

# **COURS MUTUALISÉS**

## **APPROCHES DES ŒUVRES**

### **CINEMA ET AUTRES ARTS**

**SEMESTRE 2 / 2025 – 2026**

#### **TABLE DES MATIÈRES**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>ARTS PLASTIQUES</b> | <b>2</b> |
| <b>CINÉMA</b>          | <b>4</b> |
| <b>MUSIQUE</b>         | <b>6</b> |
| <b>PHILOSOPHIE</b>     | <b>7</b> |
| <b>THÉÂTRE</b>         | <b>8</b> |

**DEPARTEMENT ARTS PLASTIQUES**

**SEMESTRE 2**

**Stéphanie Raimondi**

**Sculptures affectées.** Lundi 12h-15 – A70 code : **DA31AOAP**

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 ?

**Hyeon Suk KIM**

**La créativité et la pensée zen 2.** Vendredi 15h-18h – A0 169 code : **DA31AOAP**

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.

**Benoît HICKE**

**Approche du film documentaire de création.** Jeudi 15h-18h – salle NSP code : **DA31AOAP**

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.

**Delphine DELAS**

**Découverte et initiation à l'art urbain.** Lundi 15h-18h – A0 169 code : **DA32AOAP**

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

**Maren KOPP**

**Cinéma et art contemporain.** Intensif Mai 2026 salle et date en attente code : **DA32AOAP**

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.

**Adelaïde LERAT-PRALON**

**L'œuvre d'Art : voir, percevoir, comprendre.** Mercredi 12-15h - A1-172 code : **DA32AOAP**

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.

**DEPARTEMENT CINEMA**

**SEMESTRE 2**

**Barbara JANICAS**

**Films de danse, Danses de films.** Vendredi 15h-18h – salle NSP code DA71DANS

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.

**Benoît HICKE**

**Films d'artistes et documentaires de création.** Jeudi 9h-12h – A1 181 code DA71ARTI

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.

**Valentine FRANÇ**

**Films d'artistes : art vidéo et cinéma** Mardi 9h-12h A116 code DA71AVEC

Ce cours propose d'étudier un corpus d'artistes et cinéastes expérimentaux qui ont oeuvré dans le champ de l'art contemporain. Nous étudierons des oeuvres qui ont questionné directement le cinéma / la télévision (Douglas Gordon, Philippe Parreno, Pierre Huygues, Dara Birnbaum), mais aussi des films d'artistes conceptuels aux formats propres (Mike Kelley, Paul McCarthy, Sophie Calle, Hito Steyerl, Victor Burgin, Harun Farocki). Nous aborderons aussi la question de l'installation et des dispositifs. Enfin, nous questionnerons aussi des parcours d'artistes/cinéastes qui croisent cinéma et vidéo pour analyser ce que ce glissement entre milieux professionnels provoque en terme de formats, d'expérimentations et de récits (Chantal Akerman, Marie Losier, Steve McQueen).

## **DEPARTEMENT MUSIQUE**

### **SEMESTRE 2**

**Carmelo AGNELLO**

**Histoire de l'opéra des origines à Rossini.** Lundi 18h-21h – A0 162 code **DA11ROSS**

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.

**Jordi TERCERO**

**Musiques, danses et voix dans le monde : regard anthropologique.** Lundi 15h-18h – A0 72 code **DA11ANTH**

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.

**DEPARTEMENT PHILOSOPHIE**

**SEMESTRE 2**

**GUESDE CATHERINE**

"La nature est-elle musicienne " Mercredi 15h-18h amphi Y

L'attention croissante apportée aux sons naturels dans le sillage des disciplines nouvelles (bioacoustique, écoacoustique) a vu se développer un topos : l'idée d'une musicalité des non-humains (Bernie Krause, François-Bernard Mâche) se donnerait pour tâche d'étudier. Si elle ravive un imaginaire ancien (harmonie du monde, musique universelle), cette thèse n'est pas sans poser problème. Au-delà de la difficulté qu'implique le fait d'envisager un art non humain, ces discours, qui s'inscrivent souvent dans une perspective de sensibilisation écologique, posent la question des conditions de l'appréciation des sons du vivant. Notre attention aux sons du monde doit-elle être subordonnée à l'idée de musique ? A travers l'étude des discours et des pratiques artistiques (field recording) développant l'idée d'une musicalité du vivant, ce cours s'attachera à penser les modalités d'une éducation à l'écoute des sons naturels.

Une bibliographie plus complète sera distribuée en cours. Les ouvrages suivis d'un astérisque sont à lire en priorité.

Afeissa, Hicham-Stéphane, Lafolie, Yann (dir.), *Textes clés d'esthétique de l'environnement. Appréciation, connaissance et devoir*, Vrin, 2015\*

Aristote, *La Physique*, trad. A. Stevens, Vrin, 2012\*

Bakker, Karen, *The Sounds of Life. How Digital Technology is Bringing Us Closer to the World of Animals and Plants*, Princeton University Press, 2022

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

Krause, Bernie, *Le grand orchestre des animaux*, Champs, 2018\*

Mottet, Jean (dir.), *La forêt sonore. De l'esthétique à l'écologie*, Champ Vallon, 2017

Nadrigny, Pauline, *Sonder le monde. Arts sonores, réalisme, environnement*, Éd. Musica Falsa, 2025.

Platon, *Gorgias*, trad. Monique Canto Sperber, Éd. Garnier-Flammarion, 2024\*

Schafer, Raymond Murray, *Le Paysage sonore. Le monde comme musique*, Domaine Sauvage, 2010\*

Solomos, Makis, *Pour une écologie de la musique et du son. Le vivant, le mental et le social dans la musique, les arts sonores et les activismes d'aujourd'hui*, Les Presses du Réel, 2025

Sueur, Jérôme, *Histoire naturelle du silence*, Actes Sud, 2023

**DEPARTEMENT THÉÂTRE**

**SEMESTRE 2**

**Viviane COSTA DIAS**

**Formes théâtrales et performatives dé coloniales : l'exemple brésilien.** Jeudi 9h-12h – A061 code **DA62FORM**

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.

**Sylvie MARTIN-LAHMANI**

**Théâtre de marionnettes et autres arts** Mercredi 12h-15h – A061 code **DA62MARI**

Du théâtre d'ombres qui prend ses sources en Asie au Guignol lyonnais, en passant par les pantins, robots ou le théâtre d'objets..., les figures inanimées fascinent ou effraient. Après une rapide introduction historique et théorique, nous nous intéresserons tout particulièrement aux relations qu'elles entretiennent avec celles et ceux qui leur donnent vie et avec les autres arts. Depuis leurs « sorties du castelet » dans les années 70, les montreurs manipulent souvent « à vue ». Devenus « acteurs-manipulateurs », ils ont inventé de nouvelles formes de jeu avec les poupées, de dialogue avec d'autres disciplines (cinéma, danse, cirque, littérature...). Nous étudierons plusieurs formes de cohabitation entre humains et non-humains au plateau, dans le cadre du cours mais aussi de rencontres avec des artistes et spécialistes de cette discipline en mutation perpétuelle.

Modalités d'évaluation : 1. participation active en cours 2. un exposé oral de groupe 3. un examen écrit en fin de semestre.