

UFR arts, philosophie, esthétique

COURS MUTUALISÉS

2024 - 2025

TABLE DES MATIÈRES

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

ARTS PLASTIQUES

2ème Semestre

Stéphanie Raimondi **Sculptures affectées.**

Il s'agira dans ce cours d'étudier les œuvres d'artistes qui se situent dans le prolongement de l'art conceptuel et minimal des années 1960 et qui ont choisi d'articuler et de produire des situations existentielles.

Dans leurs pratiques, ces artistes privilégient une expérience de l'intime et de l'altérité et leurs œuvres entrelacent des dimensions sociales et politiques à travers une relation au spectateur. Au regard des pratiques de ces artistes, comment se reconnecter à nos expériences, nos désirs et nos imaginaires ? En quoi les questions de précarité et de vulnérabilité qui traversent ces œuvres se révèlent-elles comme des forces et des puissances d'agir ?

Lundi 12h-15h – A0 169

Hyeon Suk KIM **La créativité et la pensée zen 2.**

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 contemporains. Ce cours propose d'étudier les œuvres contemporaines à travers la réflexion et la résonance de la pensée zen.

vendredi 15h-18h – A0 169

Victoria Ambrosini **Le kitsch dans l'art contemporain du Moyen-Orient et du Japon.**

Ce cours se propose d'étudier la fonction subversive du kitsch dans les représentations contemporaines du Moyen-Orient et du Japon, en particulier depuis la nouvelle visibilité des scènes extra-occidentales à la fin du XXe siècle. Ces pratiques anti-élitistes détournent des esthétiques populaires. Parmi ces dernières, on étudiera la capacité du kitsch à produire une surenchère visuelle porteuse d'ambivalence et capable de faire flotter le sens de l'œuvre.

Les étudiants seront invités à présenter un exposé qui intègre l'étude d'œuvres kitsch, pop ou populaire et à rédiger un travail écrit final.

Des exercices écrits et oraux compléteront ces examens.

Vendredi 09h-12h – A070

Maren Kopp

Cinéma et art contemporain.

Dans ce cours intensif nous analyserons des films qui ont donné lieu à des remakes ou à des reprises faits par des artistes. À la fin du cours chaque étudiant.e fera l'analyse d'un film de son choix, ainsi que le projet d'une reprise à partir de ce film.

Intensif du 05 au 10 Mai 2025.

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.

Jeudi 09h-12h – A1 181

Delphine DELAS

Découverte et initiation à l'art urbain/street art - B.

A l'aide d'analyse d'oeuvres, 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 – A1 172

Sébastien REMY

La Mangwa.

Initiation critique aux mangas et à l'animation japonaise.

Après une introduction théorique, ce cours visera à partager et à analyser un corpus d'œuvres, aussi bien contemporaines qu'historiques (de Satoshi Kon, Kan Takahama, Seiichi Hayashi, etc.), dans leur spécificités, ainsi que dans leurs rapports potentiels ou concrets avec le champ de l'art contemporain. Il s'agira, pour paraphraser l'écrivain Benoît Peeters s'exprimant à propos des « Bijoux de la Castafiore » (1963) d'Hergé lors de sa leçon inaugurale au Collège de France, de « développer une lecture minutieuse » de ces bandes dessinées en leur « accordant la même attention, la même patience » que toute autre œuvre.

Lundi 15h-18h – Amphi Y

CINEMA

2ème Semestre

Barbara JANICAS

Films de danse, Danses de films.

Depuis le début du XXe siècle, la danse a fasciné et inspiré les cinéastes ; avec l'arrivée du cinéma sonore, tout un genre filmique fut fondé sur la célébration du spectacle chorégraphique musical. Mais parallèle à cette histoire de la danse filmée, certains cinéastes ont cherché à créer et à transmettre des expériences de la danse qui ne sauraient pas exister en dehors des possibilités du médium filmique. Ce cours sera l'occasion de découvrir une autre histoire du cinéma sous le signe de la danse, des captations de danses serpentine de Loïe Fuller aux ciné-danses numériques contemporaines.

Vendredi 15h-18h – Amphi Y

Stephen SARRAZIN

Voix de femmes dans le cinéma japonais contemporain.

Le cinéma japonais classique fut un cinéma à la fois formaliste et de causes, habités de personnages féminins, révélant d'immenses interprètes, de Setsuko Hara à Hideko Takamine. Qu'en est-il de la production contemporaine, à l'heure où la production japonaise compte désormais des cinéastes telles que Naomi Kawase et Miwa Nishikawa ? Entre film de genre et film d'auteur, portraits d'une autre génération de femmes et de la redécouverte tardive de l'oeuvre de Kinuyo Tanaka.

Intensif mai 2025.

Yung Mariano Raphaël

Cinéma & photographie : fictions lumineuses.

Ce cours aborde la photographie sous l'angle du cinéma et le cinéma sous l'angle de la photographie. Les croisements entre les deux types d'images sont nombreux, mais qu'en est-il lorsque, par sa mise en fiction, la photographie devient un moyen d'interroger le cinéma ? Inversement, comment le cinéma peut-il avoir une influence sur certaines créations photographiques ? À partir de nombreuses analyses d'oeuvres (Bergman, Antonioni, Varda, Roubaud, Michals, Appelt, etc.), il s'agit de réfléchir ensemble sur ces deux manières de faire et de montrer des images afin de mettre en lumière la puissance et les limites de ces deux arts.

Mardi 18h-21h – A0 169

Lucie SZECHTER
Cinéma plasticien.

Ce cours explore le cinéma plasticien, à l'intersection des arts plastiques et du cinéma. Les films qui s'y rattachent ont permis aux artistes d'explorer des problématiques liées à leur pratique (picturale, sculpturale, scénique...) à travers la temporalité propre à l'image en mouvement. Le cinéma plasticien est désormais une pratique à part entière dans les formations artistiques telles que les écoles des Beaux-Arts ou le Fresnoy. En examinant les pratiques pionnières de l'avant-garde des années 1920 jusqu'à la production contemporaine, nous analyserons les motifs, les pratiques et les enjeux qui s'y (re)jouent : collage, réemploi, ambiguïté entre fiction et documentaire, matérialité, corporalité. Nous étudierons la façon qu'ont souvent ces œuvres d'offrir une expérience esthétique troublante, à la vertu critique, en tenant compte de la place accordée au spectateur-spectatrice dans la relation filmique.

Mardi 15h-18h – A0 169

Benoit HICKE
Films d'artistes et documentaires de création.

Ce cours donnera un aperçu de la diversité de la création - contemporaine et passée - de films d'artistes et de documentaires de création. Il fournira quelques repères historiques quant aux croisements entre art et cinéma. Il partagera avec les étudiant.e.s des réflexions sur les manières de penser la diffusion de ces films et d'articuler leur programmation, en espaces d'exposition ou dans les salles obscures. Il proposera des clés sur les systèmes économiques sous-tendant ce champ de la création.

Jeudi 18h-21h – A1 181

MUSIQUE

2ème semestre

Carmelo AGNELLO

Histoire de l'opéra des origines à Rossini.

Cours d'histoire de la musique portant sur l'étude du drame musical à travers l'évolution de ses différentes composantes : livret, partition, arts de la scène.

Lundi, 18h-21h – A0 162

Jordi TERCERO

Musiques, danses et voix dans le monde : regard anthropologique. Début du cours le 03 février 2025.

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.

Lundi, 15h-18h –A0 72

PHILOSOPHIE

2ème Semestre

Catherine GUESDE

Goûts et dégoûts.

Si l'émergence de l'esthétique coïncide avec une pratique publique du goût, à travers l'émergence des Salons et le développement de la critique, l'art des XXe et XXIe siècles nous invite à penser le dégoût comme l'une des modalités possibles du rapport à l'œuvre. Or goût et dégoût ne sont pas symétriques : tandis que le goût peut être envisagé comme le fruit d'un jugement, le dégoût nous renvoie d'emblée du côté d'une réaction viscérale, physiologique ; il nous emmène également à la charnière entre esthétique et morale. En prenant pour point de départ un corpus d'œuvres contemporaines (photographie, performance, musique), ce cours s'intéresse à la manière dont le dégoût conduit à repenser l'esthétique à l'aune de cette centralité du corps, entre théories de l'affectivité et soma-esthétique.

Afeissa, Hicham-Stéphane, *Esthétique de la charogne*, Vrin, 2018

Bourdieu, Pierre, *La distinction*, éditions de Minuit, 1979

Bordes, Laura (dir.), *Jusqu'à la nausée*, Presses universitaires de Provence, 2022

Aubry, Gwenaëlle, *Le (dé)goût de la laideur*, Paris, Mercure de France, 2007

Danto, Arthur, *The Abuse of Beauty: Aesthetics and the Concept of Art*, Open Court, 2003

Douglas, Mary, *De la souillure : essai sur les notions de pollution et de tabou*, La Découverte, 2005

Eco, Umberto, *Histoire de la laideur*, Paris, Flammarion, 2007

Kristeva, Julia, Pouvoirs de l'horreur, *Essai sur l'abjection*, Paris, Ed. du Seuil, 1980

Talon Hugon, Carole, *Goût et dégoût. L'art peut-il tout montrer ?*, Jacqueline Chambon, 2003

Hume, David, *Essais sur l'art et le goût*, trad. et notes par M. Malherbe, Vrin, 2010

Jaffro, Laurent, *La couleur du goût. Psychologie et esthétique au siècle de Hume*, Vrin, 2019

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

Shaftesbury, Anthony, *Lettre sur l'enthousiasme*, trad. C. Crignon-De Oliveira, Librairie générale française, 2002

Shusterman, Richard, *Le style à l'état vif : soma-esthétique, art populaire et art de vivre*, trad. Th. Mondémé, Questions théoriques, 2015

Mardi 12h-15h – C022

THÉÂTRE

2ème SEMESTRE

Maëlle PUECHOUTRES

Le théâtre pluridisciplinaire : une histoire à plusieurs arts.

« Je crois qu'il ne peut y avoir aucune généralisation sur le théâtre, que le théâtre est un terme si vaste que ce serait comme définir « le monde » ». Le metteur en scène Peter Brook questionne ainsi la définition du théâtre comme art. Car si theatron, en grec, est « l'endroit d'où l'on regarde », qu'est-ce qu'on va regarder, quand on va au théâtre ? Avec une approche esthétique et historique, ce cours aura pour vocation de donner à des non-spécialistes des éléments d'histoire du théâtre dans une perspective transdisciplinaire et transculturelle : et si le théâtre était l'art qui se définissait comme l'ouverture à tous les autres ? De la comédie musicale américaine à l'opéra-ballet baroque, de la danse-théâtre de Pina Bausch en passant par la performance en réalité virtuelle, le Kathakali ou la griotique, nous nous interrogerons sur les relations qu'entretient le « théâtre » avec les autres disciplines artistiques, leurs évolutions historiques et leurs enjeux actuels.

Mardi 15h-18h – A1 169

Viviane COSTA DIAS

Formes théâtrales et performatives décoloniales : l'exemple brésilien.

Ce cours se propose d'introduire les étudiants à un panorama des formes théâtrales et performatives contemporaines à travers l'exploration de la scène brésilienne actuelle. En s'appuyant sur des textes théoriques, des extraits de spectacles et des vidéos, les étudiants seront invités à explorer les stratégies esthétiques et dramaturgiques déployées par les artistes pour décoloniser l'imaginaire et ouvrir la scène à de nouvelles formes de subjectivité, en opposition aux normes masculines, blanches et européennes. Notre exploration débutera par l'analyse des idées modernistes du Manifesto Antropofágico d'Oswald de Andrade, pour s'étendre à leur impact sur le Théâtre Oficina de José Celso Martinez Corrêa et sur les « groupes » théâtrales contemporaines de São Paulo. En opérant depuis les marges, ces compagnies développent collectivement des langages en développant la scène féministe, le théâtre noir et la formation de nouveaux publics. Nous aborderons également les luttes pour le financement des arts (telles que la Loi de Fomento au Théâtre de la ville São Paulo) ainsi que le rôle du chercheur-artiste dans le dynamisme de cette scène.

Modalités d'évaluation : implication et participation en cours et aux activités proposées ; un exposé oral de groupe ; un examen écrit sur les contenus du cours.

Jeudi 15h-18h – A061