

UFR arts, philosophie, esthétique

COURS MUTUALISÉS

2021 - 2022

TABLE DES MATIÈRES

ARTS PLASTIQUES	2
1 ^{er} Semestre	3
CINÉMA	4
1 ^{er} Semestre	4
MUSIQUE	5
1 ^{er} Semestre	5
PHILOSOPHIE	6
1 ^{er} Semestre	7
THÉÂTRE	8
1 ^{er} 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.

Jeudi 15h-18h – A1 174

Stéphanie RAIMONDI

Sculptures affectées.

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 contiennent une dimension sociale et politique à travers la question de la relation au spectateur et la question du commun. 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 ?

Jeudi 15h-18h – A0 169

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 – A1 174

Benoit HICKE**Films d'artiste et documentaires de création A.**

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 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-danses 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.

Jeudi 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

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.

Jeudi, 12h-15h – A0 162

Simon MARSAN

Musique et politique : une introduction au XXe siècle.

Le XXe siècle ayant connu des événements parmi les plus marquants de l'Histoire de l'Humanité, les artistes en ont été les premiers faiseurs.es de témoignages, essentiels à toute compréhension de cette longue période semée de rebondissements dramatiques. Dans ce cours, nous approcherons la musique par sa filiation avec certains de ces engagements politiques. Nous nous concentrerons particulièrement sur la musique au temps de la Guerre froide, ce qui nous permettra aussi bien d'évoquer la musique de groupes allemands en RDA ou RFA, celle émanant de la contre-culture américaine, ou encore celle de compositeurs tels que Luciano Berio ou Helmut Lachenmann.

Mardi, 15h-18h – A128

PHILOSOPHIE

1er Semestre

Orianne CASTEL

Modernité et Modernisme.

Ce cours de philosophie de l'art se propose d'interroger les relations entre la notion de « modernité » en philosophie et le courant dit « moderniste » en art. La notion de « modernité » renvoie *a minima* à deux traditions. Arthur Danto situe la naissance de la philosophie moderne avec Descartes tandis que Michel Foucault analyse l'attitude de modernité à partir de Kant. Dans le premier cas, il s'agit de souligner le travail critique de la pensée, dans le second, de mettre au jour un certain rapport à l'actualité sur le mode de la rupture. Analysant la pratique des expressionnistes abstraits, Clement Greenberg s'inscrit dans cette double conception. Le modernisme en art, tel qu'il le théorise, qualifie ce moment où l'art s'interroge sur ses propres conditions de possibilités et, ce faisant, rompt avec sa fonction historique. A partir de l'œuvre du peintre contemporain Bernard Frize, il s'agira de s'interroger sur la particularité d'un tel héritage : quelle filiation pour l'héroïsation du moment présent ?

Indications bibliographiques :

Arthur Danto, *La transfiguration du banal, Une philosophie de l'art*

Michel Foucault, *Dits et écrits, tome IV*

Clement Greenberg, *Art et Culture, Essais critiques*

Mardi 15h-18h – A028

Nathalie PÉRIN

Lecture du Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau.

Ce cours sera consacré à une lecture suivie du *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes* (1755) dans lequel, distinguant l'inégalité naturelle de l'inégalité sociale, Rousseau en vient à interroger les sources de l'état civilisé instituant l'injustice. Le concept d'état de nature, en tant qu'hypothèse de travail, permet à Rousseau de réfléchir aux divers « accidents » qui ont permis l'inégalité de convention, soit la société civile.

Indications bibliographiques :

F. Châtelet, O. Duhamel, E. Pisier-Kouchner, *Histoire des idées politiques*, PUF, 1982 et *Dictionnaire des œuvres politiques*, PUF, 1986.

R. Derathé, *J.-J. Rousseau et la science politique de son temps*, Paris, 1950 ; 2nde éd. 1970.

P. Hazard, *La pensée européenne au XVIIIe siècle de Montesquieu à Lessing*, Paris, 1946 ; Arthème/Fayard 1995.

Mercredi 09h-12h – C103

Éric LECERF

Études transdisciplinaires d'un mythe moderne, Jekyll & Hyde.

Dans le cadre de ce cours, nous étudierons les diverses œuvres cinématographiques qui ont pu être produites à partir de la nouvelle de Robert Louis Stevenson, *L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde*. Nous nous attacherons à recomposer la généalogie de ce mythe moderne, ses sources tant philosophiques que culturelles, à étudier les modalités par lesquelles la société moderne continue de produire des mythes. Ce cours donnera lieu à un contrôle continu à partir d'analyses d'œuvres. Seront essentiellement travaillées les versions de J. Robertson (1920), R. Mamoulian (1931), V. Fleming (1941), J. Renoir (1959), T. Fisher (1960) et S. Frears (1996).

Indications bibliographiques :

Robert-Louis Stevenson, *L'étrange cas du Dr Jekyll & Mr Hyde* (1886)

Robert-Louis Stevenson, *Olalla* (1885)

Robert-Louis Stevenson, *Le maître de Ballantrae* (1889)

Raymond Bellour, *le corps du cinéma*, Éditions P.O.L, 2019.

Sigmund Freud, *L'inquiétante étrangeté*, traduction de Fernand Cambon, Éditions Gallimard, 2001.

Siegfried Kracauer, *Théorie du film*, traduction de Nia Perivolaropoulou, Éditions Flammarion, 2011

Edgar Morin, *Le cinéma ou l'homme imaginaire*, Éditions de minuit, 1956.

Otto Rank, *Don Juan et le double*, traduction S. Lautman, Éditions Payot, 1972

Tzevatan Todorov, *Introduction à la littérature fantastique*, Éditions du Seuil, 1970.

Mercredi 15h-18h – 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 15h-18h – 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