

LICENCE MENTION ARTS

PARCOURS ARTS

Semestre 1

UE1 ARTS - THÉORIE -

Présentation

Cette Unité d'Enseignement porte sur une question au programme chaque semestre.

Pour le semestre 1: "**L'idée de création - Le processus créatif**"

Cette question est abordée de trois manières différentes: par un cours magistral (en amphithéâtre), et deux Unités d'Enseignement en Travaux Dirigés.

5 crédits ECTS

Volume horaire

Travaux Dirigés : 25h

Cours Magistral : 44h

Esthétique

Présentation

Enseignant : Rémi Morvan

Objectifs du cours / compétences :

- > Relier les réflexions artistiques à des questions d'ordre esthétique et philosophique.
- > Lire des textes théoriques, ouvrages ou anthologies.
- > Analyser un texte argumentatif.
- > Analyser un extrait d'oeuvre ou une oeuvre pour les inscrire dans une réflexion plus générale.
- > Pratiquer l'écriture argumentative.
- > Synthétiser des documents de divers types

L'objectif de ce semestre en philosophie sera d'introduire le questionnement sur les notions de création et de créativité. Le cours abordera la question du processus créatif à partir de la figure du créateur. Il s'agira d'interroger les différentes figures du créateur (artisan, producteur, créateur, artiste, génie) avant d'analyser les liens entre création individuelle et création collective. Avec une problématique, celle de l'autonomie créatrice : est-ce l'individu créateur qui fait le processus créatif, ou est-ce l'inverse à partir d'une autre instance (l'oeuvre elle-même, le champ social, la création collective, la réception critique, le public lui-même) ? Ce sera l'occasion d'ouvrir le questionnement sur l'indépendance supposée ou réelle de l'artiste à l'égard de certaines conditions de production et de diffusion de son oeuvre. Les évaluations supposeront que les textes pointés dans la bibliographie aient été lus et soient maîtrisés. Le cours a pour objectif de vous y aider et de vous permettre de vérifier que vous en avez compris les enjeux. Le cours mobilisera d'autres références sous la forme d'indications bibliographiques en lien avec les séances. L'intérêt du cours est aussi de nourrir votre réflexion critique sur votre propre démarche créative. Il sera donc attendu lors des évaluations que vous soyez capables de mettre en perspective votre pratique et votre formation avec ces considérations plus théoriques.

Bibliographie :

- > ALAIN, « De la matière » in *Le système des beaux-arts*, Livre I, Ch. 4, Tel, Gallimard.
- > Erwin PANOFSKY, « Artiste, savant, génie » in *L'oeuvre d'art et ses significations*, Ch. III, Folio Essais.
- > René PASSERON, *Pour une philosophie de la création*, Klincksieck.
- > Paul VALERY, « Première leçon du cours de poétique » in *Variété IV-V*, Folio.
- > Stefan ZWEIG, « Le mystère de la création artistique » in *Essais*, Le Livre de Poche.

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
Cours Magistral	CT	Ecrit - devoir surveillé	180	100%	régime général et régime spécial (100%)
Cours Magistral	CC	Ecrit et/ou Oral	30	30%	régime général

Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
Cours Magistral	CT	Ecrit - devoir surveillé	180	100%	session de rattrapage

Littérature - écriture

Présentation

Enseignant.e.s : Jean-Manuel Warnet et Lucie Taïeb

Objectifs du cours / compétences :

Cet atelier a vocation à articuler étude littéraire, réflexion thématique et écriture

L'idée de ce cours m'est venue pendant le confinement. Un jour où j'ai rouvert *Calligrammes* d'Apollinaire, et ce fut comme une orange qui gicle dans un monde amer. Dans sa poésie, il y a beaucoup d'oranges, « *le beau fruit de la lumière* ». Et c'est cette même lumière qui jaillit en 1917, en pleine première guerre mondiale, quand il invente le mot *sur-réalisme*, dans un article à propos du ballet *Parade* (musique d'Erik Satie, décor de Picasso, livret de Jean Cocteau, chorégraphie de Léonide Massine), néologisme qu'il définit ainsi :

« J'y vois le point de départ d'une série de manifestations
de cet esprit nouveau qui (...) se promet de

modifier de fond en comble les arts et les moeurs
dans l'allégresse universelle, car le bon sens veut qu'ils

soient au moins à la hauteur des progrès scientifiques et industriels ».

Se souvenir de cela : il y eut alors un art de l'allégresse, délivré du corset des académismes, des frontières nationales et esthétiques. Un art qui croyait au progrès jusqu'à se fracasser contre la guerre sans y succomber. Un art de l'invention tous azimuts. « *Perdre / Mais perdre vraiment / Pour laisser place à la trouvaille* ». On se perdra, on se perdra vraiment au coeur de deux recueils majeurs de la poésie du 20ème siècle, *Alcools* et *Calligrammes* (sous-titré *Poèmes de la paix et de la guerre*), pour lire et écrire dans toutes les formes possibles d'inventions proposées par Apollinaire. Et bien sûr dans un va-et-vient permanent avec les autres arts et donc les autres cours de ce semestre centré sur la modernité et les avant-gardes.

Bibliographie :

- > Guillaume APOLLINAIRE, *Alcools*, Poésie-Gallimard.
- > Guillaume APOLLINAIRE, *Calligrammes*, Poésie-Gallimard.
- > Guillaume APOLLINAIRE, *Œuvres poétiques*, Gallimard, La Pléiade, 1965.
- > Guillaume APOLLINAIRE, *Poèmes à Lou*, Gallimard, coll. Découverte.
- > Guillaume APOLLINAIRE, *Calligrammes, Poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916), suivi du fac-similé d'un exemplaire de Case d'Armons, publié au front en 1915*, NRF – Gallimard, 2014.
- > *Dictionnaire Apollinaire*, sous la direction de Michel DÉCAUDIN, 2 vol., Honoré Champion, 2019.
- > *Apollinaire : le regard du poète*, catalogue de l'exposition du Musée de l'Orangerie (Paris), Musées d'Orsay et de l'Orangerie – Gallimard, 2016.
- > Laurence CAMPA, Michel DÉCAUDIN, *Passion Apollinaire. La poésie à perte de vue*, Ed° Textuel, 2004.
- > Michel DÉCAUDIN, *Le dossier d'Alcools*, Droz – Minard, 1965.
- > <https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/guillaume-apollinaire-14-un-poete-sur-tous-les-fronts>
- > <https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/guillaume-apollinaire-24-le-sang-et-la-chair>
- > <https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/guillaume-apollinaire-34-desseins-poetiques>
- > <https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/guillaume-apollinaire-44-un-poete-parmi-les-peintres>

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
Travaux Dirigés	CC	Ecrit et/ou Oral	20	100%	régime général
Travaux Dirigés	CC	Oral	20	100%	régime spécial

Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
Travaux Dirigés	CC	Oral	20	100%	session de rattrapage

Introduction à l'art contemporain

Présentation

Enseignant : Thibault Honoré

Objectifs du cours / compétences :

Permettre à l'étudiant d'identifier, d'analyser et d'articuler les différents acteurs, oeuvres et problématiques majeures de l'art contemporain depuis la seconde moitié du XXème siècle.

Constituant une première approche de l'histoire de l'art contemporain, il s'agira dans ce cours d'introduire

aux différents mouvements, démarches et oeuvres qui participent à la connaissance des arts plastiques

occidentaux de 1945 aux années 1980. A partir d'un retour sur la pensée liminaire de Marcel Duchamp,

nous emprunterons chronologiquement la voie de l'expressionnisme abstrait américain et des abstractions

européennes d'après guerre, celle du Nouveau Réalisme puis de Fluxus, du Pop'art, de l'Art Minimal et de

l'Art Conceptuel, enfin de l'Arte Povera et du Land Art. Ce cours visera en outre la compréhension des

principales problématiques de créations et des spécificités pratiques constitutives de cette riche histoire des

arts plastiques.

Bibliographie :

- Michael ARCHER, *L'art depuis 1960*, Thames & Hudson Ltd.
- Paul ARDENNE, *Art, l'âge contemporain : une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle*, Éditions du regard.
- Bernard BLISTENE, *Une Histoire de l'art du XXe siècle*, Beaux-arts Magazine / Centre G. Pompidou.
- Hervé GAUVILLE, *L'Art depuis 1945, groupes et mouvements*, Hazan.
- Catherine MILLET, *L'Art contemporain en France*, Flammarion

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
Cours Magistral	CT	Ecrit - devoir surveillé	120	70%	régime général et régime spécial (100%)
Cours Magistral	CC	Ecrit et/ou Oral	30	30%	régime général

Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
Cours Magistral	CT	Ecrit - devoir surveillé	120	100%	session de rattrapage

Théâtre : pratique du spectateur

Présentation

Enseignante : Isabelle Elizeon

Objectifs du cours / compétences :

Permettre à l'étudiant d'identifier, d'analyser et d'articuler les différents acteurs, oeuvres et problématiques majeures du théâtre au cours du XXème siècle.

Au travers de ce cours, les étudiants apprendront à construire un regard critique sur l'objet scénique (théâtre, danse et/ou performance) en partant de sa contextualisation dans l'histoire contemporaine de la scène pour se diriger ensuite vers ses spécificités esthétiques. Cela afin de pouvoir être en mesure d'étayer un propos sous forme d'écrit et fournir un avis critique d'ordre scénique et esthétique à même de rendre compte d'une expertise. Pour ce faire, les étudiants assisteront en groupe à plusieurs spectacles de la saison, que ce soit au Quartz – Scène Nationale, à la Maison du Théâtre ou au Théâtre Mac-Orlan, à Brest.

Bibliographie :

- Isabelle BARBÉRIS, *Théâtres contemporains – Mythes et idéologies*, Paris, collection Intervention philosophique, Éditions Presses Universitaires de France, 2010.

- Joseph DANAN, *Entre Théâtre et Performance : la question du texte*, Arles, collection Apprendre 35, Éditions

Actes-Sud Papiers, 2013.

- Bernard FAIVRE D'ARCIER, *De la pluridisciplinarité du spectateur et de la transdisciplinarité de l'artiste*, L'Observatoire 2011/2 (N° 39)

- *Mouvement* – Magazine culturel indisciplinaire.

- *Journal La Terrasse*

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
Cours Magistral	CT	Écrit - devoir surveillé	120	70%	régime général et régime spécial (100%)
Cours Magistral	CC	Écrit et/ou Oral	30	30%	régime général

Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
Cours Magistral	CT	Écrit - devoir surveillé	120	100%	session de rattrapage