

Licence 3 Mention Arts plastiques

Parcours Esthétique et Sciences de l'art

SEMESTRE 1

Enseignements génériques :

Théorie esthétique (CM)

Étude de l'avènement au XVIIIe siècle de l'esthétique comme philosophie du goût et de la sensation (Baumgarten, Hume, Locke, Berkeley, Du Bos, La Font de Saint Yenne, Diderot, Kant). Le cours analyse les origines et les implications philosophiques du jugement esthétique en insistant sur la naissance des notions de spectateur, de sujet esthétique, de sens commun et de critique d'art, tout en envisageant leur devenir dans le champ de la philosophie esthétique, morale et politique, moderne et contemporaine (Arendt, Habermas, Rochlitz, Mondzain, Rancière).

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).

Enseignements spécifiques :

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).

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...).

Sociologie (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.

Sémiologie, iconologie (TD)

A partir des fondements de l'iconologie tels qu'ils ont été conçus par Panofsky (insistant sur la démarche d'interprétation) et par Warburg (insistant sur la « survivance des images »), ce cours renouvelle la focalisation traditionnelle de cette discipline sur les figures mythologiques antiques (et leur évolution syncrétique) en confrontant le traitement iconographique et iconologique de certains thèmes (joie, danse, liberté, commencement, métamorphose, etc..) aux enjeux philosophiques, sémiologiques et anthropologiques pertinents dans la cohérence spécifique du cursus d'Esthétique.

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.

Enseignements complémentaires et préprofessionnels :

Théorie de la pratique artistique (TD)

Ce cours a pour spécificité d'étudier les différents concepts esthétiques à travers leur « mise en pratique » dans le champ même des dispositifs artistiques et des discours qui en rendent compte. On insistera donc ici à la fois sur l'analyse des œuvres elles-mêmes et sur les discours de toutes sortes (littérature philosophique, théologique, critique, écrits d'artistes...) dans lesquels une pensée esthétique se déploie. Cette année, la réflexion portera sur « l'œuvre et ses limites ».

Pratique d'une langue obligatoire (TD) : 18h semestrielle

Module de préprofessionnalisation (Ateliers d'aide à la recherche de stage) : 6h

SEMESTRE 2

Enseignements génériques :

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 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).

Philosophie de l'expérience esthétique (CM)

Le cours se donne pour objectif d'étudier les affinités conceptuelles du jeu et de l'expérience esthétique. Des propositions relevant du jeu théâtral (Aristote, Artaud, Brecht) sont examinées ainsi que les théories explorant les implications critiques et pratiques du jeu de l'expérience esthétique (Kant, Schiller, Marcuse). Le courant du pragmatisme est par suite envisagé (Dewey) et confronté à l'expérience du *happening*, du non-art ou de l'art semblable à la vie (*Fluxus*).

Enseignements spécifiques :

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.

Esthétique européenne et américaine (TD)

Étude des rapports entre les esthétiques européennes et américaines du point de vue de leur spécificité et de leur contribution théorique réciproques. Néanmoins et selon les années, l'accent portera d'avantage sur l'un ou l'autre de ces archipels esthétiques en identifiant certains axes qui permettent de les caractériser autant que faire se peut.

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.

Psychologie, psychanalyse (TD)

Étude de la dimension psychologique de la création et de la réception en matière d'œuvre d'art et d'expérience esthétique en tenant compte des implications de la théorie de l'inconscient et de la psychanalyse.

Anthropologie et ethno-esthétique (TD)

Enseignement prenant en compte la dimension anthropologique de l'art. Étude des apports de l'anthropologie et de l'ethnologie en matière de compréhension de l'art.

Enseignements complémentaires et préprofessionnels :

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 ».

Pratique d'une langue obligatoire (TD) : 18h semestrielle

Expérience professionnelle soumise à validation (Stage) : 6 semaines soit 210h minimum