MASTER 2 / MENTION ESTHÉTIQUE

PARCOURS : « ÉTUDES CULTURELLES : IMAGE, ESPACE, MÉDIAS »

Descriptifs des cours

Semestre 1

« Géographies globales de l'art » Elvan Zabunyan

S’appuyant sur une actualité de la recherche, des publications et des expositions, ce séminaire souhaite étudier les pratiques artistiques contemporaines comme autant de vecteurs politiques, critiques, historiques, géographiques et esthétiques. En convoquant l’héritage de l’histoire coloniale sur les cinq continents, les théories postcoloniales mais aussi des notions telles que celle de Relation, conceptualisée par le poète et philosophe Edouard Glissant, l’accès est mis sur une analyse des formes de déplacements propres aux migrations, aux exils et aux diasporas. Il s’agit d’interroger la place que jouent les œuvres dans l’invention de modalités artistiques qui, dans leur différence, sont pensées comme des points de jonction à l’échelle globale.

« Dispositifs, médias et institutions » Judith Michalet

Ce cours livrera des repères théoriques fondamentaux permettant d’aborder de façon problématique, informée et prospective les divers positionnements critiques, artistiques et institutionnelles envisageables aujourd’hui au sein du monde de l’art et de pratiques culturelles et communicationnelles en mutation. Il proposera une traversée historique des études sur les médias – présentant ainsi une diversité d’approches épistémologiques –, ainsi que l’ouverture d’une réflexion – alimentée par des travaux récents, tant artistiques que théoriques – sur la surveillance algorithmique, la post-vérité, les communautés numériques, les *safe spaces*, les institutions culturelles et leurs publics, etc. L’objectif est de fournir à l’étudiant des outils conceptuels pouvant l’aider à diagnostiquer des dispositifs de pouvoir et de contre-pouvoir en reconfiguration constante et à questionner les relations entre infrastructure et idéologie à l’ère numérique. En puisant dans cet appareillage critique, l’étudiant est invité à s’engager dans des investigations et analyses en études culturelles, portant sur des objets d’étude variés.

« Méthodologie des études culturelles » et encadrement du mémoire » (annuel)

 Aline Caillet

Ce cours accompagne sur les 2 semestres l’encadrement des mémoires de Master 2 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.

« Interface, art et esthétique » Jacinto Lageira

Créé il y a une quarantaine d’années, ce séminaire accueille les étudiants 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’amphi 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 étudiants 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.

« Atelier recherche » Chiara Palermo

Ce cours a pour objectif de nourrir les terrains individuels de recherche, qui pourront être partagés et comparés, pour ajouter un terrain commun de recherche et de mise à l’épreuve des étudiants dans une activité théorique et pratique, telle que l’organisation d’une journée d’étude, la présentation d’un ouvrage, une table ronde. L'objectif du dispositif est de favoriser l'autonomie des étudiants et la transition entre master et doctorat. Il représente la professionnalisation par la recherche et pour la recherche. Ce terrain de travail aura pour thématique transversale un sujet choisi par les étudiants et ayant pour but d’associer leur initiative à de nouveaux partenariats. L’organisation d’une activité de recherche sera l’occasion de solliciter des institutions muséales et associatives, des enseignants-chercheurs et des artistes en s’adressant à un public académique et extra-académique.

« Fictions sérielles et politiques des identités » **Laurence Larochelle**

Cours dispensé dans le cadre du partenariat avec le Master *Genre et cultural studies* de l’université Sorbonne-Nouvelle.

Semestre 2

« Études visuelles et culture numérique »

Études visuelles (12 h) Maxime Boidy

Ce cours aborde les grands thèmes de l’étude de la culture visuelle adossés aux arts plastiques, à la création contemporaine et aux études culturelles : agentivité des images, idolâtrie et iconoclasme, imagerie opérative, iconographie politique, etc. Il vise également à proposer des cartographies intellectuelles pour l’étude des arts : relation des *Visual Studies* anglo-américaines aux théories esthétiques du XXe siècle (École de Francfort), à la culture populaire (*Cultural Studies* britanniques), … L’objectif, plutôt que de présenter les études visuelles comme une boîte à outils définitive, est d’en explorer les concepts, les modes de questionnement et les méthodes d’appréhension du visible.

Culture Numérique (12 h) Gwenola Wagon

« Micro-enquêtes » : À l'heure où le monde numérique est submergé par l'extractivisme des données nourrissant les intelligences artificielles, chaque utilisateur devient, malgré lui, agent d'extraction massive. Comme le souligne Kate Crawford dans son *Anti-atlas de l'intelligence artificielle*, nous sommes devenus des sujets de données, dont la production numérique nécessite des ressources considérables. Cet atelier propose de mener une série de micro-enquêtes pour révéler la part cachée des problèmes de prédation des données dans l’écosystème numérique. Les micro-enquêtes permettront d’explorer différentes méthodes d’investigations et d’expérimenter des techniques et des outils low-tech avec un simple ordinateur et une connexion internet. Comment le recoupement de toutes nos micro-enquêtes permettraient une fois agencées ensemble de révéler certains aspects à la fois globaux et méconnus d’une géopolitique d’internet.

« Écologie en arts et design » Antonella Tufano

« Enquêter en études culturelles » Différents enseignant·es du parcours

Cet atelier méthodologique accompagne la méthodologie de la recherche en travaillant sur les modalités d’enquête empirique. Chaque enseignant·e du parcours apportera un éclairage spécifique à ses objets en vue d’outiller l’étudiant·e pour la rédaction du mémoire.