

LICENCE MENTION ARTS

PARCOURS ARTS

Semestre 6

UE1 Approches disciplinaires

6 crédits ECTS

Théâtre

Présentation

Enseignant : Yann-Guewen Basset

Les théâtralités cathartiques : formes, affects, idéologies

Appuyé à un ensemble d'études de cas d'œuvres théâtrales, chorégraphiques et performancielles, ce cours proposera d'examiner les transformations tout au long du XXe siècle – et jusqu'à aujourd'hui – d'un registre central de l'histoire du théâtre : le cathartique. De relectures de l'histoire de la tragédie en expérimentations avant-gardistes, on observera la permanence du registre cathartique dans l'histoire des théâtralités et ses multiples fluctuations, souvent moins liées à l'héritage antique qu'à celui de la psychanalyse. De telles formes ont-elles encore partie liée avec la catharsis aristotélicienne ? Quels effets les artistes attendent-ils/elles du cathartique dans leurs théâtralités ? Sur quels expédients dramaturgiques ou sensibles les « théâtralités cathartiques » misent-elles suivant les contextes ? Comment penser politiquement la libération revendiquée par de telles œuvres à l'aune des remises en question massives dont elle a fait l'objet (suspicion d'une accoutumance à la violence ou à l'intensité, exposition au traumatisme, redondance par rapport à la violence d'une époque...) ? Ce cours sera l'occasion de se saisir de l'actualité de ces enjeux. Il proposera en outre de saisir les spécificités des différentes théories du cathartique mobilisées par les artistes, de La Poétique d'Aristote à l'aggro-effect d'Edward Bond, en passant (entre autres) par les expérimentations psychanalytiques de la « méthode cathartique » chez Freud et Wilhelm Reich, par les héritages du théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud (actionnisme, mouvement panique, théâtre postdramatique...) ou des théories de Georges Bataille.

Bibliographie

- ARTAUD Antonin, Œuvres, Évelyne Grossman (éd.), Gallimard, Paris, coll. « Quarto », 2004.
- BATAILLE Georges, La notion de dépense, Éditions Lignes, Paris, 2011.
- BAUDOU Estelle, Créer le chœur tragique Une archéologie du commun (Allemagne, France, Royaume-Uni ; 1973-2010), Classiques Garnier, Paris, coll. « Études sur le théâtre et les arts de la scène », 2021.
- BORIE Monique, Antonin Artaud, le théâtre et le retour aux sources : une approche anthropologique, Gallimard, Paris, coll. « Bibliothèque des idées », 1989.
- DARMON Jean-Charles (éd.), Littérature et thérapeutique des passions : La catharsis en question, Hermann, Paris, 2011.
- BERTRAND DORLEAC Laurence, L'ordre sauvage. Violence, dépense et sacré dans l'art des années 1950-1960, Gallimard, Paris, coll. « Art et artistes », 2004.
- DUPONT Florence, Aristote ou le vampire du théâtre occidental, Flammarion / Aubier, Paris, coll. « Libelles », 2007.
- FERAL Josette, Théorie et pratique du théâtre, L'Entretemps, Montpellier, 2011.
- JUDET DE LA COMBE Pierre, Les tragédies grecques sont-elles tragiques ?, Bayard, Paris, 2010.
- KRAWCZYK Johanna, Agresser le spectateur. Généalogie d'une politique, Classiques Garnier, Paris, coll. « Études sur le théâtre et les arts de la scène », no 14, 2019.
- LEHMANN Hans-Thies, Tragédie et théâtre dramatique I, Jean-Louis Besson (trad.), L'Arche, Paris, coll. « Les Grands Dramaturges », 2019.
- LUSSAC Olivier, Rituels et violences dans la performance, Eterotopia France, Paris, coll. « Parcours », 2020.
- SIERZ Aleks, In-Yer-Face! Le théâtre britannique des années 1990, Delphine Lemonnier-Textier et Nicolas Boileau (trad.), Presses Universitaires de Rennes, Rennes, coll. « Le Spectaculaire - Arts de la scène », 2011.

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		1/3	

Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CC	Autre nature		1/3	

Arts plastiques

Présentation

Photographie

Enseignant : Florent Miane

Ce cours dédié à la photographie est tout autant une histoire de l'art qu'une mise en pratique des techniques photographiques. Nous verrons dans une rétrohistoire partant du présent ce que sont les nouvelles approches de ce médium et comment elles s'enracinent dans les différents époques à travers diverses thématiques (esthétique documentaire, approches conceptuelles, récits fictionnels...) Pratiquer la photographie aujourd'hui pose de nombreuses questions dues à l'hégémonie du numérique : techniques polluantes, programmes aliénants, stockages énergivores, obsolescence programmée... Cependant, la photographie à ses origines repose sur des pratiques artisanales, des supports multiples, des imaginaires diversifiés. Revenir à la magie des techniques d'empreinte, au mystère des matières sensibles et aux recettes de laboratoires permet alors de réenchanter notre monde et de questionner notre époque.

Bibliographie :

- Michel POIVERT, Contre-culture dans la photographie contemporaine, Paris, Textuel, 2022.
- Clément CHEROUX, Essais d'histoire de la photographie, Paris, Le point du jour, 2013.
- Georges DIDI-HUBERMAN, L'empreinte, Paris, Centre Georges Pompidou, 1997.
- Jean-Christophe BAILLY, L'instant et son ombre, Paris, Seuil, 2008.
- Jonathan CRARY, L'art de l'observateur. Vision et modernité au XIXe siècle, Paris, Chambon, 1994 [éd. 1990].
- Delphine GLEIZES et Denis REYNAUD, Machines à voir, pour une histoire du regard instrumenté (XVIIe- XIXe siècles), Lyon, PUL, 2017.

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		1/3	

Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CC	Autre nature		1/3	

Cinéma

Présentation

Enseignant : Anthony Blanc

Histoire du film documentaire

Objectifs du cours : Explorer l'histoire du film documentaire à travers ses moments-clés, tout en encourageant une réflexion critique sur ses enjeux esthétiques, éthiques et politiques.

Évaluation : Dossier individuel ou en groupe portant sur un film documentaire ou un reportage, croisant analyse filmique, contextualisation historique lorsque pertinente, et appui sur des textes théoriques.

Ce cours propose un parcours à travers l'histoire du film documentaire, de ses premières formes aux démarches contemporaines. Seront notamment abordés : l'école française de l'après-guerre, le « cinéma-vérité » et le cinéma direct des années 1960, le documentaire militant, l'anthropologie filmée, ainsi que des pratiques plus récentes d'autoreprésentation. Chaque séance mettra en lumière la diversité des approches documentaires, en examinant l'usage de l'archive, le statut de la parole, la construction du témoignage et le point de vue adopté. Des extraits ou films complets, issus de divers contextes culturels et géographiques, seront ainsi étudiés en lien avec des textes théoriques.

Bibliographie indicative :

Guy Gauthier, Un Siècle de documentaires français, Paris, Armand Colin, 2004.

Jonathan Kahana (dir.), The Documentary Film Reader. History, Theory, Criticism, Oxford ; New York, Oxford University Press, 2016.

Yann Kilborne, L'Analyse du film documentaire, Malakoff, Armand Colin, 2022.

Bill Nichols, Introduction to Documentary [2001], Bloomington, Indiana University Press, 2017.

François Niney, L'Épreuve du réel à l'écran. Essai sur le principe de réalité documentaire [2000], Bruxelles, De Boeck, 2002.

François Niney, Le Documentaire et ses faux-semblants, Paris, Klincksieck, 2009.

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		1/3	

Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CC	Autre nature		1/3	