

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
École des Arts de la Sorbonne
UFR 04 (Arts plastiques et sciences de l'art)
Centre Saint-Charles
47 rue des Bergers - 75015 Paris

Intitulés et descriptifs des enseignements
Champ : Arts

Licence 3 : Mention Arts plastiques

PARCOURS : *ESTHÉTIQUE* et *SCIENCES DE L'ART*

SEMESTRE 1

UE D3A04115 : Enseignements génériques :

EP D3 041115 Théorie esthétique (CM)

Analyse de l'avènement de l'esthétique au XVIIIe siècle comme philosophie de la sensation puis comme philosophie du goût (Baumgarten, La Font de Saint Yenne, Roger de Piles, Du Bos, Hume, Locke, Berkeley, Diderot, Kant). L'enseignement confronte la méthode empiriste et la démarche criticiste à propos du jugement esthétique et en montre la pertinence pour la théorie et la pratique naissante de la critique d'art. Le cours travaille les notions de spectateur, de sujet esthétique, de sens commun, d'espace public, de culture et de communication. L'esthétique du siècle des Lumières est également envisagée pour ses implications et ses incidences sur la philosophie et l'esthétique contemporaine (Hannah Arendt, Marie-José Mondzain, Jacques Rancière).

EP D3 041315 Théorie de l'histoire de l'art (CM)

Tenant compte de leur dimension spéculative, étude des conditions théoriques de l'histoire de l'art, de ses problèmes, de ses méthodes, de ses définitions d'objet et de corpus. Analyse de l'avènement de cette discipline depuis Vasari et Winckelmann. Sont abordés des problèmes épistémologiques auxquels les historiens de l'art ont été confrontés dans leur pratique et leur rapport à la philosophie (de Riegl, Wölfflin, Warburg, Panofsky, Pächt à Belting, Michaud, Stoichita, à Didi-huberman).

UE D3A04315 : Enseignements spécifiques :

EP D3 041515 Philosophie générale (TD)

Le cours a pour objectif d'étudier l'implication de la « forme de vie » (*Lebensform*) dans le développement de la philosophie générale, tout particulièrement dans sa période contemporaine, avec une ouverture vers la théorie esthétique. En partant de la notion d'*énergie*, chère à Aristote, et de celle de *désir*, chère à Platon, le cours entend interroger la notion développée par Wittgenstein et les liens entre la perception sensible et la philosophie tels qu'ils sont développés au sein du pragmatisme (Dewey) pour arriver à une période philosophique plus récente (Foucault, Agamben, Butler, Diamond).

EP D3 041715 Esthétique européenne (TD)

Étude de la théorie esthétique du Romantisme allemand et d'autres formes du Romantisme européen. Ce mouvement est en particulier analysé à travers son dialogue critique avec la pensée idéaliste post-kantienne. Examen de la théorie spéculative de l'art romantique et de ses résonances modernes et contemporaines dans les arts visuels (peinture de paysage, fragment) et dans la théorie littéraire et esthétique (Blanchot, Nancy, Deleuze...).

EP D3 041915 Sociologie de l'art (TD)

Étude de la sociologie de la réception des œuvres artistiques et culturelles. Analyse des conditions de réception des œuvres par l'étude des divers publics, des différents lieux d'exposition (musées, galeries d'art) et de leurs conduites sociales. Prise en compte de la formation du goût et de la sensibilité artistique et des débats autour de l'art contemporain et du fonctionnement des mondes de l'art.

EP D3 042115 Sémiologie, iconologie (TD)

Aby Warburg (1866-1929) est le premier historien de l'art ayant élargi la compréhension des images à leur dimension anthropologique. En rendant les images à leur mémoire et à leurs mouvements, Warburg observe comment elles circulent à travers les époques et les cultures sur le mode de la « survivance ». Nous proposons une étude de cet auteur en dialogue avec les théories de Jacob Burckhardt, selon lequel les sources anthropologiques et culturelles des images constituent « un pont entre l'art et la vie ». Suivant cette perspective, Warburg porte son attention vers le théâtre, les fêtes et plus généralement vers l'action rituelle qui devient centrale dans sa perspective méthodologique. Ce cours proposera un questionnement sur la temporalité des images et sur la relation entre art et vie, avec des exemples d'analyse montrant l'efficacité heuristique actuelle de la démarche de Warburg.

EP D3 042315 Esthétique appliquée aux œuvres d'art (TD)

Le cours vise à appréhender un genre ou un courant artistique, non pas d'un point de vue historique ou plastique, mais esthétique et philosophique. Le thème retenu pour cette année est celui de l'esthétique du documentaire ou les stratégies de représentation du réel. Le cours se propose d'étudier les différents procédés esthétiques d'enregistrement, de captation et de représentation du réel, mobilisés dans les pratiques artistiques – cinéma, littérature, photographie, arts visuels, théâtre –, et de mettre à jour la conception philosophique du réel que ceux-ci sous-tendent.

UE D3A04515 : Enseignements complémentaires et expériences professionnelles :

EP D3 042515 Théorie de la pratique artistique (TD)

Ce cours se propose d'explorer la manière dont les artistes, les photographes, les cinéastes et également les théoriciens ont abordé ces dernières années une nouvelle génération d'images dont les modalités de production, d'élaboration et de circulation sont essentiellement d'ordre technique. En mettant en résonance la révolution technologique que nous vivons actuellement avec celles qui lui ont précédé, il s'agira d'explorer la manière dont certaines questions artistiques et sociétales réémergent de manière cyclique au fil du temps et comment les approches plastiques qui interrogent les technologies se révèlent cruciales pour saisir les enjeux sociétaux contemporains. A partir d'études d'œuvres et de textes, il s'agira d'envisager l'usage et le détournement des technologies comme un moyen d'aborder la genèse des notions d'esthétique.

EP D3 04LA15 Pratique d'une langue obligatoire (TD) : 18h semestrielles

Expérience professionnelle ou stage (210h) à effectuer et à valider en L3 obligatoirement.

SEMESTRE 2

UE D3A04215 : Enseignements génériques :

EP D3 041215 Philosophie de l'art (CM)

Le cours a pour objectif d'étudier l'implication de la marche dans le discours esthétique et la pratique artistique. Comment l'acte de marcher affecte-t-il notre interprétation des choses et notre perception du monde ? Comment la marche peut instaurer de nouvelles modalités visuelles et corporelles ? Quels sont les effets du mouvement dans l'expérience esthétique ? Et comment l'approche par le corps modifie notre compréhension des images ? Les théories philosophiques (Aristote, Merleau-Ponty, Bergson, Deleuze) accompagnées de textes littéraires (Balzac, Baudelaire) viennent éclairer les expressions techniques et scientifiques (chronophotographie et cinéma) et innover les œuvres et les pratiques artistiques contemporaines (Land Art, Fluxus, performance).

EP D3 041415 Philosophie de l'expérience esthétique (CM)

Étude des influences du jeu agonistique (*agôn*) et du jeu de l'enfance (*paidià*) sur la formation de l'art et de la culture (Mauss, Huizinga, Bataille, Caillois). Plus précisément, le cours s'intéresse aux affinités de concept et d'usage du jeu et de l'expérience esthétique selon quatre angles : premièrement, le jeu comme *mimèsis* où sont analysées différentes propositions de jeu théâtral (Platon, Aristote, Artaud, Brecht, Benjamin), deuxièmement, les composantes critiques et praxiques du jeu de l'expérience esthétique (Kant, Schiller, Marcuse, Dewey), troisièmement, les pratiques artistiques du jeu : jeu de l'Internationale lettriste et situationniste (proche du potlatch de Mauss et du jeu selon Huizinga), jeu du courant artistique Fluxus et de l'expérience du *happening* (Cage, Kaprow et Filliou, essentiellement) dont les créations processuelles sont en partie les héritières du pragmatisme de John Dewey et de sa pédagogie au sein du Black Mountain College.

UE D3A04415 : Enseignements spécifiques :

EP D3 041615 Philosophie générale (TD)

Étude des moments fondateurs de la philosophie et des principales articulations de son histoire. Les composantes de la philosophie : logique, épistémologie, morale, politique esthétique et métaphysique feront l'objet d'approches spécifiques.

EP D3 041815 Esthétique européenne et américaine (TD)

Ce cours prend en considération la réflexion de la phénoménologie quant à l'expérience comme fondamentale pour redéfinir le rôle de la perception dans la révolution stylistique de l'art du XXe siècle. Dans un premier temps, il s'agira de distinguer un des grands mérites de la phénoménologie par sa critique conjuguée des prétentions du naturalisme et du

psychologisme, d'avoir offert une voie de dépassement au conflit stérile des philosophies de la conscience et des objectivismes auquel s'épuisa la pensée du XIXe siècle. Dans un deuxième temps, il faudra thématiser l'ambiguïté de l'objet esthétique dans l'analyse phénoménologique qui tente de prendre en compte un moment intemporel et un moment temporel de l'œuvre d'art. Il s'agit de penser le risque de l'esthétique phénoménologique de devenir abstraite si elle feint d'ignorer que l'expression esthétique a une genèse, qui est le fruit d'un existant temporel vivant dans un monde historique. Pour dépasser ce risque, nous sommes attentifs aux problèmes sociologiques et politiques structurant la réflexion sur l'art aujourd'hui. À ce propos, nous aborderons quelques thèmes de la théorie critique en les confrontant aux analyses de la phénoménologie. Cette initiation à l'esthétique phénoménologique est présentée en relation avec les œuvres majeures du XXe siècle et le cours propose un développement de la capacité à rendre compte d'une expérience esthétique de manière argumentée et problématisée. (Auteurs traités Husserl, Merleau-Ponty, Dufrenne, Adorno, Benjamin).

EP D3 042015 Études culturelles (TD)

Les études culturelles forment une théorie critique de la culture qui interroge les rapports de pouvoir (hégémonie/ résistances), au cœur des conceptions et des pratiques diversifiées des arts, des savoirs et des loisirs. Ce regard critique redéfinit les frontières et les fins du champ culturel, dégage les présupposés des concepts clés des pratiques culturelles, de l'accès aux œuvres et de leur réception.

EP D3 042215 Art et psychanalyse (TD)

Ce cours se propose d'appréhender les processus de création et de réception en art à la lumière des théories de l'inconscient. Il présente un panorama général des notions de la théorie et de la clinique psychanalytiques, puis propose d'utiliser ces outils pour accompagner une compréhension approfondie des démarches artistiques. Loin des lectures réductionnistes imposant une clé de déchiffrement aux œuvres, la méthode interprétative envisagée ouvre au contraire une multitude de pistes, en complémentarité avec d'autres approches esthétiques.

EP D3 042415 Anthropologie et ethno-esthétique (TD)

Ce cours aborde l'histoire de l'Anthropologie par le prisme d'un corpus d'œuvres d'art visuel contemporain qui la questionne, l'analyse, la bouscule, en utilise ou en détourne les méthodes. Qu'apprend t-on des théories, pratiques et thématiques propres aux Sciences Humaines à travers les explorations anthropologiques de Camille Henrot, les dispositifs de décryptage de Rabhi Mroué, les fabulations de Pierre Huygue, les reconstitutions de Maillet et Hervé, les enquêtes de Taryn Simon ou encore les catalogues de gestes de Francis Alÿs?

Du grand projet anthropologique de la science de l'Homme aux diversités des sciences humaines, des grands systèmes idéologiques à l'anthropologie du détail, nous interrogerons l'histoire de l'anthropologie et de ses modes opératoires (enquêtes, classification, observation, description, participation...) en nous demandant ce qu'elles montrent du monde, comment elles le pensent, et ce que produit leur questionnement dans le cadre de ces réemplois artistiques.

L'objectif de ce cours sera de transmettre un bagage théorique solide en Anthropologie mais également d'engager les étudiants dans un parcours critique qui interrogera les potentialités d'un dialogue croisé entre Art et Sciences Humaines.

UE D3A04615 : Enseignements complémentaires et expériences professionnelles :

EP D3 042615 Théorie de la pratique artistique (TD)

Ce cours tente d'aborder ce qui fait la spécificité de l'énonciation d'une pratique artistique et de sa constitution en esthétique artiste. Cette étude à la fois théorique et au plus proche des pratiques insistera donc sur la manière dont les dispositifs artistiques se constituent et s'articulent à l'entrecroisement de l'œuvre à faire, de l'énonciation du procès plastique en cours et des discours de légitimation qui les portent (correspondances d'artistes, écrits d'ateliers, manifestes divers, littérature artistique et conceptualisations philosophiques, critiques et théologiques de toutes sortes). Ce cours vise à comprendre la genèse des notions d'esthétique qui s'élaborent dans le travail des peintres et qui constituent de fait une « esthétique des peintres ».

EP D3 04LN15 Pratique d'une langue obligatoire : 18h semestrielles

D101ST14 Expérience professionnelle ou stage (210h) à effectuer et à valider en L3 obligatoirement.

Module de pré-professionalisation : 6h (atelier facultatif de licence 2)

Les enseignants de la Licence d'Esthétique et Sciences de l'art

Aline Caillet
Lydie Delahaye
Marco Dell'Omodarme
Barbara Formis
Donna Jung
Jacinto Lageira
Olivier Long
Agnès Lontrade
Judith Michalet
Chiara Palermo
Mélanie Pavy
Olivier Schefer
Hélène Sirven