

MASTER MENTION ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS

PARCOURS TEXTES, IMAGES, LANGUES ÉTRANGÈRES

Semestres 9 et 10

UE2 SENS ET REPRÉSENTATIONS

Le sens des images

Présentation

Le sens des images

Les grands théoriciens (12h) : Souquet 3h, Montoya 3h, Agosto 6h

Photographie : 6h Agosto

Cinéma : 6h Le Corff

Peinture et caricature 3h MontoyaM 3

Théories de l'adaptation : 1x 3h C. Montoya / 1x 3h Machinal

Les grands théoriciens (Souquet, Montoya, Agosto) 12h

« Les théoriciens de la couleur » (Agosto 3h)

Comment voit-on les couleurs ? Quels sont leurs effets, leurs pouvoirs ? Comment agissent-elles sur notre imaginaire, notre réception et notre interprétation des images ? Quels sens, quelles idées, quelle histoire véhiculent-elles ? Dans ce cours, on s'intéressera au phénomène de la vision chromatique, sur lequel, depuis l'Antiquité, se sont penchés les philosophes, les scientifiques, les artistes plasticiens et les penseurs. S'il n'existe pas de théorie définitive de la couleur, nombre de grands textes théoriques ont été consacrés à cette question complexe, primordiale en art et en esthétique, et qui touche à des domaines aussi divers que la physique, l'optique, la psychologie. Pour « penser la couleur » en art, on s'intéressera à la théorie phénoménologique de Goethe (sur la perception des couleurs), la chromatologie de Kandinsky (qui redonne place à la spiritualité et inaugure le non-figuratif) et les écrits de Pastoureau (qui analyse les couleurs sous l'angle historique, symbolique et anthropologique).

Bibliographie :

- Albers, Josef. *Interaction of Color*, Yale: UP, 1963. *Interaction des couleurs*, Claude Gilbert (trad.), Hazan, 2013.

- Goethe, Johann Wolfgang. *Zur Farbenlehre*, 1810. *Traité des couleurs*, Henriette Bideau (trad.), Editions Triades, 2000.

- Kandinsky Wassily. *Du Spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier* [1910], Gallimard, Folio Essais, 1988.

- Pastoureau, Michel. *Le petit livre des couleurs* [2005], Points, 2014.

- Riout, Denys. *La Peinture monochrome*, Gallimard, Folio Essais, 2006.

« Art et esthétique selon Clement Greenberg : nouvelles images, nouveaux regards » (Agosto 3h)

Ce cours présente les évolutions artistiques de la seconde moitié du XXe siècle, à la lumière de la critique formaliste de Clement Greenberg, dont les théories controversées sur la peinture moderniste et sur l'abstraction picturale et post-picturale ont marqué l'histoire de l'art et la pensée sur l'art moderne et contemporain.

-Clement Greenberg, *Art and Culture*, Beacon Press, 1971

-Clement Greenberg, *Art et Culture*, Macula, 1988 (2000).

• Marie-Christine Agosto (6h) : « Réflexions sur la photographie » :

Ce cours vise à encadrer une réflexion épistémologique et conceptuelle sur l'image photographique, ses pratiques et son exploitation. On s'interrogera notamment sur : son statut d'œuvre d'art et son rapport avec les autres arts, ses codes sémiotiques, son utilisation

comme arme politique, la frontière entre photographie documentaire et photographie artistique. On examinera son évolution générique : du réalisme photographique, qui revendique une pseudo-vérité, à la mise en scène photographique, qui transforme cet art en performance. En s'appuyant sur quelques théoriciens majeurs de l'image (Walter Benjamin, Georges Didi-Huberman, Roland Barthes, Susan Sontag), on mènera une réflexion éthique et esthétique sur la pratique photographique, tant du point de vue de sa production que de sa réception.

-
- Roland Barthes, *La Chambre claire. Notes sur la photographie*. Paris, Gallimard, 1980.
 - Walter Benjamin, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée » (1936), *Ecrits français*. Paris, Gallimard, 1991.
 - Georges Didi-Huberman, *Devant l'image: questions posées aux fins d'une histoire de l'art*. Paris, Editions de Minuit, 1990.
 - Miles Orvell, *American Photography*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
 - Susan Sontag, *Sur la photographie*. Paris, Editions Christian Bourgois, 1973.

• Isabelle Le Corff (6h) - **Cinéma**

Le cours a pour objectif de donner les repères essentiels des grands mouvements de l'histoire du cinéma dans le monde, des origines à nos jours. À partir d'exemples clés, il s'agira de comprendre l'évolution des techniques, des courants et des styles nationaux ainsi que les questions majeures posées par le cinéma.

Bibliographie :

- Altman Rick, *Silent Film Sound*, New York, Columbia University Press, 2004
 Barnier Martin, Jullier Laurent, *Une brève histoire du cinéma (1895-2015)*, Paris, Pluriel, 2017.
 Bordwell David, Thompson Kristin, *L'art du film, une introduction*. De Boeck Université, 1999
 Cook David.A, *A History of Narrative Film*, New York, Norton, 1990
 Gaudreault André, *Cinéma et attraction. Pour une nouvelle histoire du cinématographe*. Paris, CNRS Éditions, 2008.

- **Peinture et caricature (Montoya 3 h)**

On définit ordinairement la caricature comme l'utilisation de procédés stylistiques qui consistent essentiellement à déformer le trait humain. Pourtant nombre de peintres, considérés comme tels et non comme caricaturistes, ont produit des œuvres qui déforment, torturent le trait, grossissant celui-ci, rendant grotesque celui-là, etc. Les noms sont connus : Léonard de Vinci, Jérôme Bosch, Franz Halls, les frères Téniers, Goya, Dali, Picasso, et un long etc...

Ce cours essaiera de réfléchir sur la spécificité de la caricature par rapport à la peinture et/ou à considérer qu'il n'y a, en fait, pas de « hiérarchisation » possible entre l'une et l'autre parce qu'il ne s'agirait en fait que d'une approche stylistique de la réalité au même titre que nous avons des peintres réalistes académiques et des peintres impressionnistes par exemple. Pourtant, en son temps la peinture académiciste fut considérée comme de la « sous-peinture » par rapport aux « pompiers ». Les critères d'appréciation ont heureusement changé depuis....

Bibliographie :

- Voir le site Ridiculosa-Eiris : www.eiris.eu/

- **Théories de l'adaptation (3h Montoya C/3h Machinal)**

Machinal H. : 3h

A partir de l'exemple de l'adaptation de la fiction holmesienne par Moffat et Gatiss dans la série de la BBC *Sherlock*, nous développerons les théories de Linda Hutcheon sur l'adaptation en mentionnant ses points de convergence et de divergence avec les approches de Stam ou Jeannelle.

Bibliographie

- Linda Hutcheon, *A Theory of Adaptation*, NY & London, Routledge, 2006
 Christophe Gelly, « *The Hound of the Baskervilles Revisited : Adaptation in Context* », <http://oscholars-oscholars.com/special-issues/doyle/>
 Jean-Louis Jeannelle, « Rouvrir le débat sur l'adaptation : Kamilla Elliott et les rapports entre le roman et le cinéma », <http://www.fabula.org/lodel/acta/document.php?id=5632>
 Denis Mellier, « *L'impossibilité filmique de l'énigme policière* », in G. Ménégaldo & D. Sipièrre (eds.), *Les récits policiers au cinéma*, La Licorne, Hors série – Colloque VIII, Poitiers, 1999
 Marie Claire Ropars-Wuilleumier, *Ecraniques. le film du texte*, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1990
 Robert Stam, *Literature and Film : a Guide to the Theory and Practice of Adaptation*, Blackwell, 2005