

- Faculté des lettres et sciences humaines
- www.unine.ch/lettres

Histoire de l'art moderne et contemporain: Paul Klee - son oeuvre et sa théorie de l'art (2HA2131)

Filières concernées	Nombre d'heures	Validation	Crédits ECTS
Master en études muséales (*)	Cours: 2 ph	Voir ci-dessous	6
Pilier principal B A - histoire de l'art	Cours: 2 ph	Voir ci-dessous	6
Pilier principal M A - sciences historiques : archéologie (*)	Cours: 2 ph	Voir ci-dessous	6
Pilier principal M A - sciences historiques : histoire (*)	Cours: 2 ph	Voir ci-dessous	6
Pilier principal M A - sciences historiques : histoire de l'art (*)	Cours: 2 ph	Voir ci-dessous	6
Pilier principal M Sch - histoire de l'art (*)	Cours: 2 ph	Voir ci-dessous	18
Pilier secondaire M A - sciences historiques : archéologie (*)	Cours: 2 ph	Voir ci-dessous	6
Pilier secondaire M A - sciences historiques : histoire (*)	Cours: 2 ph	Voir ci-dessous	6
Pilier secondaire M A - sciences historiques : histoire de l'art (*)	Cours: 2 ph	Voir ci-dessous	6
Pilier secondaire M Sch - histoire de l'art (*)	Cours: 2 ph	Voir ci-dessous	18

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

- Semestre Automne

Equipe enseignante

Prof. Régine Bonnefoit

Contenu

Le cours se propose d'offrir une vue d'ensemble de l'état actuel de la recherche sur Paul Klee, de familiariser les participants avec les singularités majeurs de l'artiste et de leur présenter les instruments de travail actuellement disponibles pour aborder son oeuvre. Il est centré sur la théorie de l'art telle qu'elle fut enseignée par Klee au Bauhaus, selon les lois de la mise en forme ou « Gestaltung ». Le cours prévoit une excursion au Zentrum Paul Klee de Berne pour visiter le bâtiment de Renzo Piano et l'exposition « Mapping Klee ».

Devenir, trace et mouvement sont les trois mots-clés qui incarnent les idées essentielles de Klee. Le devenir inclut l'idée d'un art comme processus, qui vise non pas la forme finie mais la mise en forme, la genèse du travail artistique et son développement perpétuel. La trace constitue la marque de tout épisode dynamique et révèle le caractère particulier de son auteur, qu'il s'agisse du mouvement d'un point, d'un crayon, d'un danseur, ou de sons. L'idée d'un devenir incessant par le mouvement est l'axiome central de sa théorie de la mise en forme. L'oeuvre d'art et même le cosmos tout entier seraient ainsi nés du mouvement d'un point originel.

Programme détaillé :

17 septembre 2020 : Introduction aux outils de la recherche sur Paul Klee

24 septembre 2020 : Parcours de l'artiste

1 octobre 2020 : Théorie de l'art enseignée au Bauhaus – Partie I

8 octobre 2020 : Théorie de l'art enseignée au Bauhaus – Partie II

15 octobre 2020 : Théorie de l'art enseignée au Bauhaus – Partie III

22 octobre 2020 : Klee et la musique

29 octobre 2020 : Le rôle de l'écriture dans l'oeuvre de Klee

5 novembre 2020 : Semaine de lecture

12 novembre 2020 : Le thème des jardins et plantes dans l'oeuvre de Klee

19 novembre 2020 : Visite du Zentrum Paul Klee

26 novembre 2020 : Le Bauhaus et l'avant-garde russe

3 décembre 2020 : Klee et le constructivisme

10 décembre 2020 : Séminaire de l'Ecole du Louvre

17 décembre 2020 : évaluation interne (épreuve par écrit de 1h30)

Forme de l'évaluation

La validation se fait par une évaluation interne (oral, valant 60 % de la note) + un examen écrit de 4 heures en session (valant 40 % de la note).

URLs	1) http://www.kleegestaltungslehre.zpk.org/ee/ZPK/Archiv/2011/01/25/00001/
------	--

- Faculté des lettres et sciences humaines
- www.unine.ch/lettres

Histoire de l'art moderne et contemporain: Paul Klee - son oeuvre et sa théorie de l'art (2HA2131)

L'examen écrit de 4 heures est commun avec celui prévu pour les cours « Histoire de l'art médiéval » et « Histoire de l'art contemporain » du module "Histoire de l'art" du Master en sciences historiques, pilier Histoire de l'art

Evaluation interne notée.

"Règlement d'études et d'examens de la Faculté des lettres et des sciences humaines" :

<http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/4163101.htm>

Dès le 20.09.2016 : Nouveau règlement d'études d'examens :

http://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/pubfo/ArrRegCE/Documents/2015/FO38_01_DEF_UNINE_R_fish_26mai2015.pdf

Documentation

SOURCES

KLEE Paul, Cours du Bauhaus. Weimar 1921 –1922. Contributions à la théorie de la forme picturale, traduit de l'allemand par Claude Riehl, Paris : Hazan, 2004.

KLEE Paul, Lettres d'Italie (1901–1902), traduit de l'allemand par Anne-Sophie Petit-Emptaz, Farrago, Tours, 2002.

KLEE Paul, Lettres de l'époque du Bauhaus (1920–1930), traduit de l'allemand par Anne-Sophie Petit-Emptaz, Tours : Farrago, 2004.

KLEE Paul, Le Temps des inventions. Lettres 1903–1905, traduit de l'allemand par Anne-Sophie Petit-Emptaz, Tours : Farrago, 2005.

KLEE Paul, Tagebücher 1898–1918, Textkritische Neuedition, établi par Wolfgang Kersten, éd. par la Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, Stuttgart, Teufen, 1988

LITTÉRATURE SECONDAIRE

BONNEFOIT Régine, « Le Bauhaus et la Russie », in : La Russie et l'Occident : relations interculturelles et artistiques au temps des révolutions russes. Actes du colloque, Université de Lausanne, 20-21 mars 2009, sous la direction d'Ivan Foletti, Rome : Viella, 2010, pp. 151-180.

BONNEFOIT Régine, Paul Klee : sa théorie de l'art, Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2013.

BONNEFOIT Régine, « The Bauhaus and the Russian Avant-Garde », in : The Revolution is dead. Long live the Revolution! From Malevich to Judd, from Deineka to Bartana, catalogue d'exposition, sous la direction de Michael Baumgartner, Berne, Centre Paul Klee, Munich : Prestel, 2017, pp. 54-61.

BONNEFOIT Régine, « Po, der Ingenieur – Konstruktivistische Ideen im Werk von Paul Klee », in : Paul Klee, Konstruktion des Geheimnisses, catalogue d'exposition, Munich, Pinakothek der Moderne, 1er mars-10 juin 2018, sous la direction d'Oliver Kase, Munich : Hirmer, 2018, pp. 114-131.

HOPFENGART Christine, BAUMGARTNER Michael, Paul Klee – Vie et œuvres, Paris : Hazan, 2012.

LAMPE Angela (éd.), Paul Klee. L'ironie à l'œuvre, catalogue d'exposition, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, 2016.

LISTA, Marcella (éd.), Paul Klee (1879–1940). Polyphonies, cat. exp., Musée de la musique, Paris, Arles : Actes Sud, 2011

PFENNINGER Margaret (éd.), Paul Klee et la nature de l'art. Une dévotion aux petites choses, cat. exp., Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg, Paris : Hazan, 2004.

Pré-requis

Lecture recommandée : BONNEFOIT Régine, Sa théorie de l'art, Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 2013.

Forme de l'enseignement

cours de deux heures hebdomadaire

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Analyser des oeuvres de Paul Klee
- Découvrir la théorie complexe d'un des plus grands artistes du XXe siècle

Compétences transférables

- Captiver les origines de la peinture non-figurative

(*) Cette matière est combinée avec d'autres matières pour l'évaluation

URLs

1) <http://www.kleegestaltungslehre.zpk.org/ee/ZPK/Archiv/2011/01/25/00001/>