

• 641072 - ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ	Φιλοσοφική		
ΤΜΗΜΑ	Γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	Προπτυχιακό		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	641072	ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	ΣΤ', Η'
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	Τέχνη και κοινωνία		
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	
Διαλέξεις (2 ώρες) και ανάλυση κειμένων (1 ώρα)	3	5	
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	Ειδικού υποβάθρου (ΜΥΕ)		
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:	641035		
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:	Γαλλική		
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS	Ναι		
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)	https://eclass.uoa.gr/courses/FRL258/		

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
<ul style="list-style-type: none"> • Αναγνώριση και περιγραφή των βασικών καλλιτεχνικών ρευμάτων του 19^{ου} και των αρχών του 20^{ου} αι και παρουσίαση της σχέσης τους με την κοινωνία • Ανάλυση και παρουσίαση έργων τέχνης των καλλιτεχνικών ρευμάτων που έχουν διδαχθεί. • Ανάπτυξη προφορικών και κυρίως γραπτών δεξιοτήτων ανάλυσης και σύνθεσης. • Σύνταξη commentaire composé. • Προφορική παρουσίαση εργασίας
Γενικές Ικανότητες

Στόχος του μαθήματος είναι να:

- εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με τα βασικά καλλιτεχνικά ρεύματα της Γαλλίας του 19^{ου} και των αρχών του 20^{ου} αι
- γνωρίσουν την κοινωνική ζωή της Γαλλίας του 19^{ου} και των αρχών του 20^{ου} αι και να μελετήσουν τη σχέση της τέχνης με την κοινωνία
- μάθουν να μελετούν και να αναλύουν δευτερογενείς πηγές.
- παρουσιάζουν και να αναλύουν ζωγραφικά έργα των καλλιτεχνικών ρευμάτων που έχουν διδαχθεί.
- αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και την ικανότητα σύνθεσης
- εξασκηθούν στη συγγραφή *commentaire composé* και στην προφορική παρουσίαση.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάζει μια γενική επισκόπηση της γαλλικής καλλιτεχνικής παραγωγής κυρίως της ζωγραφικής (19^{ος}- αρχές 20^{ού} αι) μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών εξελίξεων της εποχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ιστορικές αλλαγές που ευνόησαν την καλλιτεχνική παραγωγή. Μετά από την παρουσίαση των καλλιτεχνικών κινήματων του πρώτου μισού του 19^{ου} αι (νεοκλασικισμός, ρομαντισμός, σχολή της Μπαρμπιζόν, ρεαλισμός,), εξετάζονται διαδοχικά ο ιμπρεσιονισμός, ο νεοιμπρεσιονισμός και τα μεταϊμπρεσιονιστικά κινήματα. Ακόμα αναλύονται τα καλλιτεχνικά κινήματα των αρχών του 20^{ού} αι. (φωβισμός, εξπρεσιονισμός, κυβισμός, νταντά, σουρεαλισμός). Επιπλέον, το μάθημα πραγματεύεται θεωρητικά ζητήματα της γαλλικής ζωγραφικής και τη σχέση της με τη γαλλική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, αναλύονται κείμενα που πραγματεύονται τη γαλλική κοινωνία.

Τίτλοι ενοτήτων & σχετική βιβλιογραφία

1. Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης
  - Daniel Lagoutte, *Introduction à l'histoire de l'art*, Hachette supérieur, 2007.
  - *Dictionnaire des courants picturaux*, André Chastel (préf.), Paris : Larousse/ Bordas 1997.
  - Dominique Chateau, *Qu'est-ce que l'art ?* Paris : L'Harmattan, 2000.
2. Νεοκλασικισμός-ρομαντισμός
  - Rolf Toman, *Néoclassicisme et romantisme: architecture, sculpture, peinture, dessin : 1750-1848*, Cologne, H. F. Ullmann, 2007.
3. Σχολή της Μπαρμπιζόν. Ρεαλισμός (Κουρμπέ)
  - André Parinaud, *Barbizon : les origines de l'impressionnisme*, Paris : A. Biro ; Vaduz, Liechtenstein : Bonfini, 1994.
  - Michel Ragon, *Gustave Courbet, peintre de la liberté*, Fayard, 2004.
4. Οι πρόδρομοι του ιμπρεσιονισμού : άγγλοι τοπιογράφοι, Κορό.
5. Ο Μανέ και η μοντέρνα ζωγραφική
  - Vincent Pomarède, Olivier Bonfait, *L'ABCdaire de Corot*, Paris : Flammarion, 1996.
  - Pierre Courthion, *Edouard Manet*, London : Thames and Hudson, 1988.
  - Stéphane Guégan (cat.) *Manet : inventeur du moderne : album de l'exposition*, Paris, Musée d'Orsay, 5 avril-3 juillet 2011, Paris : Gallimard : Musée d'Orsay, 2011.
6. Ιμπρεσιονισμός (Μονέ, οι σειρές)
  - Laurence Madeline, Dominique Lobstein, *L'ABCdaire de l'Impressionnisme*, Paris, Flammarion, 1995.
  - Sophie Monneret, *L'Impressionnisme et son époque : dictionnaire international*, Paris : R. Laffont, 1987.
7. Ιμπρεσιονισμός (Ντεγκά, Ρενουάρ)
  - Élisabeth Lièvre-Crosson, *De l'impressionnisme à l'expressionnisme*, Toulouse : Éd. Milan, 1999.
  - Laurence Madeleine, Dominique Lobstein, *Commentaire composé*

- Jacopin, Paul-Olivier, *Le Commentaire composé : méthodologie et applications*, Paris : Dunod, 1998.

8. Νέο-ιμπρεσιονισμός (Seurat, Signac)
  - Robert L. Herbert (cat.) *Seurat : Galeries nationales du Grand Palais*, Paris, 9 avril-12 août 1991, exposition organisée par la Réunion des musées nationaux, le Musée d'Orsay, Paris et le Metropolitan museum of art, New York,
  - Paris : Réunion des musées nationaux, 1991.
9. Σεζάν
  - Florian Rodari (dir.), *De Cézanne à Dubuffet : collection Jean Planque*, Fondation Jean et Suzanne Planque : Paris : Hazan, 2001.
10. Μεταϊμπρεσιονισμός (Γκωγκέν, Βαν Γκογκ, Τουλούζ-Λωτρέκ)
  - Anne Roquebert, Richard Thomson Claire Freches-Thory (cat.), *Toulouse Lautrec*, catalogue de l'exposition présentée en 1991-1992 à la Hayward Gallery de Londres et aux Galeries nationales du Grand Palais, Réunion des musées nationaux, 1992.
11. Φωβισμός
  - Gérard Audinet et alii (cat.), *Le fauvisme ou L'épreuve du feu : éruption de la modernité en Europe : exposition*, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 27 oct. 1999 - 28 fév. 2000, Paris : Paris-Musées, 1999.
12. Κυβισμός
  - Jean-Louis Ferrier, *L'Aventure de l'art au XXe siècle*, Paris : éditions du Chêne, 2002.
  - William Rubin, *Picasso et Braque : l'invention du cubisme*, catalogue de l'exposition New York, Museum of Modern Art/ Bâle, Kunstmuseum, 1989-1990, Paris, Flammarion, 1990.
13. Σουρεαλισμός
  - Jean-Louis Ferrier, *L'Aventure de l'art au XXe siècle*, Paris : éditions du Chêne, 2002.
  - René Passeron, *Le Surréalisme*, Paris : Terrail, 2005.
14. Παρουσίαση εργασιών. Συμπεράσματα.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Πρόσωπο με πρόσωπο									
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	Χρησιμοποιείται το e-class για την ανάρτηση υλικού του μαθήματος, e-mail για επικοινωνία με τους φοιτητές καθώς και η ηλεκτρονική πλατφόρμα της γραμματείας για την ανάρτηση των βαθμολογιών των φοιτητών.									
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;"><i>Δραστηριότητα</i></th> <th style="background-color: #d9ead3;"><i>Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Διαλέξεις</td> <td style="text-align: center;">24</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ανάλυση κειμένων στην τάξη</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Προετοιμασία κειμένων</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table>		<i>Δραστηριότητα</i>	<i>Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου</i>	Διαλέξεις	24	Ανάλυση κειμένων στην τάξη	12	Προετοιμασία κειμένων	15
<i>Δραστηριότητα</i>	<i>Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου</i>									
Διαλέξεις	24									
Ανάλυση κειμένων στην τάξη	12									
Προετοιμασία κειμένων	15									

	Οδηγίες για την εκπόνηση εργασίας και προφορικής παρουσίασης	3
	Εκπόνηση εργασίας	21
	Μελέτη και προετοιμασία εξετάσεων	48
	Τελική εξέταση	2
	Σύνολο	125 ώρες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> • Προτείνεται η παρουσίαση προαιρετικών εργασιών • Η Γραπτή τελική εξέταση συνίσταται στην αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων των φοιτητών/τριών και στην ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης μέσω του σχολιασμού κειμένου (<i>commentaire composé</i>) που πραγματεύεται τα καλλιτεχνικά ρεύματα που έχουν διδαχθεί και τη σχέση τους με την κοινωνία. • Η τελική αξιολόγηση θα πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τον τελικό βαθμό στις εξετάσεις, και το βαθμό της προαιρετικής προφορικής παρουσίασης. 	

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

<p>Συγγράμματα</p> <p>BERNARD Edina, <i>L'art moderne 1905-1945</i>, Paris : Larousse, 2010.</p> <p>LIÈVRE-CROSSON Elisabeth, <i>De l'impressionnisme à l'expressionnisme</i>, Toulouse : Ed. Milan, 1999.</p> <p>Προτεινόμενη βιβλιογραφία</p> <p>CHATEAU Dominique, <i>Qu'est-ce que l'art ?</i> Paris : L'Harmattan, 2000.</p> <p>COURTHION Pierre, <i>Edouard Manet</i>, London : Thames and Hudson, 1988.</p> <p>DAGEN Philippe, HAMON Françoise (dir.), <i>Histoire de l'art, Époque contemporaine XIXe- XXe siècles</i>, Paris : Flammarion, 2005.</p> <p><i>Dictionnaire des courants picturaux</i>, André CHASTEL (préf.), Paris : Larousse/ Bordas 1997.</p> <p>FERRIER Jean-Louis, <i>L'Aventure de l'art au XXe siècle</i>, Paris : éditions du Chêne, 2002.</p> <p>GUÉGAN Stéphane (cat.) <i>Manet : inventeur du moderne : album de l'exposition</i>, Paris, Musée d'Orsay, 5 avril-3 juillet 2011, Paris : Gallimard : Musée d'Orsay, 2011.</p>

GRUETZNER ROBINS Anna, THOMSON Richard, *Degas, Sickert and Toulouse-Lautrec : London and Paris, 1870-1910* : [exhibition, London, Tate Britain, 5 October 2005 - 15 January 2006 ; Washington, The Phillips collection, 18 February - 14 May 2006], London : Tate Gallery publ., 2005.

HERBERT Robert L. Herbert (cat.) *Seurat : Galeries nationales du Grand Palais*, Paris, 9 avril-12 août 1991, exposition organisée par la Réunion des musées nationaux, le Musée d'Orsay, Paris et le Metropolitan museum of art, New York, Paris : Réunion des musées nationaux, 1991.

LACLOTTE Michel (dir.), *Dictionnaire des grands peintres*, Paris : Larousse, 1991 (éd. revue et corrigée).

Le Dictionnaire de la peinture de la peinture française du Moyen-Age à nos jours, Paris : Larousse, 1991.

Le fauvisme ou L'épreuve du feu : éruption de la modernité en Europe : exposition, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 27 oct. 1999 - 28 fév. 2000, Paris : Paris-Musées, 1999.

LAGOUTTE Daniel, *Introduction à l'histoire de l'art*, Hachette supérieur, 2007.

LEMOINE Serge (dir.), *L'Art moderne et contemporain (peinture, sculpture, photographie, graphisme, nouveaux médias)*, Paris : Larousse, 2006.

MADELEINE Laurence, LOBSTEIN Dominique, *L'ABCdaire de l'Impressionnisme*,
Publication : Paris : Flammarion, 1995.

MONNERET Sophie, *L'Impressionnisme et son époque : dictionnaire international*, Paris : R. Laffont, 1987.

PARINAUD André, *Barbizon : les origines de l'impressionnisme*, Paris : A. Biro ; Vaduz, Liechtenstein : Bonfini, 1994.

PASSERON René, *Le Surréalisme*, Paris : Terrail, 2005.

POMARÈDE Vincent, BONFAIT Olivier, *L'ABCdaire de Corot*, Paris : Flammarion, 1996.

RAGON Michel, *Gustave Courbet, peintre de la liberté*, Fayard, 2004.

RODARI Florian (dir.), *De Cézanne à Dubuffet : collection Jean Planque*, Fondation Jean et Suzanne Planque : Paris : Hazan, 2001.

RUBIN William, *Picasso et Braque : l'invention du cubisme*, catalogue de l'exposition New York, Museum of Modern Art/ Bâle, Kunstmuseum, 1989-1990, Paris, Flammarion, 1990.

TOMAN Rolf, *Néoclassicisme et romantisme : architecture, sculpture, peinture, dessin : 1750-1848*, Cologne, H. F. Ullmann, 2007.