

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

Cours-séminaire en histoire de l'art contemporain : Paul Klee - Sa théorie de l'art (2HA2188)

Filières concernées	Nombre d'heures	Validation	Crédits ECTS
Master en études muséales	Cours: 2 ph	Voir ci-dessous	6
Pilier principal M Sch - 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	6

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

Ce cours-séminaire se propose d'offrir une vue d'ensemble de l'état actuel de la recherche sur Paul Klee, de familiariser les participant-e-s avec les singularités majeurs de l'artiste et de leur présenter les instruments de travail actuellement disponibles pour aborder son œuvre. 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 ». 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'œuvre d'art et même le cosmos tout entier seraient ainsi nés du mouvement d'un point originel.

Programme détaillé :

21 septembre 2023 : Introduction aux outils de la recherche sur Paul Klee ;
 28 septembre 2023 : Parcours de l'artiste ;
 5 octobre 2023 : Théorie de l'art enseignée au Bauhaus – Partie I ;
 12 octobre 2023 : Théorie de l'art enseignée au Bauhaus – Partie II ;
 19 octobre 2023 : Théorie de l'art enseignée au Bauhaus – Partie III ;
 26 octobre 2023 : Klee et la musique ;
 2 novembre 2023 : cours annulé (colloque de la relève en histoire de l'art à l'Université de Genève) ;
 9 novembre 2023 : Semaine de lecture ;
 16 novembre 2023 : Le rôle de l'écriture dans l'œuvre de Klee (par webex) ;
 23 novembre 2023 : Le thème des jardins et plantes dans l'œuvre de Klee ;
 30 novembre 2023 : Le Bauhaus et l'avant-garde russe ;
 7 décembre 2023 : Séminaire de l'Ecole du Louvre (cours sur Paul Klee annulé) ;
 14 décembre 2023 : Klee et le constructivisme ;
 21 décembre 2023 : évaluation interne (épreuve par écrit de 1h30).

La présence en cours est obligatoire et constitue une condition de validation de l'enseignement. Un seuil de présence de 70% est toléré. Les étudiant-e-s sont tenu-e-s de prévenir leur enseignant-e de leur absence par mail avant la séance.

Forme de l'évaluation

1. L'étudiant-e de « Master en Sciences historiques : Histoire de l'art » suit obligatoirement les trois enseignements du module « Histoire de l'art », à savoir le cours-séminaire Histoire de l'art médiéval, Histoire de l'art moderne et Histoire de l'art contemporain. Le cours-séminaire en histoire de l'art contemporain est validé par une évaluation interne notée, constituée d'une part d'une présentation orale de 15 minutes (25% de la note finale) ainsi que d'un travail écrit de 20'000 signes (50% de la note finale), et d'autre part d'une épreuve écrite d'une heure et demie (25% de la note finale). La note est pondérée selon la participation active de l'étudiant-e à toutes les séances. La présence en cours est obligatoire et constitue une condition de validation de l'enseignement. Un seuil de présence de 70% est toléré. Les étudiant-e-s sont tenu-e-s de prévenir leur enseignant-e de leur absence par mail avant la séance. Le calendrier des séances, publié au début de l'enseignement et disponible sur le portail des cours, fixe les délais pour la présentation orale et pour la remise du travail écrit. La remise du travail écrit a lieu au plus tard un mois après le passage à l'oral.
2. L'étudiant-e de Master en études muséales est libre de choisir un ou deux enseignements du module « Histoire de l'art », à savoir le cours-séminaire de l'Histoire de l'art médiéval, Histoire de l'art moderne ou Histoire de l'art contemporain, qu'il valide dans le Bloc « Domaines

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

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

Cours-séminaire en histoire de l'art contemporain : Paul Klee - Sa théorie de l'art (2HA2188)

& Méthodes ».

Le Principe de l'évaluation interne est le même que celui décrit ci-dessus (voir 1. L'étudiant-e de Master en Sciences historiques).

Modalités de rattrapage

Si le résultat de l'évaluation interne est jugé insuffisant, un premier échec est notifié (première tentative). Le rattrapage consiste en la révision de la partie insuffisante (présentation orale, travail écrit ou épreuve écrite) selon les commentaires et les remarques de l'enseignante. L'étudiant-e dispose ensuite de la période sans cours pour réviser son travail et le soumettre une nouvelle fois à l'enseignante. Le délai de la remise de la deuxième tentative est le 1er mars 2024.

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.

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

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, the Engineer – Constructivist Ideas in Paul Klee's Oeuvre », in : Paul Klee, Construction of Mystery, 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 de l'ouvrage : BONNEFOIT Régine, Sa théorie de l'art, Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 2013.

Forme de l'enseignement

Cours hebdomadaire de 2h en classe et interventions des étudiant-e-s.

Objectifs d'apprentissage

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

- Comparer de manière critique et pertinente différentes théories et méthodes et en appliquer la synthèse à son objet d'étude.
- Formuler une problématique dûment argumentée à partir de sources primaires et secondaires.
- Formuler une synthèse des ouvrages scientifiques retenus pertinents pour la problématique de recherche.

URLs

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

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

Cours-séminaire en histoire de l'art contemporain : Paul Klee - Sa théorie de l'art (2HA2188)

Compétences transférables

- Communiquer les résultats de la recherche dans différents formats (présentation orale, travail écrit, etc.).
- Appliquer les connaissances et compétences dans des études ultérieures, même si celles-ci se situent dans une autre discipline.