

MASTER 2 THÉORIE DES ARTS ET DE LA CULTURE

Mention Esthétique

RESPONSABLE DE FORMATION
M. Christophe GENIN
Christophe.Genin@univ-paris1.fr

GESTIONNAIRE DE SCOLARITÉ
Mme Cristina DONGASSE
scolmastB@univ-paris1.fr

SEMESTRE 3

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

3 cours obligatoires

Esthétique, art et culture

Gr. 1 : Esthétique, M. Olivier SCHEFER

Le cours de « Philosophie de l'art » interroge la persistance du romantisme dans le champ contemporain, notamment dans l'art des années 1960-70 qui occupe aujourd'hui le devant de la scène artistique (*Land Art, Arte Povera, Process Art...*). Il s'agira de lire à l'aune de positions théoriques et esthétiques du romantisme les questionnements contemporains relatifs à l'« anthropocène », à l'écologie du paysage, aux ruines, à l'entropie aux formes du désastre et du sublime. Inversement, la nature du romantisme s'en trouvera redéfinie, loin des clichés sur la sentimentalité et l'égoïsme. L'objectif de ce cours est de familiariser les étudiants.e.s à une lecture synchronique et transversale de l'art actuel, dont la méthode emprunte autant à la fabrique deleuzienne de concepts qu'à l'« iconologie de l'intervalle » d'Aby Warburg.

Dans le cadre du « parcours doctoral » cette session est mutualisée avec le niveau D.

Gr. 2 : Généalogie de la sémiotique, Mme Judith MICHALET

Ce cours vise à interroger les modalités de construction de signification des œuvres, des objets et des conduites, à l'aune d'une approche sémiotique. Quoique récente, la sémiotique a une histoire – qui conduit, par exemple, à distinguer sémiologie et sémiotique – et des attendus épistémiques précis. Il s'agira d'étudier les soubassements théoriques et les implications esthétiques de la pensée sémiotique de Peirce, et de la confronter à d'autres conceptions du signe, notamment héritières des sciences du langage et de la linguistique de Saussure.

Envisagé plus largement sous forme d'un panorama – à dresser aussi collectivement durant le semestre – des diverses façons dont les signes et leurs décryptages surgissent et agissent aujourd'hui dans le champ culturel, la création artistique et les recherches en sciences humaines, chaque séance se proposera d'analyser et de débattre des enjeux sémiotiques présents dans des œuvres, des expositions, des événements culturels, des postures subjectives et des usages récents des nouvelles technologies.

Ce cours aura vocation à soutenir le travail d'élaboration du mémoire de Master 2, en offrant à l'étudiant la possibilité de mieux préciser, situer et diversifier les aspects de sa recherche qui abordent, directement ou indirectement, des questions sémiotiques.

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.

Dans le cadre du « parcours doctoral » cette session est mutualisée avec le niveau D.

Conférences-recherche

Avec Mme Aline CAILLET

Cette session permet aux étudiants de rencontrer des jeunes chercheurs (doctorants, docteurs, post-doc) ou des chercheurs confirmés et réputés, de niveau national ou international. Ces

rencontres permettent non seulement d'approfondir ses connaissances, mais encore d'appréhender in vivo le métier de la recherche.

Dans le cadre du « parcours doctoral » cette session est mutualisée avec le niveau D.

ENSEIGNEMENTS MÉTHODOLOGIQUES

1 cours obligatoire

Méthodologie de la recherche en esthétique et études culturelles

Gr. 1 : Méthodologie en esthétique, M. Jacinto LAGEIRA

Afin d'engager rapidement le travail de réflexion et de rédaction du mémoire, le premier semestre est consacré pour partie à la méthodologie de la recherche, en portant avant tout sur les problématiques de chaque étudiant.e, lesquels.Iles devront présenter oralement leur projet. Cette présentation est accompagnée de discussions et des débats critiques qui permettront autant de se préparer à la soutenance que d'explicitier les thématiques, les sujets, les enjeux du mémoire et leur mise en forme. Une autre partie traitera de différentes problématiques esthétiques pouvant étayer ces recherches.

Gr. 2 : Méthodologie en études culturelles, M. Christophe GENIN

Ce cours de méthodologie vise à permettre à l'étudiante ou l'étudiant de former son jugement, de construire un raisonnement, d'ordonner ses pensées en vue de la rédaction du mémoire de M2. Il s'agit d'apprendre à construire un sujet, à identifier un objet et un terrain comme de produire une réflexion épistémologique adéquate à cet objet d'étude par l'acquisition d'un sens critique et réflexif et par la connaissance des enjeux culturels et artistiques présents.

Ce cours s'inscrit dans une problématique *constructiviste*, qu'elle soit philosophique ou culturaliste, comme théorie critique des dogmes. D'où une ouverture à une diversité de méthodes compréhensives et qualitatives venues de la philosophie comme des sciences humaines ou des sciences sociales.

Ce cours propose une progression pédagogique entre le premier et le second semestre. Le premier semestre est consacré à la révision ou à l'acquisition de grands principes : par ex., des éléments de logique classique pour assurer un raisonnement, une épistémologie des méthodes en sciences humaines (phénoménologie, méthode expérimentale, les biais de l'observation, la méthode

compréhensive, etc.), des méthodes d'acquisition d'information (groupe de discussion, entretien, questionnaire, etc.), ou encore des analyses d'images, de pratiques ou de terrain.

Le semestre se clôt par deux exercices :

- une analyse, sur table en deux heures, d'un exposé de méthode fait par un auteur reconnu ;
- un projet de mémoire de dix pages environ, où il convient d'exposer l'argument, la méthode, le corpus d'auteurs, le corpus d'objets du mémoire à développer, en formalisant un projet original, voire inédit qui mobilise un désir de savoir et de comprendre et valorise les acquis des études antérieures.

Dans le cadre du « parcours doctoral » cette session est mutualisée avec le niveau D.

SEMESTRE 4

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

3 cours obligatoires

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 Bachelard, à la Sorbonne, le mercredi de 18h à 20h 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.

Dans le cadre du « parcours doctoral » cette session est mutualisée avec le niveau D.

Conférences-recherche

Avec Mme Aline CAILLET

Cette session permet aux étudiants de rencontrer des jeunes chercheurs (doctorants, docteurs, post-doc) ou des chercheurs confirmés et réputés, de niveau national ou international. Ces

rencontres permettent non seulement d'approfondir ses connaissances mais encore d'appréhender in vivo le métier de la recherche.

Dans le cadre du « parcours doctoral » cette session est mutualisée avec le niveau D.

Observatoire des Arts et Médias *cours de M2 Design, Arts, Médias*

Avec Mme Antonella TUFANO

Expérimentations

La question de l'expérimentation abordée dans le cours porte, d'une part, sur sa définition dans le champ de la création/du projet et, d'autre part, sur l'observation des pratiques expérimentales à différentes échelles. Il s'agira ainsi de questionner les théories qui fondent ces démarches (agentivité ; situation ; outils descriptifs) et d'observer des cas d'études qui – à des échelles différentes, du corps au paysage en passant par les espaces habités dans leurs nuances- permettent de construire un cadre interprétatif de l'action. Ces deux approches étant soudées, le cours proposera également une « immersion » dans des lieux d'expérimentation et une restitution écrite et graphique.

12 cours de 2h ; 2 séances d'immersion en situation ; restitution écrite et présentation orale.

ENSEIGNEMENTS MÉTHODOLOGIQUES

1 cours obligatoire

Méthodologie de la recherche en esthétique et études culturelles

Gr. 1 : Méthodologie en esthétique, M. Jacinto LAGEIRA

Prolongation du travail sur le mémoire effectué au premier semestre, on continuera d'aborder différentes problématiques en esthétique et en philosophie de l'art (à définir), auxquelles les étudiant.e.s participent afin d'aiguiser leur esprit critique, de tester leurs connaissances, de mettre à l'épreuve leur compétences, d'alimenter leur propre recherche, cela en vue de savoir mener une réflexion, et de pouvoir ainsi constituer leurs propres cadres intellectuels, l'accent étant mis sur la dimension personnelle de la recherche.

Dans le cadre du « parcours doctoral » cette session est mutualisée avec le niveau D.

Gr. 2 : Méthodologie en études culturelles, M. Christophe GENIN

Le cours de méthodologie du second semestre se focalise principalement sur le travail d'écriture et la présentation orale de l'étudiante ou de l'étudiant qui poursuit et développe le projet de mémoire annoncé en fin de premier semestre.

En vue de la soutenance du mémoire de master 2, le parcours *Théorie de la culture* proposera à chaque séance un *atelier* de réflexion et de suivi de mémoire selon une pédagogie de projet. Tour à tour chaque étudiante ou étudiant exposera à l'oral l'état de ses travaux comme les difficultés rencontrées afin de les surmonter pas à pas. S'ensuivra une discussion entre étudiants et une reprise professorale permettant d'approfondir ou de rectifier des points de méthode. Chacune et chacun pourra ainsi progresser dans l'élaboration de son mémoire par la prise de conscience de ses limites comme de ses ressources.

S'ajoute, dans cet esprit, une préparation à la soutenance de mémoire comme aux attendus méthodologiques et épistémologiques de la recherche internationale.

Dans le cadre du « parcours doctoral » cette session est mutualisée avec le niveau D.

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.

Cours optionnel :

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

Ce cours mutualise les niveaux M1, M2 et D (dans le cadre du « parcours doctoral »).