

**- COURS MUTUALISÉS
- APPROCHE DES ŒUVRES
- LE CINÉMA ET LES
AUTRES ARTS**

2020 - 2021

TABLE DES MATIÈRES

ARTS PLASTIQUES (APPROCHE DES ŒUVRES)	2
1er Semestre	3
CINÉMA (LE CINÉMA ET LES AUTRES ARTS)	4
1er Semestre	5
MUSIQUE (COURS MUTUALISÉS)	6
1er Semestre	6
PHILOSOPHIE (COURS MUTUALISÉS, APPROCHE DES ŒUVRES)	7
1er Semestre	7
THÉÂTRE (APPROCHE DES ŒUVRES)	8
1er Semestre	9

ARTS PLASTIQUES

1er Semestre

Approche des œuvres

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 18h-20h30 – 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.

Jeudi 15h-18h – A1 174

Nicolas Heimendinger

Interprétation des œuvres d'art

Ce cours abordera les principaux enjeux théoriques et méthodologiques de l'interprétation des œuvres d'art, tout en proposant des outils et des exercices pratiques d'analyse. Sans limitation a priori de genre ou de période, il sera également l'occasion pour les étudiants d'enrichir leur culture visuelle, à travers le commentaire de nombreuses œuvres représentatives de divers courants artistiques.

Mercredi 09h-12h – A1 174

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.

Vendredi 12h-15h – A1 174

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

Le cinéma et les autres arts

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 fut fondé sur la célébration du spectacle chorégraphique musical. Mais parallèlement à cette histoire de la danse filmée, certains cinéastes expérimentaux ont créé des ciné-dances 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, à travers l'analyse de films expérimentaux nés de l'hybridation entre ces deux arts.

Jeudi 15h-18h – Amphi Y

Claire Demoulin

Le cinéma de Weimar : formes, pratiques, influences.

Ce cours propose de croiser les disciplines artistiques (arts plastiques, théâtre, musique et cinéma) ainsi que plusieurs courants artistiques (expressionnisme, nouvelle objectivité, école du Bauhaus, Kammerspiel), pour relever la singularité et l'hétérogénéité du cinéma allemand de la République de Weimar (1918-1933). À travers les œuvres de Pabst, Wiene, Lubitsch, Lang, Murnau, Grüne, etc., nous aborderons plusieurs thèmes propres à ce cinéma tels que les formes du déchaînement, l'impression de déclin, le social décoratif, la modernité urbaine ou encore les images du chaos.

Mercredi 18h-21h – Amphi Y

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 – Amphi Y

Marc Plas

Le cinéma dans ses rapports avec les autres arts

Sur la base d'une intuition d'Eisenstein ("Il me semble que tous les arts aient à travers les siècles tendu vers le cinéma. Inversement le cinéma aide à comprendre leurs méthodes."), ce cours prend en compte d'autres formes artistiques que le cinéma et aborde aussi des formes audiovisuelles liées aux dernières technologies.

Mercredi 15h-18h – A1 181

MUSIQUE
1er Semestre
Cours mutualisés

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-20h30 – A0162

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 puisées 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.

Vendredi 09h30-12h – A0162

PHILOSOPHIE

1er Semestre

Cours mutualisés, approche des oeuvres

FARAH CHERIF ZAHAR

Lecture suivie de l'Éthique à Nicomaque d'Aristote

L'objectif d'Aristote est de conduire le lecteur ou l'auditeur des leçons de l'*Éthique à Nicomaque* à la réalisation de la fin de toute vie humaine : le bonheur. L'enquête qu'il mène se propose d'élucider la nature de ce Bien suprême et de comprendre notamment la relation qu'il entretient avec d'autres notions – richesse, honneurs, plaisirs – considérées communément comme des biens. Partant des critères généraux et formels *a priori* du Bien suprême – perfection absolue et autosuffisance – et de la définition de la fonction de l'homme, c'est-à-dire de l'activité conforme à son essence, Aristote propose une première définition du Bonheur comme excellence de la partie rationnelle de l'âme humaine. La suite de l'enquête consiste en un examen patient et minutieux de la nature de la vertu, des principales formes de vertus morales et intellectuelles, de l'amitié, du plaisir et de la vie contemplative, avant de fournir une définition du Bonheur et de la vie la plus souhaitable. Ce cours se propose de suivre pas à pas le fil de l'enquête menée par Aristote dans l'*Éthique à Nicomaque* et de s'arrêter sur les textes fondamentaux de l'œuvre pour en fournir un commentaire analytique détaillé. Nous prêterons une attention particulière à l'analyse des notions philosophiques clés de l'éthique aristotélicienne : Souverain Bien, bonheur, vertu intellectuelle, vertu morale, prudence, justice, volontaire, involontaire, délibéré, responsabilité, amitié, vie théorétique. L'objectif de ce cours est donc double : (1) apprendre à lire un texte philosophique antique et à analyser son argumentation et (2) se familiariser avec les enjeux et concepts fondamentaux de l'éthique d'Aristote.

Mardi 09h-12h – C103

LORELINE COURRET

Bartleby sous le regard philosophique

Qu'est-ce que la littérature *fait* à la philosophie ? Cette question qui guidera notre parcours a été singulièrement posée par une nouvelle, *Bartleby* d'Hermann Melville : un homme est engagé pour faire un travail, et « il préfère ne pas ». Renvoyant pour seule réponse « I would prefer not to », Bartleby crispe ses semblables, jusqu'au monde qui l'entoure. La situation s'enraye, se bloque. Cette histoire aura fait le tour du monde et donné lieu à une réception philosophique variée : ce que Bartleby libère ce sont des figures du contemporain – anonymat des grandes villes, résistance passive, homme sans qualités, négativité pure. Ce cours portera sur les lectures philosophiques qui ont été faites de la nouvelle de Melville, et visera à rendre sensibles les présupposés d'une lecture philosophique, mais aussi à comparer plusieurs approches d'une même œuvre littéraire. On s'appuiera aussi sur des éléments de théorie littéraire, de linguistique pour nourrir l'analyse du texte et sa compréhension.

Indications bibliographiques : Ce cours suppose de se procurer l'édition Garnier Flammarion *Bartleby*, suivies de *Les îles enchantées*, *Le campanile*, trad. Michèle Causse, Herman Melville, post. Gilles Deleuze « Bartleby ou la formule ». La nouvelle *Bartleby* de Melville, est à lire en priorité. Il est possible de se familiariser avec d'autres textes qui en sont des commentaires et que nous verrons pendant le cours.

Vendredi 15h-18h – C103

THEÂTRE

1er Semestre

Approche des œuvres

Emanuele Quinz

Histoire des arts : œuvres, systèmes, dispositifs

Au cours du XXème et XXIème siècle, les modes de productions et de diffusions des arts contemporains ont subi des mutations profondes et rapides : la notion d'œuvre a été transformée par l'émergence de nouveaux supports, de nouvelles techniques et technologies, de pratiques inédites comme le ready-made, l'assemblage, l'installation ou la performance. Ces transformations ne doivent pas être envisagées comme des simples stratégies de renouvellement formel, mais comme les symptômes d'autres transformations plus profondes des paradigmes de l'art qui marquent l'émergence de nouvelles esthétiques. En se présentant à la fois comme dispositifs, systèmes ou processus, les œuvres proposent aux spectateurs des postures et des expériences différentes.

Le séminaire s'articulera à partir d'une série d'études de cas d'œuvres spécifiques, dont les étudiants seront invités à analyser les procédures techniques, ainsi que les contextes de création et d'exposition et les perspectives théoriques qu'elles ouvrent.

Validation du séminaire :

- Compte-rendu d'une expérience (visite d'exposition, événement, manifestation) – sous forme de fiction. Travail écrit

Mardi 12h-15h – A0168

Elisabeth NAUD

Lire le Théâtre

Sans écriture, il ne peut y avoir de lecture dans le sens traditionnel du terme. Écrire et lire sont deux actions intimement liées. En revanche la représentation théâtrale, la mise en scène sans texte de littérature dramatique peuvent exister. À ce sujet, citons comme exemple parmi d'autres au théâtre, le mime, où -comme le remarque Anne Ubersfeld- : « Dans une certaine mesure, le spectateur retraduit en langage articulé les étapes du mime ». Pour notre recherche, le texte de théâtre (dans ses multiples formes) restera l'élément central pour développer notre réflexion et établir notre analyse. Ce cours théorique propose cependant aux étudiants, de lier pratique et théorie. Il se divise en trois parties, suivant trois axes de réflexion :

1er AXE

La lecture silencieuse ou solitaire du texte de théâtre. Cet axe permet un travail théorique. Le corpus des œuvres sera remis aux étudiants au 1er cours. D'autre part, nous aurons sans doute l'occasion de recevoir un éditeur spécialisé en théâtre.

2ème AXE

La lecture à la table. Elle marque souvent la première étape du travail de répétition lors d'une future création. Même si de nos jours, cette pratique a tendance à diminuer.

3ème AXE

La mise en lecture d'une pièce ou d'un texte-récit riche de théâtralité, ou/et d'une parole "qui s'adresse ». La sélection de l'œuvre se fera au cours et sera ou non issue de la bibliographie. Lors de ce troisième volet, nous partagerons une séance de travail pratique en présence de François Leclerc, libraire et metteur en scène, travaillant en partenariat avec le Théâtre de la Ville.

Bibliographie en cours :

Michel Corvin, Lire la comédie, Paris, Dunod, »Lire/Lettres supérieures », 1994 ; Jean-Pierre Ryngaert, Introduction à l'analyse du théâtre, Paris, Bordas, 1991 ; Julie Sermon, Jean-

Pierre Ryngaert, *Théâtres du XXIème siècle : commencements*, Paris, Armand Colin, 2012 ; Michel Corvin, *Dictionnaire encyclopédique du théâtre*, Paris, Nouvelle édition, Bordas, 2001 ; Patrice Pavis, *Dictionnaire du théâtre*, Éditions sociales, 1980 ; Frédérique Nietzsche, *La Naissance de la tragédie*, Paris, Gallimard-Folio.

Vendredi 09h-12h – Amphi 4

Leyli DARYOUSH

La création sonore au théâtre et les nouvelles mises en scène de l'écoute

La création sonore prend une importance de plus en plus grande sur la scène théâtrale. Depuis les années 70, les créations scéniques s'enrichissent d'univers sonores inédits, de véritables bandes-sons, à savoir des espaces d'un nouveau genre, univers de sons inédits, dans lesquels se déploie le jeu dramatique.

Avec les mutations technologiques et esthétiques, les expériences du sonore se complexifient par la suite jusqu'à un (éventuel) point de rupture – le sonore s'émancipe du visuel au profit de créations scéniques d'un nouveau genre.

The Encounter, un spectacle solo de *Complicité/ Simon McBurney* (2016),

d'après *Amazon Beaming* de Petru Popescu, repose sur la performance de l'acteur (S. McBurney) et l'expérience insolite du photographe-reporter Loren McIntyre au contact de la tribu des Mayoruna dans la jungle amazonienne. Grâce à une technologie de pointe, le spectateur muni d'un casque audio est alors immergé dans un univers sonore où le récit se fait voir et entendre de façon inouïe.

Mais au-delà des images sonores, du paysage sonore ou de la bande-son établie par un créateur et/ ou régisseur sonore voire une équipe d'experts en ingénierie du son – tous ces dispositifs étant tributaires de la technologie – y aurait-il d'autres stratégies scéniques d'écoute ? voire des mises en scène de l'écoute ? A l'opéra par exemple, une nouvelle conception de l'écoute déplace voire décentre le phénomène de la jouissance vocale du spectateur. Entouré d'un ou plusieurs témoins à l'écoute, le chant du soliste prend un autre sens : nous n'écoutons pas seulement la voix virtuose de la diva ou divo, nous regardons son effet produit sur le personnage secondaire, un être solitaire également absorbé par le phénomène vocal.

Ce cours est en trois parties :

- 1) La création sonore au théâtre sur un plan historique
- 2) Ses mutations tant au niveau technologique qu'esthétique. S
- 3) Une nouvelle conception de l'écoute au théâtre/ opéra et l'écriture scénique de nouveaux dispositifs d'écoute.

Bibliographie : *Paysage sonore* de Murray Schaffer ; *L'écriture du son* de Daniel Deshayes ; *Le son du théâtre (XIXe au XXe siècles)* dirigé par Marie-Madeleine Mervant-Roux.

Mardi 12h-15h – Studio Théâtre A1-169