<p>L 28 PAS DE COURS LUNDI DE PÂQUES</p>		
<p>M 30 Camus, <i>l'Exil et le royaume, La Femme adultère</i> Conclusion sur Albert Camus</p>	<p>Picasso et le portrait</p>	<p><u>Pour préparer ce cours:</u> -étude de la nouvelle : <i>La femme adultère</i></p> <p>Exposé Janus : Problématique de la création artistique <u>Travail sur le diaporama à discuter en groupe</u></p>
<p>L 4 Le nouveau roman: introduction</p>	<p>Picasso</p>	<p><u>Pour préparer ce cours:</u> -biographie de Marguerite Duras</p>

Marguerite Duras, *Moderato cantabile*

La Guerre et la paix

M 6 avril

10h à 11h45 (+ 30mn: remplace Marseille avec Mr. Gerbal).

MID-TERM : LITTERATURE

Pour préparer cet examen:

-préparer le plan pour le devoir de littérature

VACANCES D'AVRIL

L 18 Marguerite Duras, *Moderato cantabile*

Image et Langage

Picasso- Vauvenargues

Pour préparer ce cours:

-étudier les chapitres I et II (voir fiche de lecture)

M 20 Marguerite Duras, *Moderato cantabile*

Pour préparer ce cours:

- étudier les chapitres III – IV- V (voir fiche de lecture)

L 25 Marguerite Duras, *Moderato cantabile*

Pour préparer ce cours:

-étudier les chapitres VI –VII- VIII (voir fiche de lecture)

TRAVAIL SUR LE DIAPORAMA TERMINÉ

M 27 **10h à 11h30** (+ 15' : remplace Marseille avec Mr. Gerbal).

Matisse : La tristesse du roi

Pour préparer ce test:

-Révision du cours d'histoire de l'art et des œuvres du

TEST sur le cours d'histoire de l'art + Projection d'œuvres

diaporama

Matisse : les papiers découpés**L 2 mai****Conclusion** : littérature et art, le champ des possibles. DiscussionPRESENTATION EN CLASSE DU DIAPORAMA REALISE
PAR LA CLASSE**EXAMEN FINAL** (la date vous sera communiquée plus tard)**Livres à consulter :**

- La section art de la bibliothèque Vanderbilt
- **Edina Bernard, L'art moderne, Bordas**
- Les mouvements dans la peinture, Patricia Fride, R.Carrassat, Isabelle Marcadé, Larousse, 1999

Notation :

- Préparation du cours, étude des œuvres indiquées, participation, assiduité : 10%
- Quiz et test final sur l'histoire de l'art et contexte historique : 20% (5+15) -travail de la classe sur le diaporama : 10%
- Exposé oral en littérature : 10% - Analyse littéraire, devoir fait en classe : 10% - Mid-term : 20%
- Examen Final: 20

Contact : colette.gaillieue@wanadoo.fr

06 87 56 68 22

Je peux vous rencontrer après le cours, le lundi ou le mercredi. Merci de prendre rendez-vous.