

MASTER MENTION ESTHETIQUE

PARCOURS THÉORIE DES ART ET DE LA CULTURE

M1 – SEMESTRE 1

Enseignements génériques UE AP42 E110 2

EP Esthétique, art et culture : (*Cours mutualisé pour les mentions Esthétique et Gestion de Projets Culturels*)

1er groupe : philosophie de l'art, 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 leur déplacement jusqu'à la période contemporaine, il 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 l'approche critique de la « qualité » des œuvres, plongeant ses racines dans la pratique argumentative et communicationnelle, est toutefois confrontée une autre vision de la critique héritière du romantisme d'Iéna : critique philosophique et poétique produisant la réconciliation de la pratique et de la théorie, de la création et de la réception, d'une grande richesse pour la création contemporaine. Dans le cadre du cours, la critique est 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), économiques (critique promotionnelle), politiques (espace public) et artistiques (la critique comme source d'émancipation de l'art ou, au contraire, 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.

2e groupe : Théorie de la culture, 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 problématisé 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.

EP Interface : Jacinto Lageira

L'Interface n'est pas obligatoire pour les M1, mais les séminaires étant ouverts dans la mesure des places

disponibles (Sorbonne, Amphithéâtre Descartes, entrée par le 17 rue de la Sorbonne), certaines conférences peuvent être bénéfiques pour le parcours des étudiants qui suivront ce séminaire, alors obligatoire, en M2 (programme renouvelé chaque année)

Enseignements méthodologiques UE AP42 E310 2

EP Recherche en esthétique et théorie de la culture :

1er groupe : esthétique, Barbara Formis

Ce cours est une introduction à la phénoménologie proposée comme une méthode possible d'approche des œuvres d'art. Le séminaire interrogera les rapports de la conscience au corps, à l'espace et au temps, la question de l'intersubjectivité et de l'expérience esthétique.

2ème groupe : Théorie de la culture, Judith Michalet

Ce cours intitulé « La *French Theory* et son approche critique de la culture » abordera quelques textes majeurs des mouvements de pensée allant d'une tradition marxiste structuraliste (Althusser, Barthes, Lacan) aux *gender* et *poscolonial studies* (De Lauretis, Butler, Spivak) en passant par le poststructuralisme français (Deleuze, Guattari, Foucault, Derrida, Lyotard). Il vise ainsi à développer une meilleure compréhension de l'influence des philosophes français sur quelques principaux développements des pensées féministes, *queer* et subalternistes, des années 90 à aujourd'hui. Il a vocation à fournir des outils théoriques en vue d'une réflexivité critique appliquée à la production artistique et culturelle, accompagnant ainsi les étudiants dans l'acquisition d'une méthodologie d'écriture et d'études d'œuvres et de phénomènes culturels éclairés par des problématiques philosophiques contemporaines.

Enseignements spécifiques UE AP 42 E520 2

EP Théorie et analyse :

1er groupe : philosophie générale (cours annuel), 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...

2ème groupe : Études comparatives (industries culturelles), Christophe Genin

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 cultuelles 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.

EP 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 génériques UE AP42 E210 2

EP Esthétique, art et culture :

1er groupe : théories contemporaines de l'art, 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, de se pencher sur la façon dont les artistes investissent 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, Mladen Stiljnović, Franz West, 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 (Hannah Arendt, André Gorz, Dominique Méda...), est abordé tout autant que critiqué au regard de l'esthétisation du travail aujourd'hui.

2ème groupe : théories contemporaines de la culture, 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.

Enseignements méthodologiques

EP Recherche en esthétique et théorie de la culture :

1er groupe : Esthétique, Olivier SCHEFER

2ème groupe : Théorie de la culture, 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). Ce parcours se complète d'un recensement des principaux concepts et thématiques au cœur des problématiques des études culturelles.

Enseignements spécifiques

EP Théorie et analyse

1er groupe : philosophie générale

« Comprendre, interpréter, juger ». À partir de ces trois notions, et d'une bibliographie d'auteurs contemporains, il s'agit d'explorer les différentes approches concernant ces problématiques, cela essentiellement en philosophie de l'art et esthétique, mais aussi en recourant aux perspectives de la sociologie, de l'anthropologie, de la sémiologie et de la sémiotique, de la linguistique, du pragmatisme, des récentes théories de l'argumentation, ou encore, et par exemple, en poursuivant les débats actuels sur la controverse « expliquer-comprendre ». Il s'agit de fournir les outils conceptuels fondamentaux dans toute analyse théorique et pratique en esthétique et dans les arts (arts plastiques, théâtre, musique, littérature, danse, cinéma...), et de former l'esprit critique des étudiants quant à une réflexion sur ce qu'est argumenter sur les jugements et les valeurs. «

2eme groupe : Études comparatives (pratiques populaires)

Le cours se propose d'interroger la catégorie de « cultures populaires » essentiellement à travers l'étude des références classiques des cultural studies (Stuart Hall, Raymond Williams) et les contributions plus récentes sur les productions culturelles grand public telles les séries télé ainsi que les transformations que cela a insufflées à la conception de la culture et à l'approche anthropologique du champ.

EP Interface : Jacinto Lageira

L'Interface n'est pas obligatoire pour les M1, mais les séminaires étant ouverts dans la mesure des places disponibles (Sorbonne, Amphithéâtre Descartes, entrée par le 17 rue de la Sorbonne), certaines conférences peuvent être bénéfiques pour le parcours des étudiants qui suivront ce séminaire, alors obligatoire, en M2.

Enseignements génériques UE AP51 E110 2

EP Esthétique, art et culture :

1er groupe : esthétique, 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 étudiant.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.

2ème groupe : généalogie de la sémiotique, Jacinto Lageira

Le cours de sémiotique vise à proposer à l'étudiant.e une approche contemporaine d'analyse des constructions de signification des œuvres, des objets, des conduites. Quoique discipline récente, la sémiotique a une histoire – qui conduit, par exemple, à distinguer sémiologie et sémiotique – et des attendus épistémiques précis. Ce cours se concentre sur les portées théorique et pratique de la sémiotique pragmatiste de Peirce.

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

EP Interface : Jacinto Lageira

Mercredi, 18h-20h (Sorbonne, Amphithéâtre Bachelard) – Yann Toma (Arts plastiques), Jacinto Lageira (Esthétique).

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

EP Conférences-recherche : 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 UE AP51 E310 2

EP Méthodologie de la recherche en esthétique et études culturelles :

1er groupe : méthodologie en esthétique (cours annuel) : Agnès Lontrade

Afin d'engager rapidement le travail de réflexion et de rédaction du mémoire, le premier semestre est consacré à la méthodologie de la recherche en esthétique et à l'intégrité scientifique avec une insistance particulière sur l'épistémologie de l'esthétique, ses présupposés, ses méthodes, ses objets et ses enjeux. Ce cours est également articulé aux problématiques de recherche des étudiant·es, lesquels devront présenter oralement leur projet durant un temps imparti. Cette présentation est accompagnée de discussions et de 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. Un travail écrit de fin semestre sera demandé dans le cadre du partiel.

2ème groupe : méthodologie en études culturelles, Aline Caillet

Ce cours accompagne l'encadrement des mémoires de Master 2 en études culturelles en proposant une réflexion et problématisation de la recherche dans le champ des études culturelles : son histoire spécifique ; ses méthodologies propres ainsi que ses objets de prédilection. Au travers de lectures collectives de textes théoriques à valeur épistémologique, de mises en situation concrète d'expérience de recherche au travers d'ateliers pratiques, et de conseils pratiques et techniques à même de structurer le travail de recherche, ce cours propose tout à la fois un panorama des enjeux liés à la recherche dans le champ des études culturelles tout en délivrant une panoplie d'outils en vue de la rédaction du mémoire.

Pour ce faire, le cours articulera l'analyse théorique de concepts clefs dans la recherche en études culturelles à leur application à des situations concrètes de recherche afin, d'une part, de décoder les pratiques culturelles en tant que telles ainsi que les manières dont celles-ci sont représentées dans le champ académique, mais aussi médiatique et artistique, et, d'autre part, d'être en mesure, de façon réflexive, d'identifier les positionnements et parti-pris qui président à l'élaboration de leurs représentations. Ces ateliers permettront à l'étudiant d'expérimenter une situation de recherche concrète et de mettre en application les concepts et outils méthodologiques étudiés, afin d'être en mesure dans un second temps de les réutiliser dans le cadre des recherches développées au sein de son propre mémoire. Des supports audio/vidéo (conférences de chercheurs ; extraits de films documentaires ou de fictions ; vidéos issus des médias sociaux....) viendront appuyer ces ateliers pratiques.

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

Enseignements génériques UE AP51 E210 2

EP Interface : Jacinto Lageira

Mercredi, 18h-20h (Sorbonne, Amphithéâtre Bachelard) – Yann Toma (Arts plastiques), Jacinto Lageira (Esthétique)

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.

EP Conférences-recherche : 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 UE AP51 E310 2

EP Méthodologie de la recherche en esthétique et études culturelles

1er groupe : méthodologie en esthétique, 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.

2ème groupe : méthodologie en études culturelles, Christophe Genin

Le second semestre se focalise sur le travail d'écriture 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 » propose à chaque séance un atelier de réflexion et de suivi de mémoire selon une pédagogie de projet. Chaque étudiant.e tour à tour est invité.e à exposer oralement tant 7

l'état de ses travaux que ses problèmes. S'ensuit un débat entre étudiants comme une reprise professorale qui permet d'approfondir des points de méthode. Chacun et chacune est ainsi amené.e à progresser dans l'élaboration de son mémoire par la prise de conscience de ses limites comme de ses ressources. S'ajoutent, 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.

ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU CHOIX :

EP : Management stratégique et économique des projets et des structures culturelles, Silvia Casalino

OU

EP : Observatoire des arts et médias, Antonella tufano,

Expérience professionnelle

Stage à effectuer d'un minimum 8 semaines (soit 280 heures) : à effectuer en M1 ou M2, soumis à la validation en M2 au semestre 4.

Soutien facultatif pour étudiants étrangers : Christophe Genin

Sur les 4 semestres du master :

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