

LICENCE MENTION ARTS

PARCOURS ARTS

Semestre 3

UE1 Approches disciplinaires

6 crédits ECTS

Musique

Présentation

Enseignant : Simon Le Doaré

Objectifs du cours / compétences :

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

À travers des exemples choisis de la fin des années 1940 à nos jours, il s'agira d'identifier des modifications esthétiques des musiques noires américaines en fonction des conjonctures historiques ou des engagements politiques affichés par les musiciens. L'approche se voudra tantôt thématique, tantôt stylistique (blues, jazz, soul, funk, hip-hop). Peut-on entendre la dimension politique d'une musique ? Selon quels aspects des politiques conjoncturelles parviennent-elles à modifier la façon de créer ou de jouer de la musique ?

Bibliographie :

- Franck BERGEROT, *Le Jazz dans tous ses états, histoire, styles, foyers, grandes figures*, Éd. Larousse, Paris, 2001.
- Thomas BLONDEAU et Fred HANAK, *Combat Rap*, Castor Astral, 2007.
- Philippe CARLES et Jean-Louis COMOLLI, *Free Jazz - Black Power*, Folio, 2000.
- Sébastien DANCHIN, *L'encyclopédie du Rythm and Blues et de la Soul*, Fayard, 2002.
- LeRoi JONES, *Le peuple du blues*, Folio, 1997.
- O. Cachin, *L'offensive Rap*, Gallimard, 1996.
- Herbert MARCUSE, *La dimension esthétique, Pour une critique de l'esthétique marxiste*, Éditions Seuil, Paris, 1979.
- Florent MAZZOLENI, *James Brown, L'Amérique noire, la soul, le funk*, Hors Collection, 2005.

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CC	Autre nature		100%	

Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CC	Autre nature		100%	

Théâtre

Présentation

Enseignant : Yann-Guewen Basset

Le discours mis en scène : conférences-performances et théâtralités didactiques

Partant de l'observation d'une forte présence de la conférence-performance et des théâtres dits "documentaires" sur les scènes contemporaines, ce cours proposera d'examiner l'histoire de ces formes – de leurs préfigurations de la fin du XIXe siècle (conférences d'avant-spectacle, monologues fumistes...) jusqu'à leurs incarnations contemporaines (saisons 2025-2026 du Quartz et de la Maison du Théâtre), en passant par leurs principaux moments de théorisation (débat entre Erwin Piscator et Bertolt Brecht, conférences partitionnées de John Cage, manifestes de Peter Weiss...). En invitant les étudiant·es à questionner la relation entre esthétique, jeu et discours, ce cours sera également l'occasion d'analyser différents registres de critiques formulées à l'encontre de ces théâtralités : écrasement du jeu par le discours, de la sensibilité par la conceptualité, autorité de la scène sur la salle...

Validation

Carnet de spectateur·ice (3 spectacles - 4000 signes par spectacle), à rendre pour le 6 décembre.

Présentation d'une conférence-performance (max 15 min), seul ou en groupe (jusqu'à 4).

Programme de spectacles

Performeureuses, Hortense Belhôte, Le Quartz – 13 septembre Habiter, Patricia Allio, Le Quartz – 15-17 octobre L'Homme-Poisson, David Wahl, Le Quartz / Oceanopolis – 28-30 octobre Le Bleu de la nuit, Cie L'Astragale, Maison du Théâtre – 6-7 novembre Ressorts #7. Toi + Moi = Love, Théâtre Le Grain – 28 novembre Reminiscencia, Malicho Vaca Valenzuela, Le Quartz – 2-4 décembre

Bibliographie indicative

V. ATHANASSOPOULOS (éd.), Quand le discours se fait geste – Regards croisés sur la conférence-performance, Presses du réel, Dijon, 2018.

B. BOISSON et al., « La conférence comme performance : formes et actes du discours (XIXe-XXIe) [Dossier] », Démeter. Théories et pratiques artistiques contemporaines, no 5, 2020 (en ligne : <https://www.peren-revues.fr/demeter/69>).

M. BOUDIER et C. DECHÉRY, Artistes-chercheur·es, chercheur·es-artistes – Performer les savoirs, Presses du réel, Dijon, 2022.

L. CORBEL et C. VIART (éd.), Paperboard. La conférence-performance : artistes et cas d'étude, T&P Publishing, Paris, 2021.

F. DUBOR, L'art de parler pour ne rien dire. Le monologue fumiste fin de siècle, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2005.

M. LOSCO-LENA (éd.), Faire théâtre sous le signe de la recherche, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2017.

O. NEVEUX, Contre le théâtre politique, La Fabrique, Paris, 2019.

M. PARTOUCHE, La lignée oubliée. Bohèmes, avant-garde et art contemporain, Hermann, Paris, 2016.

B. PICON-VALLIN et E. MAGRIS (éd.), Les théâtres documentaires, Éditions Deuxième époque, Montpellier, 2019.

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle des connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CC	Autre nature		100%	

Session 2 : Contrôle des connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CC	Autre nature		100%	

Cinéma

Présentation

Enseignant : Anthony Blanc

Histoire et esthétique du cinéma 2. Les formes « modernes » et « contemporaines »

Objectifs du cours : Identifier les repères historiques et esthétiques majeurs du cinéma depuis les années 1950, tout en consolidant les outils d'analyse appliqués aux formes filmiques dites « modernes » et « contemporaines ».

Évaluation : Un examen écrit en fin de semestre, composé de questions portant sur les contenus du cours magistral ainsi que sur les oeuvres et extraits étudiés en séance.

Ce cours propose une histoire du cinéma « moderne » et « contemporain » sous la forme d'un cheminement à travers des films, des cinéastes et des jalons marquants de l'évolution du médium depuis les années 1950. Chaque séance articule des repères historiques avec l'examen attentif de séquences ou d'oeuvres complètes de cinéastes tels qu'Agnès Varda, Michelangelo Antonioni, John Cassavetes, Chantal Akerman, Jane Campion, Apichatpong Weerasethakul. Il s'agit de développer les capacités d'analyse des gestes cinématographiques et des enjeux qu'ils soulèvent. Le cours invite à réfléchir à la manière dont le cinéma explore de nouveaux modes d'expression, renouvelle ses procédés narratifs et interroge parfois les fondements mêmes de la représentation cinématographique.

Bibliographie indicative :

Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie, Marc Vernet, Esthétique du film. 125 ans de théorie et de cinéma [1983], Malakoff, Armand Colin, 2021.

Martin Barnier & Laurent Jullier, Une Brève histoire du cinéma [2017], Paris, Pluriel, 2021.

David Bordwell & Kristin Thompson, L'Art du film. Une introduction [1979], Louvain-la-Neuve ; Paris, De Boeck, 2014.

Gilles Deleuze, L'Image-temps. Cinéma 2, Paris, Les Éditions de Minuit, 1985.

#Antony Fiant, Pour un cinéma contemporain soustractif, Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 2014

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CC	Autre nature		100%	

Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CC	Autre nature		100%	