

LICENCE MENTION ARTS

PARCOURS ARTS

Semestre 3

UE3 ATELIERS RECHERCHE - CRÉATION

Atelier - Recherche

Présentation

Fondé sur une articulation entre théorie et pratique, l'atelier recherche sera l'occasion pour l'étudiant.e de développer une stratégie exploratoire et créative sous la forme d'une production artistique réalisée en groupe et d'un dossier théorique individuel. Se construisant autour d'une thématique semestrielle, le cours se présentera comme un laboratoire où les démarches individuelles et collectives s'ouvriront à l'étude d'oeuvres et de problématiques puisées dans l'actualité de la création artistique. Les étudiant.e.s seront ainsi accompagné.e.s dans leur processus de recherche par une équipe composée d'artistes, de théoriciens de l'art et de chercheurs en sciences humaines.

Coordination : Jean-Manuel Warnet et Yann-Guewen Basset

Évaluation :

Une note de contrôle continu, composée :

- d'un projet de création réalisé en workshop
- d'un dossier de réflexion accompagnant le travail créatif

Présentation : Arts et Ville

L'émergence au 19ème siècle en Europe de la grande ville industrielle a bouleversé le rapport de l'homme avec son environnement, et donc sa conscience, son imaginaire. L'urbanisation du monde et des modes de vie a eu des répercussions majeures dans le domaine des arts, engagés à leur tour dans le grand mouvement d'accélération du temps, d'anonymisation du sujet et de quête éperdue de la nouveauté. Baudelaire, non sans effroi, a donné un nom à ce cataclysme : « modernité », et un lieu de naissance : Paris. « Le monde est devenu mondial et mondialement urbanisé » (Th. Paquot), au point que nous en oublions l'influence de cet environnement sur la production artistique. Pourtant, la ville est non seulement l'univers de référence de nombre d'oeuvres, elle est aussi la condition de leur émergence et de leur diffusion, et parfois même leur support. L'objectif de cet atelier sera d'interroger ce rapport entre ville et arts dans toutes ses complexités et ses ambivalences, en se nourrissant de réflexions théoriques sur la ville et de focus sur de grandes expériences artistiques ayant interrogé l'urbain, mais aussi par une « pratique de la ville ». Observer, décrire, errer, à contre-courant des parcours et des pensées de routine, à la recherche continuée d'un « poétique urbain ». Mettre la ville à l'œuvre pour, au bout du parcours, en restant fidèle à ses méandres, faire œuvre.

L'atelier-recherche fonctionnera comme la recherche d'une complémentarité entre :

- des séances de réflexion, apportant des éléments théoriques et historiques, à la fois sur la ville et sur son rapport à l'art, et des exemples d'oeuvres artistiques ayant amené des regards pertinents et diversifiés sur des aspects essentiels de notre urbanité;
- le travail pratique, qui sera réalisé durant une semaine de workshop intensif, afin que se vive en un temps condensé les étapes d'un processus créatif nourri de la réflexion antérieure et du collectif en action;
- enfin, l'atelier sera également le lieu d'expérimentation des outils méthodologiques permettant de faire au mieux le lien entre sa pratique artistique et la formulation de sa pensée.

Bibliographie :

- # Jean-Christophe BAILLY, La Ville en éclats, La Fabrique Éditions, 2025
- # Charles BAUDELAIRE, Le Peintre de la vie moderne, 1863, Folio-Gallimard, 2024.
- # Bruce BÉGOUT, Los Angeles, capitale du XXème siècle, Éd° inculte/barnum, 2019
- # Walter BENJAMIN, Paris, capitale du XIXème siècle. Le Livre des passages, 1927-1934, Cerf Éditions, 1982.
- # Italo CALVINO, Les Villes invisibles, Le Seuil.
- # Thierry DAVILA, Marcher, créer (Déplacements, flâneries, dérives dans l'art du 20ème siècle), Éd° du Regard, 2002.
- # Jean DETHIER & Alain GUIHEUX (Dir.), La Ville, art et architecture en Europe (1870-1993), 1994.
- # Jean-Luc NANCY, « Un art de la ville », Caliban, 2009, en open éditions: <https://journals.openedition.org/caliban/1427>
- # Marcel RONCAYOLO et Thierry PAQUOT, Villes et civilisations urbaines : XVIIIe - XXe siècles, Anthologie commentée de textes, Larousse.

Pierre SANSOT, Poétique de la ville, Petite Bibliothèque Payot.

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		1/1	

Session 2 : Contrôle de connaissances

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