

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.

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

Françoise PY

Les représentations du corps au XIXe siècle

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 18h-21h – A062

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. Possiblement en distanciel.

Vendredi 09h-12h – A062

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 (devoirs écrits et exposés). Une participation active sera demandée.

Vendredi 15h-18h – 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 18h-21h – A282

CINEMA

1er Semestre

Barbara JANICAS

Pour une autre Histoire du Cinéma sous le signe de la Danse.

Depuis le début du XXe siècle, la danse a fasciné et inspiré des cinéastes ; avec l'arrivée du sonore, tout un genre filmique a été fondé sur la célébration du spectacle chorégraphique musical. Mais parallèlement à cette histoire de la "danse filmée", certains artistes et cinéastes expérimentaux ont créé des "danses filmiques" qui ne pourraient 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, du cinéma d'avant-garde des années 1920 à la ciné-danse contemporaine..

Jeudi 15h-18h – Amphi Y

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.

Intensif janvier 2023 – A1 181

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

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 – A070

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.

Mardi, 12h-15h – A072

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, 15h-18h – A0165

PHILOSOPHIE

1er Semestre

Éric LECERF

Petite et grande métaphysique des contes.

Le conte a occupé dans notre histoire culturelle une fonction décisive, au même titre que les textes religieux ou les traités de philosophie. Distinct du mythe, il tend à créer de toutes pièces un monde qui est comme une réplique épurée du milieu dans lequel il est donné, tant dans ses formes orales que sous ce régime de traduction écrite qui a marqué un tournant déterminant dans la constitution du récit occidental. Le conte invente certes pour lui-même son jeu de causalité, – ce qui est le propre de la fiction – mais la logique sous laquelle il l'instruit n'en demeure pas moins ancrée dans ce qui constitue l'immanence du réel. Sa participation à l'histoire n'en est que plus forte :

- Le sujet comme foyer de relations à l'heure de la grande peste (Boccaccio)
- Refonte du rapport entre religieux et profane en amont de la Réforme (Chaucer)
- Invention d'une tradition linguistique populaire en réponse à la Révolution (frères Grimm)
- Visée anthropologique du fait national à l'heure de son expansion (Afanassiev)

Nous présenterons les enjeux propres à l'analyse du conte, notamment par l'étude qu'en a proposée Vladimir Propp et évoquerons aussi les lectures de ce genre spécifique qu'ont pu proposer des philosophes comme W.Benjamin, E.Bloch ou G.Anders. Plusieurs exercices d'analyse de contes seront proposés au cours ce séminaire.

Mercredi 12h-15h – A028

THÉÂTRE

1er SEMESTRE

Céline Marie HERVE

Épuiser le monde, puis ? Approche de la scénographie.

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.

Jeudi 12h-15h – A070

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 – A062