

MASTER 1 ESTHÉTIQUE

RESPONSABLE DE FORMATION

M. Jacinto LAGEIRA

Jacinto.Lageira@univ-paris1.fr

GESTIONNAIRE DE SCOLARITÉ

Mme Cristina DONGASSE

scolmastB@univ-paris1.fr

Semestre 1

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

2 cours obligatoires

Esthétique, art et culture

Gr. 1 : Philosophie de l'art, Mme Agnès LONTRADE

Le cours s'intéresse aux rapports de l'esthétique et de la critique par l'étude de leurs relations complémentaires ou conflictuelles. Partant des esthétiques des XVIIIe et XIXe siècles, repérant leur devenir et leurs déplacements jusqu'à la période contemporaine, le cours discerne différentes conceptions de la critique au regard de l'esthétique qui leur est attenante. Il s'attache notamment aux penseurs habermassiens de la rationalité esthétique, héritiers d'une réflexion sur le jugement évaluatif et d'une esthétique méta-critique. À une telle conception critique de la « qualité » des œuvres, plongeant ses racines dans la pratique argumentative et communicationnelle, est toutefois confrontée une autre vision de la critique héritée du romantisme d'Iéna : critique romantique produisant la réconciliation de la pratique et de la théorie, du créateur et du spectateur, d'une grande richesse pour la philosophie de l'art et la création contemporaines. La critique est par ailleurs travaillée à un niveau théorique comme à un niveau pratique grâce à des exercices de critique d'art

réalisés par les étudiants. Questionnant les enjeux institutionnels (monde de l'art), sociaux, politiques (espace public) et artistiques (la critique comme source de libéralisation de l'art ou d'enfermement dogmatique ; la critique pratiquée par les artistes eux-mêmes), le cours éclaire les rapports de l'esthétique et de la critique, tout en affinant et problématisant les différentes définitions possibles de l'esthétique à l'époque contemporaine.

Gr. 2 : Théorie de la culture, M. Christophe GENIN

Le cours *Théorie de la culture* se déploie dans le temps long comme dans la contemporanéité. S'appuyant sur les principes de la conception philosophique et humaniste de la culture, depuis ses fondements antiques (Platon, Aristote, Cicéron) jusqu'à ses interrogations modernes (Herder, Gadamer, Eco), il problématise les manifestations et pratiques de la culture actuelle depuis les conditions matérielles et intellectuelles de la mondialisation. La question des normes culturelles est envisagée en regard de l'interculturalité, de la diversité culturelle et de la marchandisation des œuvres de l'esprit.

Sont alors convoqués les enjeux des sciences humaines et sociales contemporaines, que ce soit par le biais de l'École de Francfort ou des études culturelles européennes. Peuvent être également abordés d'autres modèles d'interprétation globalisée, comme les déclarations et programmes de l'UNESCO.

Le statut de l'art, des arts est un objet majeur du cours dont l'objectif est de transmettre à l'étudiante ou l'étudiant le sens de la complexité et du questionnement par une réflexion philosophique ouverte sur un monde en mouvement.

1 cours au choix parmi les 3 proposés ci-dessous :

Esthétique et théorie du design *cours de M1 Design*

Mme Catherine CHOMARAT-RUIZ

La théorie du design peut s'entendre non comme une science extérieure à son objet mais comme l'ensemble des réflexions écrites par ceux dont le nom s'est lié ou trouvé lié à l'histoire du design. Il s'agit donc d'abord d'étudier des textes relevant de moments différents de l'histoire du design. Il s'agit ensuite, étant donné l'intitulé général du cours, de particulièrement focaliser la lecture sur les dimensions esthétiques de ces textes (rapports à l'art, au goût, aux formes, etc.) et de prendre la mesure, autant que possible, de ce qui peut leur être commun de ce point de vue.

Esthétique du cinéma *cours de M1 Cinéma*

La finalité pédagogique de ce séminaire est de proposer une initiation aux objets et aux méthodes de la recherche en esthétique du cinéma. Il s'agit d'inviter les étudiant.es à penser les et avec les images et à questionner le cinéma dans ses différents enjeux esthétiques.

Politiques culturelles *cours de M1 Direction de Projets ou Établissements Culturels*

M. Pascal LE-BRUN CORDIER

À partir d'une présentation synthétique et critique de l'histoire des politiques culturelles en France, ce cours propose des repères théoriques et pratiques pour mieux comprendre les enjeux et la réalité de l'action publique dans le champ culturel. Plusieurs séances sont consacrées à l'actualité culturelle, aux mutations du secteur et aux pratiques émergentes. Parallèlement au cours, les étudiants réalisent une étude sur la politique culturelle d'une collectivité territoriale.

ENSEIGNEMENTS MÉTHODOLOGIQUES

2 cours obligatoires

Recherche en esthétique et théorie de la culture

Gr. 1 : Esthétique, M. Olivier SCHEFER

Non communiqué

Gr. 2 : Théorie de la culture, Mme Aline CAILLET

Ce cours se propose d'étudier les théories cardinales fondatrices des théories de la culture et des études culturelles. Il propose un parcours à la fois historique et géographique qui part du marxisme culturel allemand (École de Francfort) et italien (Gramsci), de sa critique par les études culturelles britanniques (École de Birmingham), en faisant un détour par les influences françaises (structuralisme, sémiologie, sociologie de la culture).

Au-delà de l'histoire des idées, ce cours ambitionne de comprendre comment les problématiques et thématiques propres aujourd'hui aux études culturelles, notamment étasuniennes, ont émergé, se sont spécifiées par rapport à des doctrines dominantes [le marxisme, le structuralisme, la sémiologie, ou encore l'esthétique] et se sont structurées au sein d'enjeux plus larges (économiques,

sociaux, politiques) dépassant la stricte approche « culturelle ».

Ce parcours se complète d'un recensement des principaux concepts et thématiques au cœur des problématiques des études culturelles.

Au terme du semestre, il est attendu que l'étudiant possède une bonne connaissance de cette histoire et une bonne maîtrise des concepts et thématiques impliqués, à même de l'outiller pour aborder la lecture de textes plus contemporains.

Module de méthodologie à la recherche documentaire

Ce module permet à l'étudiant.e de se familiariser avec les outils de recherche contemporains (logiciels, base de données, etc.)

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES

2 cours obligatoires

Théorie et analyse

Gr. 1 : Philosophie générale, M. Jacinto LAGEIRA

Prenant appui sur les notions de « comprendre, interpréter, juger » comme ligne directrice, le séminaire traitera les auteurs et textes principaux du XXe et du XXIe siècles, cela aussi bien en philosophie que dans d'autres sciences humaines qui ont contribué à ces questions, et abordera sous leurs divers aspects ces concepts fondamentaux qui parcourent l'esthétique, l'herméneutique, la phénoménologie, la sociologie, l'anthropologie, la théorie littéraire, la sémiotique...

Gr. 2 : Études comparatives (industries culturelles), M. Jean-Marc LACHAUD

Les « études comparatives » permettent, par la méthode comparative et l'analyse d'œuvres de l'esprit ou de biens culturels, d'acquérir ou d'affiner les méthodes d'analyse d'objets ou d'images : description, conditions de production, conditions de réception, historique des interprétations, enjeux politiques et économiques des interprétations, etc. Peuvent être ainsi mises en regard des œuvres culturelles ou aristocratiques et des industries culturelles (musique, cinéma, radio, photographie, bd) ou des pratiques populaires (kitsch, street art, selfie, etc.).

Cette étude permet à l'étudiant d'analyser avec profondeur telle ou telle référence culturelle et artistique, et ainsi d'éviter les sophismes de l'allusion ou de l'évocation.

Pratique d'une langue obligatoire

Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Russe, Arabe, Chinois, Japonais, Portugais, Néerlandais, Français langue étrangère (FLE), Hittite, Grec, Latin.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

1 cours obligatoire

Esthétique, art et culture

Gr. 1 : Théories contemporaines de l'art, Mme Agnès LONTRADE

En vue de l'exercice nouveau qu'est la rédaction d'un article de recherche, le cours propose, en rapport avec une thématique esthétique et artistique, des pistes de recherche ouvertes que les étudiants peuvent choisir de s'approprier. La finalité du cours est de discuter la complexité tant conceptuelle qu'artistique d'une question ou d'une notion, tout en repérant le parcours historique et les évolutions à l'âge contemporain. L'enseignement porte, cette année, sur la notion de désœuvrement, en particulier par le biais d'une analyse des rapports de l'art et du travail. Il s'agit, notamment, d'analyser la façon dont les artistes s'approprient la question du travail social, tout en interrogeant leur statut, leur place et leur fonction dans l'économie de l'art (Marcel Duchamp, Fluxus, Internationale situationniste, Francis Alÿs...). Dans ce cadre, le paradigme esthétique et artistique du travail dans la double perspective de l'utopie du travail libéré (Kasimir Malévitch, John Dewey, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse...) et de la libération du travail est abordé.

Gr. 2 : Théories contemporaines de la culture, M. Marco-Renzo DELL'OMODARME

Les « Théories contemporaines de la culture » se focalisent sur des enjeux actuels ayant trait à la crise des normes culturelles ou à la production de nouvelles normes, que ce soit explicitement ou implicitement. Peuvent être ainsi abordés des thèmes comme la fin des hiérarchies de genres ou des frontières entre les arts (majeurs/mineurs, beaux-arts/arts appliqués), les industries culturelles et l'art de masse, la propagande, la médiation et la démocratisation culturelles, mais encore des sujets identitaires du culturalisme comme le way of life ou lifestyle, la créolisation, le féminisme, les questions de genre au vu des processus de reconnaissance interprétés dans un horizon anglo-saxon (par ex. Taylor) ou « continental » (par ex. Honneth).

L'objectif de ce cours est de transmettre à l'étudiant.e le sens de la complexité et du questionnement.

Recherche en esthétique et théorie de la culture

Gr. 1 : Esthétique, M. Olivier SCHEFER

Non communiqué

Gr. 2 : Théorie de la culture, Mme Aline CAILLET

Ce cours propose une réflexion sur ce que signifie faire de la recherche en théorie de la culture en tant que celle-ci se propose de construire des discours ayant une portée théorique tout en se rapportant à des objets toujours singuliers et locaux et dont il convient de rendre compte de la spécificité. Cette difficulté, propre à toute science expérimentale, qu'elle soit naturelle ou humaine, est particulièrement saillante en théorie de la culture si on considère précisément le caractère irréductible de ses objets et nécessite, pour être surmontée, une réflexion sur les méthodes d'enquête et sur les modèles épistémologiques qui leur sont sous-jacents.

Comment conduire une recherche respectueuse de la spécificité de ses objets ? Comment articuler la relation de l'empirique au théorique ? Quelle attitude subjective adopter à l'égard de ses propres objets d'études ? Comment rendre compte avec justesse dans le discours des données collectées lors des processus d'enquête et d'observation ?

Ces questions, loin d'engager une simple approche technique ou pratique, viennent tout au contraire interroger en son cœur ce que signifie faire de la recherche et enquêter dans le monde empirique.

Pour rendre compte des principaux enjeux qu'elles soulèvent, le cours se divisera en deux parties distinctes. La première problématisera les difficultés épistémologiques propres à toute recherche et reviendra sur quelques apports théoriques décisifs en matière de recherche. La seconde étudiera des dispositifs et protocoles spécifiques et originaux de recherches, activés autant par des artistes que par des chercheurs afin d'élargir la recherche à des modalités d'enquête originales et inédites.

Module de méthodologie à la recherche documentaire

Ce module permet à l'étudiant.e de se familiariser avec les outils de recherche contemporains (logiciels, base de données, etc.)

Théorie et analyse

Gr. 1 : Philosophie générale (cours annuel), M. Jacinto LAGEIRA

Prenant appui sur les notions de « comprendre, interpréter, juger » comme ligne directrice, le séminaire traitera les auteurs et textes principaux du XXe et du XXIe siècles, cela aussi bien en philosophie que dans d'autres sciences humaines qui ont contribué à ces questions, et abordera sous leurs divers aspects ces concepts fondamentaux qui parcourent l'esthétique, l'herméneutique, la phénoménologie, la sociologie, l'anthropologie, la théorie littéraire, la sémiotique

Gr. 2 : Études comparatives (pratiques populaires), M. Jean-Marc LACHAUD

Les « études comparatives » permettent, par la méthode comparative et l'analyse d'œuvres de l'esprit ou de biens culturels, d'acquérir ou d'affiner les méthodes d'analyse d'objets ou d'images : description, conditions de production, conditions de réception, historique des interprétations, enjeux politiques et économiques des interprétations, etc. Peuvent être ainsi mises en regard des œuvres culturelles ou aristocratiques et des industries culturelles (musique, cinéma, radio, photographie, bd) ou des pratiques populaires (kitsch, street art, selfie, etc.).

Cette étude permet à l'étudiant d'analyser avec profondeur telle ou telle référence culturelle et artistique, et ainsi d'éviter les sophismes de l'allusion ou de l'évocation.

Pratique d'une langue obligatoire

Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Russe, Arabe, Chinois, Japonais, Portugais, Néerlandais, Français langue étrangère (FLE), Hittite, Grec, Latin.

Chaque semestre, il vous sera proposé d'assister à un cours de master 2, l'Interface. Ce cours est facultatif mais accessible aux étudiant.e.s de M1 dans la limite des places disponibles.

Interface

Avec M. Jacinto LAGEIRA (Esthétique) et M. Yann TOMA (Arts plastiques)

Créé il y a une trentaine d'années, ce séminaire accueille les étudiant.e.s des masters et doctorat en arts plastiques et en esthétique de l'université Paris 1. Il est ouvert au public dans la limite des places disponibles. Il a lieu à l'amphithéâtre Descartes, à la Sorbonne, le mercredi de 18h00 à 20h00 sur les deux semestres de l'année universitaire (12 séances dans l'année). L'objectif est que les étudiant.e.s puissent écouter la singularité d'une réflexion en cours d'élaboration de la part d'un artiste, d'un théoricien ou d'un professionnel de l'art afin de réaliser un travail pratique ou théorique à partir d'une intervention vivante, d'une parole en direct.

Expérience professionnelle

Un stage d'une durée de 8 semaines (280h) est à effectuer impérativement au cours de l'année de M1 ou de M2. La validation du stage n'est pas obligatoire en M1 mais l'est pour l'obtention du diplôme de Master (M2).

Cours optionnel :

Soutien aux étudiants non francophones *semestre 1 et/ou 2*

M. Christophe GENIN

Ce cours mutualise les niveaux M1 et M2, toutes mentions confondues.