

UFR arts, philosophie, esthétique

COURS MUTUALISÉS

2022 - 2023

TABLE DES MATIÈRES

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

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 – A070

Adélaïde LERAT-PRALON

L'œuvre d'art : voir, percevoir, comprendre.

Il s'agit ici d'une approche sensible des œuvres plutôt que d'une lecture d'images. Nous étudierons le rapport au spectateur, les modes de présentation, les effets produits ainsi que les résonances des œuvres avec leur contexte. Cela permettra d'établir des entrées de compréhension mais aussi de se constituer des repères de culture artistique.

Mardi 18h-21h – A1 172

Sylvaine LABORIE

Approche des œuvres.

Il s'agira de mettre en place les éléments méthodologiques essentiels à la conduite d'analyses d'œuvres, au travers de corpus réunissant, à chaque séance, des pratiques d'époques, de lieux et de manières variés pour mettre en tension et en liaison leurs singularités. Ces regroupements thématiques nous permettront de poser les jalons d'une culture artistique et plastique et de nous interroger sur la place, le rôle, l'exemplarité de l'œuvre d'art. Ces considérations seront engagées sous la forme d'un cours magistral, puis de discussions préparées et, enfin, d'exposés ; elles seront évaluées grâce à un dossier final, qui reprendra les composants majeurs du semestre.

Mardi 09h-12h – A070

Benoit HICKE**Approche du film documentaire de création.**

Ce cours donnera un aperçu de la création actuelle de films d'artistes et de documentaires de création, en insistant sur la porosité entre ces registres, par le biais de projections, de partages de liens et de repères historiques et théoriques. Il partagera avec les étudiant.e.s des réflexions sur les manières de penser la diffusion et la production de ces œuvres, ainsi que des outils d'analyse. Le travail portera sur des analyses filmiques.

Jeudi 18h-21h – A0 169

Delphine DELAS**Découverte et initiation à l'art urbain / street art A**

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 18h-21h – A1 172

CINEMA

1er Semestre

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.

Mercredi 18h-21h – A070

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.

Lundi 15h-18h – A070

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.

Vendredi 09h-12h – A0169

MUSIQUE

1er semestre

Carmello AGNELO

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

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.

Mercredi, 15h-18h – C023

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.

Vendredi, 12h-15h – A0162

PHILOSOPHIE

1er Semestre

Catherine GUESDE

L'expérience esthétique a ses limites.

La naissance de l'esthétique comme discipline philosophique s'accompagne d'une entreprise de délimitation de l'expérience esthétique. Les discours normatifs sur l'art, la critique et l'esthétique se chargent alors de préciser ce qui ne saurait faire partie de l'expérience des œuvres – non seulement par manque de qualification, mais surtout parce que l'expérience risquerait de devenir impossible. La douleur et la laideur peuvent ainsi être représentées sous certaines conditions, mais ne doivent jamais détourner le public de l'œuvre. De même, la mise à mal des facultés ne s'envisage qu'à condition de permettre un ressaisissement du sujet dans le cas du sublime. Mais que se passe-t-il lorsque ces limites sont transgressées ? Ce cours propose de lier une approche des limites de l'expérience esthétique telles qu'elles ont été dessinées à la naissance de cette discipline philosophique, et une étude des enjeux de pratiques contemporaines mettant à mal ces frontières – de Dada au métal extrême en passant par les performances de Fluxus.

Indications bibliographiques :

Aristote, *Poétique*, trad. R. Dupont-Roc & J. Lallot, Paris, Seuil, 2011

Bataille, Georges, *Théorie de la religion*, Paris, Gallimard, 1973

Benjamin, *Expérience et pauvreté*, trad. C. Cohen-Skalli, Payot, 2018

Blumenberg, Hans, *Naufrage avec spectateur*, trad. L. Cassagnau, L'Arche, 1994

Burke, Edmund, *Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau*, trad. B. Saint Girons, Paris, Vrin, 2009

Kant, *Critique de la faculté de juger*, trad. A. Philonenko, Paris, Vrin, 1979

Lessing, Gotthold Ephraim, *Laocoon ou des frontières de la peinture et de la poésie*, trad. A. Courtin, Hermann arts, 2002

Nietzsche, Friedrich, *La Naissance de la tragédie*, trad. M. Haar, P. Lacoue-Labarthe et J.-L. Nancy, Gallimard, Paris, 1977

Paul Ardenne, *Extrême : esthétique de la limite dépassée*, Paris, Flammarion, 2006.

Lundi 15h-18h – A028

THÉÂTRE

1er SEMESTRE

Fabrice NICOT

Les arts vivants du vodou haïtien

Le vodou haïtien n'est pas seulement un culte, un fait social, c'est une pratique performative, esthétique, spirituelle, une activation des mémoires et des gestes. Il atteste d'un passé colonial, lié à l'esclavage, joue un rôle économique, politique, pratique l'incantation, le sacrifice, la parodie. Sa dimension vocale, corporelle, spectaculaire culmine dans la possession ou venue des esprits (lwa). Le chant, la musique, la danse, les tracés-idéogrammes (vèvè) avec une communauté de participants peuvent être appris, pensés, et ouvrir à la création. Dans le cadre de ce cours seront étudiés les processus de transmission et de création du vodou haïtien, ainsi que les filiations grotowskiennes, du nom du metteur en scène polonais Jerzy Grotowski fortement influencé par cette pratique. Des rencontres et des ateliers avec les pédagogues de l'Institut Grotowski et des artistes du vodou haïtien invités en Europe en décembre 2023 et janvier 2024, dans le cadre d'un projet EUR ArTeC/MSHPN, seront proposés aux étudiant.e.s. L'évaluation du cours s'effectuera en contrôle continu, et prendra en compte une participation active des étudiants ainsi que 2 pages d'extraits du « journal de bord » et 2 pages d'analyses réflexives sur le cours

Mardi 18h-21h – A061

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