

COURS MUTUALISÉS

TABLE DES MATIÈRES

Arts Plastiques	2
Cinéma	4
Musique	6
Philosophie	7
Théâtre	8

ARTS PLASTIQUES

2ème SEMESTRE

Sylvaine Laborie

FIGURE, GESTE, MANIERE

C'est au travers de la figure que nous allons étudier les relations entre l'œuvre d'art et le contexte de sa production. Toujours avec la volonté de poser les fondements d'une culture artistique, nous nous attacherons à comprendre comment le sens de la figure ne se résume pas à la représentation du corps. Aussi, nous aborderons les procédés formels et culturels qui suggèrent la présence, tout en questionnant au travers du geste cette conception de la physionomie, de l'expression et de la subjectivité, à laquelle s'ajoute une dimension invisible. Il s'agira également de regarder l'histoire de l'art selon différentes formes : l'étude monographique, l'enjeu stylistique, le regroupement thématique... Toujours à partir de la Renaissance italienne jusqu'à l'art contemporain, nous regarderons aussi bien les Vénus que les Apollons, avec pour visée la construction d'un regard critique sur la psyché collective qui s'y figure.

Vendredi 12h-14h30, C022 (60 places)

Françoise Py

HISTOIRE DE LA REPRESENTATION DE L'ESPACE

Au premier semestre, nous aurons étudié l'histoire des systèmes perspectifs et la mise en œuvre de la perspective linéaire. Le second semestre portera sur le XIXe siècle. Nous étudierons les ruptures opérées, dès le milieu du XIXe siècle, pour construire un nouvel espace dont l'élaboration se poursuivra durant toute la période moderne. Nous étudierons également les représentations du corps au XIXe, de la Vénus à la femme fatale, en relation avec l'espace.

Le cours peut être suivi au second semestre par des étudiants qui ne l'ont pas suivi au premier semestre.

Mardi 15h-17h30, A070 (60 places)

Isabelle Hersant**LE CORPS DE L'ART CONTEMPORAIN**

Si d'hier à aujourd'hui et de la tradition à la modernité, le corps s'est toujours imposé en tant que sujet prééminent de l'art, c'est qu'il est la raison même de la représentation. Ce cours propose donc l'étude du corps tel que l'art contemporain se l'est approprié. A travers l'analyse d'œuvres emblématiques, nous verrons comment ce sujet des origines a évolué jusqu'à la performance où s'expriment aussi les obsessions de la société postmoderne.

Lundi 15h-17h30, A070 (60 places)

Bertrand Naivin**DU POP ART A FACEBOOK, LA NAISSANCE DE L'ETRE HYPERMODERNE**

Et si le Pop Art américain nous permettait de mieux comprendre le monde d'aujourd'hui? Et si les œuvres de Lichtenstein nous offraient de questionner l'écranisation et la mise en réseaux du monde et de nous-mêmes? Et si les autoportraits de Warhol annonçaient la mode actuelle du selfie et interrogeaient l'hypermoderne obsession de soi? Et si les nus de Wesselmann donnaient à voir une réflexion sur le corps pornographique? Alors l'outrance cool de ce mouvement révèle toute son actualité. Alors sa relecture peut nous permettre de mieux comprendre le sujet à l'ère Facebook.

Vendredi 9h-11h30, C022 (60 places)

Isabelle TOURNIER**CHAMP LITTERAIRE : le XIXème siècle, siècle littéraire et artistique**

Pour s'accorder à un siècle fasciné/façonné par l'histoire, le cours ira d'événement en événement, entre 1789 et 1914 : par exemple, la bataille d'Eylau en 1807, la révolution de 1830 et les émeutes de 1832, la guerre franco-prussienne et la Commune en 1870-1871, l'affaire Dreyfus de 1894 à 1906, les funérailles de Victor Hugo en 1885, l'érection de la tour Eiffel en 1889. Il envisagera, en face en face, leurs représentations littéraires et artistiques. On rencontrera ainsi Balzac et Gros, Barbier et Delacroix, Hugo et Daumier, Rimbaud et Maupassant, Alphonse Allais et Apollinaire, Seurat, Signac, Delaunay et Chagall, Zola et Caran d'Ache, des caricaturistes, des photographes. Il s'emploiera à évaluer la série des -ismes qui, dans la culture de base, contiennent l'histoire culturelle du siècle : romantisme, réalisme, impressionnisme, naturalisme, impressionnisme...

Mardi 12h-14h30, salle (voir secrétariat LITTÉRATURE) (30 places)

CINÉMA

2ème SEMESTRE

Grégoire Quenault

LE CINÉMA DES AVANT-GARDES

Le cours présente différentes avant-gardes cinématographiques (dada, surréaliste, impressionniste, lettriste...), leurs relations avec les avant-gardes plasticiennes et les autres arts (peinture, musique, théâtre...), ainsi que les théories qui les portaient. Il permettra d'étudier les films de cinéastes tels que Buñuel, Epstein, Gance, Ruttmann, etc., comme ceux de Man Ray, Marcel Duchamp, Hans Richter, Fernand Léger. Il sera l'occasion de mettre au point une méthode d'analyse spécifique, et d'introduire à une histoire plus générale du cinéma expérimental.

Jeudi 15-18h, A072 (60 places)

Mickaël Robert-Goncalves

LE DOCUMENTAIRE, ENTRE CINÉMA ET HISTOIRE

Dépassant les questionnements sur le rapport du cinéma (notamment documentaire) à la réalité, s'appuyant sur les réflexions concernant les liens entre cinéma et histoire et les débats qui ont déjà eu lieu autour du cinéma direct ou du cinéma vérité, il s'agit d'observer plus particulièrement différentes formes d'expression du politique dans le cinéma documentaire. Un intérêt plus conséquent sera donné aux créations contemporaines.

Lundi 12h-15h, C006 (30 places)

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 12h-15h, C008 Bis (60 places)

Elena Tyushova**LE CINÉMA ET LES AUTRES ARTS**

Ce cours a un double objectif. Tout d'abord, nous étudierons des œuvres importantes de l'histoire du cinéma (par exemple "Le Cuirassé Potemkine" de Serguei Mikhaïlovitch Eisenstein, "Ordet" de Carl Theodor Dreyer et "Persona" d'Ingmar Bergman). Par ailleurs, il s'agira de travailler sur les multiples confrontations du cinéma avec les autres arts au sein de ces œuvres : de quelle manière la musique, les arts plastiques et la littérature s'intègrent-ils dans ces films?

Mardi 18-21h, C008 Bis (60 places)

Noémie Oxley**FILMER LES CRISES**

Dans une perspective historique et transnationale, ce cours questionne les nouvelles façons de filmer et de diffuser les luttes, les manifestations ou des événements impliquant la violence d'Etat, des émeutes de Los Angeles de 1991-1992 aux mouvements sociaux du printemps 2016 en France. À travers l'analyse de ces représentations, nous explorerons les différentes formes prises par la violence institutionnelle et l'impact de ces changements sur les corps des manifestants, des militants ou des simples citoyens qui la subissent. Nous laisserons une grande place à l'étude empirique de ces productions, ainsi qu'à l'analyse des réseaux sociaux sur lesquels elles existent et circulent et que les « filmeurs », acteurs ou témoins de ces situations utilisent à des fins souvent tactiques, afin de rendre compte de leurs luttes, alerter l'opinion, et inspirer d'autres citoyens à les rejoindre.

Vendredi 15-18h, A116 (40 places)

MUSIQUE

2ème SEMESTRE

Mathilde Darmon

VARIATIONS DANS L'ART

D'où provient l'œuvre d'art ? Le geste artistique peut-il s'engendrer lui-même ou est-il nécessairement réécriture d'un geste qui l'a précédé ? De la question de l'inspiration à celle du plagiat, nous étudierons les échos qui peuvent s'établir entre des œuvres cinématographiques, musicales, littéraires et picturales à un moment donné ou à travers les époques.

Lundi 12h-15h, Salle A010 (45 places)

Léo Larbi

FORMES DU TEMPS

On dit de la musique qu'elle est un art du temps. Est-ce là sa particularité propre ? Qu'en est-il des autres arts ? Ne déploient-ils pas, eux aussi, un rapport spécifique au temps ? Il s'agira dans ce cours de mettre en lumière différentes mises en œuvre et pensées du temps en art (en musique, cinéma, littérature et peinture notamment), en s'arrêtant sur quelques figures importantes - issues principalement de la création artistique moderne et contemporaine - et en tâchant d'étudier comment, d'un art à l'autre, le temps prend forme.

Lundi 9h-12h, A0162 (30 places)

Guillaume Loizillon

JEUX, IMPROVISATION ET DISPOSITIF ELECTROACOUSTIQUE

Cours est fondé sur la pratique. On y aborde les principes de l'improvisation libre et le traitement électronique des instruments. Ce cours nécessite d'avoir une pratique instrumentale régulière, quelque soit le genre musical

attention !!! :

Places limitées à 5 étudiant(e)s instrumentistes hors du département musique.

Ce cours ne peut pas être pris par les étudiants du département musique dans la catégorie des cours mutualisés.

Jeudi 9h-12h, A010 (5 places)

Carmello Agnelo

HISTOIRE DE L'OPERA XIXème ET XXème SIECLE

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, J 004 (40 places)

PHILOSOPHIE

2e SEMESTRE

Barbara Zauli

LUCHINO VISCONTI ET LA DIMENSION DU « TROP TARD »

Le cours se propose de traverser l'esthétique de la temporalité mise en œuvre dans le cinéma de Luchino Visconti et ce en particulier à partir de trois films où l'épreuve d'un « trop tard » (Deleuze compare l'expérience du « trop tard » viscontien au Never more d'Edgar Allan Poe) qui advient inexorablement et déstabilise et désagrège le cristal du temps, est capitale : « Lo Straniero » (1967) « Senso » (1954) et « L'innocente » (1976).

Jeudi 18h-21h, J 104 (40 places)

THÉÂTRE

2ème SEMESTRE

Monique Sobral de Boutteville

THEATRE ET CINEMA : LA PRATIQUE DE L'ADAPTATION

L'idée centrale de ce cours est de mêler différentes formes artistiques afin de réfléchir sur les méandres de la démarche adaptative. Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur l'adaptation du cinéma vers le théâtre, mais nous aborderons également, d'autres formes d'adaptations comme la mise en scène de la littérature par exemple. Après une partie théorique où nous aurons levé le voile sur certaines notions liées à notre sujet, et procédé aux études de cas pertinents, nous gardons une place importante à la pratique qui se présente comme une « réflexion active ». Nous aurons auparavant entrevu les problématiques qui peuvent se poser lors d'un processus d'adaptation. Cette « réflexion active » prendra la forme d'une mise en scène individuelle ou en petit groupe basée sur la pratique adaptative.

Nous tenterons de répondre aux questions suivantes : comment des arts différents trouvent-ils un chemin commun ? L'adaptation permet-elle de créer un lien « trans-générationnel » entre les manifestations artistiques ? Qu'est-ce qui relèverait de l'esprit et de la lettre d'une œuvre quand nous abordons une œuvre cinématographique ou théâtrale ? Quand nous parlons d'oralité ces notions sont-elles encore envisageables ? Quelle est la place de l'oralité ? Quelle dialectique pour la liberté créatrice lors d'une adaptation ?

Lundi 15h – 18h, Salle J 104 (40 places)

Barbara Noiret

LES OUTILS NUMERIQUES SUR SCENE ET DANS LA REALISATION
DU PLAN SEQUENCE AUX SMARTPHONES

Ce cours propose aux étudiants différents outils vidéo - caméra professionnelle, caméra numérique, appareil photo 5D, ou Smartphone - en résonance avec les technologies numériques actuelles comme celles liées à l'utilisation d'internet ou des téléphones portables.

Les Smartphones sont des outils que nous utilisons quotidiennement et intuitivement, mais nous n'en maîtrisons pas les potentialités techniques. Ce cours propose de réaliser un court métrage avec son téléphone, en plan séquence de 5 minutes maximum (sans montage, incluant un titre et un générique de fin, et révélant les personnalités artistiques des étudiants (musiciens, plasticiens, etc.). Quelques exemples de plans séquences réalisés au cinéma viendront nourrir le cours (envoi de liens internet).

Cet exercice, difficile et formateur, permet de réaliser avec des moyens à la fois simples et astucieux un scénario, des dialogues et de parfaire le jeu d'acteur, car tout est imaginé en une seule prise et sans montage. La technique est ensuite abordée afin de répondre au mieux au jeu et de l'adapter à ce que chacun souhaite signifier. Cet atelier permet également de poser les bases du plan séquence : une seule prise pour un jeu d'acteur affiné.

Mercredi 15h – 18h (30 places)

L'AVANT-GARDE, 4 AV. DE STALINGRAD 93200 SAINT-DENIS

Georges GAGNERE

INTERMEDIALITE SOUS INFLUENCE NUMERIQUE

Sous l'influence des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le spectacle vivant approfondit son ouverture aux autres disciplines artistiques : image, son, cinéma, arts plastiques, jeux vidéos, web. Nous aborderons les concepts fondamentaux d'interactivité, d'intermedialité, de réalité mixte, d'hybridation à travers la réalisation de performances faisant appel à des compétences complémentaires et fortement imbriquées.

Lundi 15h – 18h, Amphi 4 Bâtiment A (40 places)