

UFR arts, philosophie, esthétique

COURS MUTUALISÉS

2023 – 2024
SEMESTRE 2

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

Alexandra SA

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

Nous nous intéresserons à un certain nombre d'œuvres questionnant le rapport sculpture/socle, à son évolution au cours du 20^é siècle, et au rapport au spectateur-acteur qui en découle. Cette notion de socle/sculpture élargie se retrouve dans le champ contemporain de la sculpture et de l'exposition.

À partir de visuels et de visites d'exposition, nous mettrons en place les éléments méthodologiques qui permettent l'analyse et la compréhension de ces œuvres lors des cours magistraux et d'exercices pratiques à l'université et devant les œuvres dans les expositions et musées.

Vendredi 09h-12h – A 283

Emma COZZANI

Approches rituelles des œuvres.

Cette semaine intensive constitue une exploration transversale d'œuvres issues de l'histoire de l'art et du cinéma au travers de la pratique du rituel à la fois comme rite magique, forme performative et manière de faire communauté autour de gestes partagés et transmis. Nous explorerons les différents pratiques de rituel au cours de l'histoire, sa portée en tant que processus de création et ses usages sociaux jusqu'à ses récentes implications dans les champs de la recherche en neurosciences notamment. La forme du rituel comme outil de transmission du savoir sera également questionnée au cours de la création d'une émission radio collaborative et d'un podcast à l'issue de cette semaine, pour laquelle les étudiant.e.s seront invité.e.s à faire des propositions théoriques, critiques et artistiques en accord avec la thématique de la semaine.

Intensif mai 2023 – dates et salle indiquées ultérieurement

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 mai 2023 – dates et salle indiquées ultérieurement

Delphine DELAS

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

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 – A1 172

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 15h-18h – A0 169

Marion ZILIO**Écologie des œuvres.**

D'importants enjeux sociétaux traversent l'art contemporain (Anthropocène, féminisme, études décoloniales, post-internet,...), en quoi les œuvres permettent-elles de développer d'autres récits et manières d'habiter le monde ? Ce cours a pour objectif d'établir des ponts entre les disciplines et de dépasser les fractures artificielles entre théories et pratiques ; sciences, arts et fictions.

À travers un corpus d'œuvres variées et des visites d'expositions, il entend permettre aux étudiant-e-s d'enrichir leurs points de vue par d'autres matériaux de pensée. Le cours alterne théorie, terrain et pratique.

Jeudi 15h-18h – 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 – A 070

Victoria AMBROSINI**Kitsch et subversion 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. Le kitsch fonctionne comme le cliché culturel dans une caricature ironique de la représentation identitaire, qui permet aux artistes de répondre à la demande du marché et de contrer ce culturalisme. 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.

Jeudi 9h-12h – A 070

CINEMA

2ème Semestre

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 2023 – dates et salle indiquées ultérieurement

Raphaël YUNG MARIANO

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'œuvres (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 – A 070

Mélanie FORRET

Un cinéma impressionniste.

Pour évoquer les puissances du cinématographe Langlois parlait rétrospectivement d'une « transmission de pouvoir de l'art plastique fait par la peinture à l'art plastique cinématographique ». A la lumière d'une image matricielle "Impression, soleil levant de Monet" et du courant impressionnistes en peinture, nous traverserons les films des Années 20 (Dulac, Delluc, Epstein, L'Herbier...), tout en faisant écho à des films qui semblent s'inscrire dans cette même lignée impressionniste (par exemple chez Jean Grémillon, Jean Renoir, Guy Gilles, Terence Malick Claire Denis, Wong Kar Wai etc)

Mardi 09h-12h – A 181

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 – A 070

MUSIQUE

2ème 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

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 15h-18h – A0 166

Alvaro OVIEDO

Le tango

Mardi 09h-12h – A 072

PHILOSOPHIE

2ème Semestre

CATHERINE GUESDE

Qu'est-ce que l'expérimentation artistique ?

Si l'activité artistique, en s'émancipant du modèle de l'artisanat, a pu être pensée comme impénétrable dans son processus, et de ce fait impossible à enseigner, la notion d'expérimentation, centrale dans l'art du XXe siècle, semble lui conférer une lisibilité nouvelle. Mais là où l'expérimentation scientifique est orientée par un ensemble d'hypothèses – dont la vérification ou l'invalidation signent la fin du processus –, l'expérimentation artistique est, en droit, infiniment ouverte. Comment se structure alors la démarche expérimentale en art ? Ce cours se propose d'abord de retracer la genèse du concept d'expérimentation en art, en saisissant ses enjeux et les déplacements qu'il suppose du côté des théories de l'activité artistique – de Platon à Kant. Dans un deuxième temps, l'accent sera mis sur différentes formes d'expérimentation dans les arts visuels, littéraires, sonores des XXe-XXIe siècles ; une part importante du cours sera consacrée à l'observation directe et indirecte de pratiques artistiques, à travers des entretiens avec des artistes, et des moments de terrain.

Lundi 15h-18h – A0

J 105

Andrès GOLDBERG

A quoi bon penser l'art ? Critique philosophique et art conceptuel.

Quelle est la place de la critique dans l'art conceptuel ? La négation du primat de l'apparaître sensible produit par les arts conceptuels durant la période des années 70 octroie une place inédite à la production critique. Ces textes, écrits très souvent de la plume des artistes eux-mêmes et publiés dans les revues de l'époque comme *October* ou *Artforum*, ne sont pas un jugement fait *a posteriori* sur l'œuvre, mais le déploiement de sa réflexion interne. On dit alors que l'œuvre *pense*. De ce fait, les critiques entretiennent par là un nouveau type de rapport avec l'œuvre d'art, un rapport d'*immanence*. La manifestation sensible et sa pensée critique se retrouvent au sein de l'œuvre sans aucune assignation *a priori*.

Quelles sont les implications d'une conception de l'œuvre d'art en tant qu'elle est douée de réflexion ? Pour se confronter à cette question et rendre intelligible la singularité du lien entre critique et œuvre d'art conceptuelle, nous allons analyser les principes de la critique immanente que Walter Benjamin a postulée dans son étude *Le concept de critique esthétique dans le romantisme allemand*. Ce cours se propose ainsi d'entremêler l'analyse des concepts philosophiques du romantisme de Iéna présentés par Benjamin (la critique, le fragment, la réflexion) avec l'analyse d'œuvres d'art. Nous travaillerons à partir des œuvres et des textes de Marcel Duchamp, Kurt Schwitters, Daniel Buren, Robert Smithson et Jeff Wall.

Lundi 9h-12h – A0 28

THÉÂTRE

2ème SEMESTRE

E. SANTO Carolina Le théâtre, une scène ouverte sur les autres arts.

Le théâtre est un art au croisement de plusieurs arts. Observer ses rencontres avec la littérature, la musique, l'art lyrique, la danse, les arts plastiques, le cinéma et la création audiovisuelle nous permettra d'étudier la question de l'interdisciplinarité dans les arts du spectacle. Les notions de scène et de scénographie nous guideront vers une approche de la dramaturgie où les liens entre le texte et le théâtre sont dépassés. Le sujet sera traité d'un point de vue historique, avec une attention particulière au mouvement artistique du Bauhaus qui nous permettra de mieux saisir les enjeux de la création contemporaine. L'apprentissage théorique sera ponctué d'études de cas et d'exercices d'analyse de fragments de spectacles visionnés pendant les heures de cours.

Mardi 15h-18h – Studio Théâtre A1 169

BURGHOLZER Laurette

Arts plastiques et arts scéniques : transferts et tissages (XX et XXI siècles).

Dans l'histoire du théâtre, les articulations entre arts vivants et arts plastiques sont présentes dès les plus anciennes traces matérielles connues. Des objets sculptés, peints, construits ou cousus (masques, décors, costumes etc.) témoignent de multiples transformations visuelles des corps et des espaces sur scène par des gestes plastiques. Nous allons nous pencher, à partir d'études de cas, sur des formes hybrides et des transferts entre les arts sur l'étendue d'un siècle, entre les années 1920 et 2020. Le cours suivra trois axes : premièrement, celui de la transmission et des formations. Dans des écoles expérimentales, telles que le Bauhaus (Allemagne) et le Black Mountain College (États-Unis), la scène est une plateforme d'essai pour les arts plastiques et le design, afin de repenser le rapport au corps, aux objets et aux espaces du quotidien. Deuxièmement, celui du dessin et de la sculpture dans les processus d'écriture de plateau sur la scène contemporaine. Troisièmement, celui de la mise en scène de l'objet (masque, marionnette, matière brute, image) et du geste plastique (dessin, peinture, modelage en direct). Nous étudierons des cas historiques et contemporains, notamment les travaux d'Étienne Decroux, du Théâtre du Mouvement, de l'Actionnisme viennois, Johann Le Guillerm, Olivier de Sagazan, Phia Ménard et Baro d'evel.

Jeudi 15h-18h – A 061