

UFR arts, philosophie, esthétique

COURS MUTUALISÉS

2022 - 2023

TABLE DES MATIÈRES

ARTS PLASTIQUES	2
2 ^{ème} Semestre	3
CINÉMA	4
2 ^{ème} Semestre	4
MUSIQUE	5
2 ^{ème} Semestre	5
PHILOSOPHIE	6
2 ^{ème} Semestre	6
THÉÂTRE	7
2 ^{ème} Semestre	7

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.

Mardi 09h-15h – cours bi-mensuel (1er cours le 31 janvier) 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.

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 – A 070

Benoit HICKE**Approche d'un film documentaire de création.**

Ce cours donnera un aperçu de l'histoire passée et plus récente des films documentaires de création, par le biais de projections, de partages de repères historiques et théoriques.

Vendredi 09h-12h – 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 – A 070

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.

Jeudi 15h-18h – A1 172

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. L'art révolutionnaire notamment en Égypte au moment des Printemps arabes (2011) amplifie le projet démocratique de l'art, avec une audience tant locale qu'internationale, grâce à internet.

Les étudiants seront invités à présenter un exposé qui intègre l'étude d'une œuvre kitsch, pop ou populaire et à rédiger un travail écrit final.

Vendredi 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 ? A partir de nombreuses analyses d'œuvres (Marker, Bergman, Antonioni, Clouzot, Roubaud, Michals, etc.), il s'agit de réfléchir sur ces deux manières de faire, de montrer et de monter des images, avec pour entre-deux l'art de raconter des histoires.

Mardi 18h-21h – A 070

Natasha NEDELKOVA

Un art partagé : le cinéma entre art plastique et art contemporain.

Ce cours a pour but d'interroger certaines approches interdisciplinaires entre le cinéma et les autres arts visuels tels que la peinture, l'art vidéo et les installations vidéo. Il s'agira d'introduire à une réflexion élaborée aux croisements entre ces arts, visant les influences esthétiques qu'ils ont en partage. Nous nous poserons la question suivante : le cinéma est-il un art plastique ? Les porosités entre ces différentes pratiques artistiques se manifesteront au travers d'exemples empruntés à l'art vidéo (Acconci, Graham, Nauman), aux installations vidéo (Steyerl, Farocki), aux expositions de cinéastes dans les musées (Hitchcock, Godard, Kiarostami), ainsi qu'aux films réalisés par des artistes plasticiens, de plus en plus présents dans les salles de cinéma (McQueen, Cogitore).

Vendredi 12h-15h – A 061

MUSIQUE

2ème Semestre

Carmello AGNELO

Histoire de l'opéra 19e et 20e siècles.

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 – A 072

Akiko HIRAI

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 15h-18h – A0 166

PHILOSOPHIE

2ème Semestre

Andrès GOLDBERG

A quoi bon penser l'art ? Introduction au concept de critique immanente chez Walter Benjamin.

La philosophie d'inspiration romantique du jeune Benjamin livre une forme originale pour penser le rapport de la philosophie à l'œuvre d'art : le concept de critique immanente (*die Kunstkritik*). À la différence de l'esthétique kantienne, la critique présentée par Benjamin ne cherche pas à juger l'œuvre en termes de goût – est-elle bonne ou mauvaise ? – mais à déployer la réflexion interne qui parcourt l'œuvre. Conçue comme pôle réflexif, l'œuvre s'avère capable de penser son appartenance à l'idée de l'art à travers l'ensemble de dimensions qui la constituent : conceptuelles, historiques, techniques, politiques et aussi esthétiques. Ce changement de perspective bouleverse le rapport historique de la philosophie à l'art : le critique n'est plus un juge, il est désormais « l'auteur élargi » de l'œuvre, sa fonction consiste à intensifier la forme de l'œuvre en multipliant les connexions avec d'autres œuvres. Dans ce cours, nous allons étudier l'exposition du concept de *Kunstkritik* chez Benjamin, mettant en avant sa rupture avec le jugement esthétique kantien, pour ensuite penser son articulation avec d'autres formes critiques développées ultérieurement par Benjamin, notamment la traduction et la reproductibilité technique. Afin de saisir ce concept de manière vivante, nous allons travailler avec un corpus d'œuvres qui s'avèrent exemplaires du rôle joué par la critique dans la production artistique au XXe siècle. Nous analyserons en cours les œuvres « critiques » de Robert Smithson, Daniel Buren et Marcel Duchamp.

Indications bibliographiques :

Kant, *Critique de la faculté de juger*, trad. F. Alquié, Paris, Gallimard, Coll. « Folio essais », 1989

Walter Benjamin, *Le concept de critique esthétique dans le romantisme allemand*, trad. fr., Paris, Flammarion, 2008

Walter Benjamin, « La tâche du traducteur » in *Œuvre I*, trad. fr., Paris, Gallimard, Coll. « Folio essais », 2000

Walter Benjamin, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique », in *Œuvre III*, 2000.

Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe, *L'absolu littéraire*, Paris, Seuil, 1978

Peter Osborne, *Anywhere or Not At All*, Londres, Verso, 2013

Georges Didi-Huberman, *Devant l'image*, Paris, Minuit, 1990

Indications bibliographiques :

Arthur Danto, *L'art contemporain et la clôture de l'histoire*

Clement Greenberg, *Art et Culture, Essais critiques*

Rosalind Krauss, *L'originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes*

Intensif du 15 au 20 mai 2023 – A0 28

THÉÂTRE

2ème SEMESTRE

Laurene HASLE

Provocations censure et réactions du public XIXème XXème.

Jeudi 15h-18h – A0 169

Emanuele QUINZ

Œuvres, systèmes et dispositifs.

Au cours du XXème et XXIème siècle, les modes de productions et de diffusions des 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 ou l'installation. 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 : post-formalistes (selon la définition de Jack Burnham) ou post-médiatiques (selon la définition de Rosalind Krauss) ou encore conceptuelles et post-conceptuelles. 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. Chaque séance sera clôturée par un exercice collectif.

Validation du séminaire :

- Exercices en classe, en groupe – pendant le séminaire
- Compte-rendu critique d'une visite (œuvre, exposition ou manifestation) / travail écrit ou oral

Mardi 09h-12h – A 070