

UFR arts, philosophie, esthétique

COURS MUTUALISÉS

2024 - 2025

TABLE DES MATIÈRES

ARTS PLASTIQUES	2
1 ^{er} Semestre	3
CINÉMA	4
1 ^{er} Semestre	5
MUSIQUE	6
1 ^{er} Semestre	6
PHILOSOPHIE	7
1 ^{er} Semestre	7
THÉÂTRE	8
1 ^{er} Semestre	8

ARTS PLASTIQUES

1er Semestre

Manuela DE BARROS

Vampires, cyborgs et autres monstres.

On interrogera l'actualité et le sens de ces figures du monstrueux que l'on trouve aussi bien dans la littérature que dans les arts visuels ou au cinéma, du point de vue artistique, historique, philosophique, psychanalytique ou scientifique.

Mercredi 15h-18h – A1 174

Hyeon Suk KIM

La créativité et la pensée zen.

Le mot zen est utilisé au sens de sagesse ou de tranquillité lorsque l'on dit « sois zen ! » dans la vie quotidienne, ce qui n'est pas loin du sens originel du mot zen et de l'état où se trouvent les personnes qui le pratiquent. Cet état du zen est un état paisible et silencieux en associant le contrôle du corps et la concentration de l'esprit. Ce sens de la sagesse, cette pensée zen, a séduit de nombreux artistes. Ce cours propose d'étudier les œuvres contemporaines à travers la réflexion et la résonance de la pensée zen.

vendredi 15h-18h – A70

Alexandra SA

Sculpture/socle: évolution et rapport au spectateur (approche des œuvres).

COURS BI MENSUEL 1er cours le 08 Octobre 2024.

Nous analyserons les différentes représentations du corps en peinture et en sculpture de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle. Nous étudierons les différents mouvements picturaux : néoclassicisme, romantisme, réalisme, impressionnisme et post-impressionnisme, symbolisme, cubisme, futurisme et fauvisme.

Une large place sera ménagée aux influences réciproques entre la photographie et la peinture. Nous verrons aussi les liens réciproques entre œuvres plastiques et textes littéraires et philosophiques.

Mardi 09h-15h – A282

Zoé FORGET

Image(s) du tatouage : approche iconologique.

Ce cours souhaite proposer une étude du tatouage sous l'éclairage spécifique des cultures visuelles. Cette approche permet une richesse transdisciplinaire ; pour saisir les principales lignes historiques et esthétiques du sujet, l'on peut convier l'anthropologie, l'histoire, la sociologie et l'histoire de l'art, mais aussi les notions d'iconographie référentielle, de maître / disciple, héritage / rupture, création/ réappropriation du soi ; ou encore la question du marché de l'art, de la reproductibilité à l'ère d'internet, du phénomène d'assimilation de l'alternatif par les pratiques majoritaires et les médias... Autrement dit, un foisonnement iconologique dont l'essence demeure profondément et avant tout visuelle.

Lundi 12h-15h – A070

Benoit HICKE

Approche du film documentaire de création.

Ce cours donnera un aperçu de l'histoire passée et de l'actualité des films documentaires de création, par le biais de projections, de partages de repères historiques et théoriques et d'une première approche de l'analyse filmique.

Vendredi 09h-12h – A0 169

Delphine DELAS

Découverte et initiation à l'art urbain.

A l'aide d'analyse d'œuvres, nous étudierons ensemble des pièces qui auront marqué l'histoire du street art ou de l'art urbain. En revenant sur les situationnistes jusqu'à l'art urbain actuel, nous tenterons de comprendre ce mouvement, qui est considéré comme un des plus actifs et attractifs dans le milieu de l'art contemporain à échelle internationale

Lundi 15h-18h – A070

Florencia HISI

Des œuvres à la limite du perceptible.

Face à l'imperceptibilité de certaines œuvres contemporaines, notre analyse se heurte à une problématique, celle de l'accès que nous avons aux œuvres invisibles, cachées, disparues ou immatérielles.

Ce cours propose d'étudier une diversité de pratiques qui se situent à la limite du perceptible : des œuvres invisibles, des performances, des stratégies d'effacement et de recouvrement, des œuvres enfouies et des actions furtives.

Nous travaillerons avec différents types de sources qui nous permettront d'explorer les œuvres, telles que des archives, des entretiens, des dossiers d'œuvres et des déclarations d'intention, ainsi que des références théoriques. Les séances seront rythmées par des discussions et des exposés en lien avec les corpus présentés.

Mardi 12h-15h – A1 172

CINEMA

1er Semestre

Francesco SCHIARITI

Le gothique hollywoodien : formes, genres, enjeux.

Ce cours se propose d'explorer les formes que le gothique prend à Hollywood pendant l'ère classique. Il se situe à la croisée de plusieurs disciplines puisqu'il s'agit de montrer comment l'imaginaire de la littérature victorienne a imprégné les productions et d'examiner quelles formes esthétiques furent privilégiées pour représenter un imaginaire ainsi incarné à l'écran. Le corpus explore certains films qui font du gothique un outil d'épouvante, mais accorde surtout une place privilégiée aux "films gothiques féminins", sous-genre qui interroge tout particulièrement les études culturelles.

Jeudi 18h-21h – A116

Christophe PELLET

Le Film au risque de l'écriture et de la performance scénique.

« L'œuvre dramatique est une énigme que le théâtre doit résoudre (...) c'est d'avoir à jouer l'impossible qui transforme la scène et le jeu de l'acteur : ainsi le poète dramatique est-il à l'origine des changements formels du théâtre : sa solitude, son inexpérience, son irresponsabilité nous sont précieuses. » Ces mots du metteur en scène de théâtre Antoine Vitez interrogent aussi les défis formels apportés au cinéma par les écrivains et praticiens de la scène. Tennessee Williams renouvelle les sujets, supports à une nouvelle méthode de jeu : l'Actor's studio... Marguerite Duras expérimente la durée des plans, la voix off, l'image et le son décalés... Sacha Guitry et Jean Cocteau, l'adresse directe au spectateur et la mise en scène de soi, quand Hervé Guibert et Jean-Luc Lagarce filment leurs journaux intimes en vidéo... R.W Fassbinder, Chantal Akerman, Jacques Rivette, Jean-Marie Straub et Danielle Huillet questionnent la performance scénique au cinéma. Il sera demandé aux étudiant-e-s un dossier dramaturgique interrogeant cet aller-retour entre scène et écran.

Mardi 18h-21h – A0 169

Enrique SEKNADJE

Cinéma, littérature, théâtre : l'adaptation.

Analyse d'adaptations cinématographiques d'œuvres littéraires (textes romanesques et dramatiques). Parmi celles qui seront abordées cette année, Macbeth de William Shakespeare et les films réalisés par Roman Polanski, Orson Welles et Akira Kurosawa à partir de cette pièce.

Vendredi 12h-15h – Amphi Y

Cécile SORIN

Pier Paolo Pasolini : cinéma, poésie, peinture.

Pier Paolo Pasolini, artiste italien de la seconde moitié du XXe siècle, a mobilisé les différentes disciplines artistiques : littérature, cinéma, peinture, théâtre. Une analyse de certaines de ses nombreuses créations permettra de comprendre comment s'articulent pulsions créatrices, bagage culturel et pensée politique pour produire une œuvre d'une richesse et d'une densité difficilement égalée.

Mardi 09h-12h – A062

MUSIQUE

1er semestre

Clara BIERMANN

Musiques, danses et voix dans le monde : regard anthropologique.

Ce cours propose une première approche de la diversité des pratiques musicales, vocales et dansées à travers le monde, et des problématiques qui les traversent. Le cours se basera sur des études de cas en Afrique, Amérique latine, Asie et Océanie, et s'appuiera sur des supports vidéo et audio. Nous aborderons les techniques vocales, les instruments de musique dans le monde, le geste dansé, et également la notion d'étude de « terrain », dans le but de se familiariser avec les méthodes de description et d'analyse des phénomènes musico-chorégraphiques. L'étude des pratiques musicales et dansées étant centrale pour la compréhension des sociétés humaines, elle permet aussi d'aborder les grandes thématiques de l'anthropologie, telles que le politique, le religieux, les constructions identitaires, ou encore les notions de transmission, de circulation et de création, qui seront appréhendées en mettant en avant l'articulation entre dynamiques sociales et savoir-faire musicaux et dansés.

Mardi, 15h-18h – A 072

Mathilde DARMON

Initiation à l'éloquence.

Ce cours abordera les grands principes de l'art oratoire et leur mise en pratique. Il proposera des exercices variés pour pratiquer l'art de bien parler.

Vendredi, 12h-15h – A0162

Makis SOLOMOS

Musique et pouvoir d'agir.

Ces dernières années s'est développée, dans les sciences sociales (mais aussi chez les féministes ou les militant-es des « minorités ») la notion d'*empowerment*, qu'on traduit en français par « pouvoir d'agir » ou « capacitation » : il s'agit d'analyser comment des individus ou des groupes sociaux peuvent s'affranchir de systèmes de domination et acquérir de la « force ». Transférée dans le domaine de la musique et du son, cette notion peut nous aider à jeter une lumière nouvelle sur une question ancienne : ce que certains appellent le « pouvoir de la musique », connu depuis ce que les Grecs anciens nommaient « éthos des modes » (désignant le fait que les modes musicaux influencent le comportement des humains) jusqu'à l'utilisation de la musique pour créer des « ambiances ». Ce cours analysera comment, en générant des affects, la musique et le son développent une capacité d'agir, que l'on retrouve aussi bien au niveau de l'individu et de sa psychologie, que dans des questions sociales, politiques ou écologiques.

Jeudi, 18h-21h – C023

PHILOSOPHIE

1er Semestre

Catherine GUESDE

Ce que l'art nous apprend.

L'art du XXIe siècle multiplie les emprunts aux sciences humaines (art de terrain, *art-based research*) ainsi que les approches documentaires, avec un repositionnement de l'artiste comme chercheur. L'art abandonnerait progressivement sa fonction esthétique au profit d'une fonction épistémologique. Si ces transformations ont pu être interprétées en rapport avec la fin de l'art annoncée par Hegel, le lien qu'entretiennent art et connaissance est pourtant théorisé dès les débuts de l'esthétique. En prenant pour point de départ ces pratiques de la création contemporaine au croisement entre art et sciences humaines, ce cours se propose d'interroger les modalités d'une connaissance par le sensible.

Bibliographie indicative

Aristote, *Poétique*, trad. Dupont-Roc & Lallot, Seuil, 1980

Baumgarten Alexander Gottlieb, *Esthétique*, trad. J.-Y. Pranchère, Paris, l'Herne, 1988.

Caillet, Aline, Pouillaude, Frédéric, *Un art documentaire. Enjeux esthétiques, politiques et éthiques*, Presses universitaires de Rennes, 2017

Cohn, Danièle, Di Liberti, Giuseppe, *Textes clés d'esthétique. Connaissance, art et expérience*, Vrin, 2012

Cassirer, Ernst, *Écrits sur l'art*, Éd. du Cerf, 1995

Glicenstein, Jérôme (dir.), *Marges*, 06/2007, « Art et ethnographie » [En ligne]

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, *Esthétique*, trad. C. Bénard, Le Livre de Poche, 1997

Kant, Immanuel, *Critique de la faculté de juger*, trad. par A. Philonenko, Vrin, 1974

Leibovici, Franck, *Des documents poétiques*, Les Presses du réel, coll. Al Dante, 2007

Goodman Nelson, *Langages de l'art : Une approche de la théorie des symboles*, trad. J. Morizot, Hachette, 2005

Platon, *La République*, trad. L. Brisson, Flammarion, 2011

Pouillaude, Frédéric, *Représentations factuelles : art et pratiques documentaires*, Éd. Du Cerf, 2020

Weizman, Eyal, *La Vérité en ruines. Manifeste pour une architecture forensique*, Éd. Zones, 2021

Mardi 12h-15h – C022

THÉÂTRE

1er SEMESTRE

Fabrice NICOT

Les arts vivants du vodou haïtien.

Le cours proposera une approche de la scénographie en transversalité des préoccupations théoriques et pratiques en théâtre, arts plastiques, musique, cinéma, philosophie et esthétique, voire d'autres encore. Il prendra pour base, en l'étoffant, ce qu'on peut appeler un Courant 0 qui toucha différents arts du XXe siècle dans une recherche d'épuisement des formes en support souvent d'un questionnement philosophique sous-jacent et parfois même au profit d'une dimension spirituelle (entre autres Kasimir Malévitch, Pierre Soulages, Samuel Beckett, John Cage, Alain Resnais, Marguerite Duras, Chris Marker, Daisetsu Teitaro Suzuki, Bernd et Hilla Becher) et développera ses évolutions et implications au XXIe siècle. Certaines seront mises en lien avec des perspectives comme le dispositif de l'écran de représentation de Stéphane Lojkine, ou encore certaines conceptions de la réalité ou du monde chez Christian Berner ou Nelson Goodman.

Mardi 15h-18h – A1 169

Floriane GABER

Théâtre et espace public.

Les arts en espace public sont, la plupart du temps, pluridisciplinaires. Nés dans l'immédiat après-68, ils ont connu une évolution importante que les restrictions, dans le contexte de vigipirate et de l'urgence sanitaire, ont largement impactée. Ce panorama sera retracé à travers des exemples de spectacles visionnés en vidéo, donnant lieu à des discussions collectives. La validation du cours portera sur la participation active au cours et sur des exposés (en solo ou en petits groupes).

Lundi 18h-21h – A061