

Fiche descriptive UE découverte

UE proposée par le département

Département des arts – Arts du spectacle - Danse

CODE

Libellé

HPUAR11

Savoirs en danse et en théâtre

Responsable de l'UE

Alice Godfroy
(maître de conférences en danse)

PRE-REQUIS

- une curiosité pour les questions du corps
- un plaisir pour la lecture de textes théoriques
- un désir d'étudier, de comprendre et d'analyser

CONTENU PEDAGOGIQUE

Descriptif du cours :

Si les savoirs sur le corps sont aujourd'hui très étendus, le corps reste une énigme, une question complexe et parfois fortement contre-intuitive. L'ensemble des sciences sociales et humaines s'accordent toutefois à le considérer, a minima, comme un phénomène dynamique, malléable et mouvant, toujours en construction.

Il s'agira de poser quelques bases théoriques d'une pensée contemporaine sur le corps qui permettent d'en appréhender les enjeux dans les arts vivants. Corps vécu, corps percevant, infra-corps, corps contraint, corps social, corps expressif, corps plastique, corps émulé, corps discipliné, corps déconstruit,... Les concepts issus des sciences humaines et sociales serviront d'outils de compréhension, d'analyse et de questionnement des corporalités expérimentales telles qu'elles se travaillent sur la scène comme dans les studios de pratique.

Évaluation : précisée lors de la première séance

Références bibliographiques : CLAM J., *Genèses du corps*, Paris, Ganse Arts et Lettres, 2014 ; BERNARD M., *L'expressivité du corps*, Paris, Jean-Pierre Delarge, 1976 ; BERTHOZ A., *Le sens du mouvement*, Paris, Odile Jacob, 2013 [1997] ; BOURDIEU P., « Remarques provisoires sur la perception sociale du corps », *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, N° 14, 1977, p. 51-54 ; FOUCAULT M., *Surveiller et punir*, Gallimard, Paris, 1975 ; LEROY-GOURHAN A., *Le geste et la parole*, Paris, Albin Michel, 2008 [1964] ; MERLEAU-PONTY M., *Phénoménologie de la perception*, Paris, Gallimard, 2006 [1945] ; STRAUS E., *Du sens des sens, Contribution à l'étude des fondements de la psychologie*, Grenoble, éd. Jérôme Millon, coll. « Krisis », 2000 [1935] ; WALLON H., *Les origines du caractère chez l'enfant*, Paris, PUF, 1998 [1949].

Fiche descriptive UE découverte

UE proposée par le département

Département des arts – Arts du spectacle – Théâtre

CODE

Libellé

HPUAR22

Esthétique en Arts Vivants

Responsable de l'UE

Ghislaine Del Rey
PRAG Arts plastiques

PRE-REQUIS

une curiosité pour les arts visuels et les arts vivants
un plaisir pour la lecture de textes théoriques et leurs rapports aux productions artistiques
un désir d'étudier, de comprendre et d'analyser

CONTENU PEDAGOGIQUE

Cet enseignement se propose de poursuivre la réflexion sur le jugement esthétique pour questionner, selon la définition heideggérienne de l'esthétique: " (une) science du comportement sensible et affectif de l'homme et de ce qui le détermine" par divers textes relatifs aux différents éclairages de l'art et de son objet.

Les interrogations majeures que rencontrent, aujourd'hui, la philosophie de l'art et l'esthétique seront abordées au travers des courants artistiques de la Modernité qui rejettent, en particulier, la dimension esthétique de l'œuvre.

Ce cours mettra particulièrement l'accent sur les Avant-gardes et les profonds changements structurels du langage de l'art au début du XXème siècle. Puis, au travers d'exemples pris dans les principaux mouvements du XXe siècle en regard d'œuvres vues dans la région, ce cours abordera la situation des pratiques artistiques actuelles et de leur positionnement au sein de la société, en Europe et aux États-Unis de 1945 à nos jours.

Évaluation : précisée lors de la première séance.

Références bibliographiques :

L'art du XXe siècle, Larousse, 1999.

CAUQUELIN Anne, *L'Art contemporain*, Que sais-je, 1992.

FREUD, *Introduction à la Psychanalyse*, Payot 1971

GARRAUD Colette, *L'idée de nature dans l'art contemporain*, Flammarion, 1994.

Groupes mouvements, tendances de l'Art contemporain depuis 1945, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris, 1990.

KANDINSKY, *Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier*, Denoël, 1969.

KLEE Paul, *Théorie de l'Art Moderne*, Denoël Gonthier Médiations, 1975.

MATISSE Henri, *Écrits et propos sur l'art*, Paris Hermann-savoirs, 1972

De MÉREDIEU Florence, *Histoire Matérielle et Immatérielle de l'Art Moderne*, réed.Larousse, 1999.

MILLET Catherine, *L'art contemporain en France*, Flammarion, 1987

NIETZSCHE, *La naissance de la tragédie*, Fragments posthumes Automne 1869-Printemps 1872 , Gallimard 1977.

PLEYNET Marcelin, *Système de la peinture*, Éditions du Seuil, 1977.

RIOUT Denys, *Qu'est-ce que l'art moderne ?*, Gallimard, 2000.

LIPPARD Lucy R., *Le Pop art*, Thames & Hudson, 1997.

Visites aux musées de la région.

Fiche descriptive UE découverte

UE proposée par le département

Département des arts – Arts du spectacle

CODE

Libellé

HPUAR23

Écritures critiques en arts 2

Responsable de l'UE

Groupe de TD 1 : Céline Gauthier
Doctorante contractuelle chargée d'enseignement en danse

Groupe de TD 2 : Julia Rinaldino
Doctorante contractuelle chargée d'enseignement en Théâtre

PRE-REQUIS

Une bonne maîtrise de la langue
Un goût pour l'écriture
Un intérêt pour les arts du spectacle

CONTENU PEDAGOGIQUE

GROUPE DE TD 1 (orientation danse)

Mercredi 13h-16h

Cet enseignement se propose d'initier les étudiants aux pratiques d'écritures critiques sur la danse et les arts vivants. Nous explorerons la multiplicité des formes que peuvent recouvrir ces discours critiques – dialogues, conférences performées, textes analytiques ou plus poétiques. Nous réfléchirons aux écritures critiques produites par les artistes en regard de leurs propres œuvres, dans la presse, les programmes de spectacle ou dans des ouvrages publiés en leur nom ; nous nous pencherons en retour sur la poétique des œuvres qui se proposent elles-mêmes comme méta-discursives. Ceci nous conduira à proposer et expérimenter nos propres dispositifs critiques, des plus conventionnels aux plus créatifs.

Évaluation : précisée lors de la première séance.

Références bibliographiques :

CAROLL Noël, « Trois propositions pour une critique de la danse contemporaine », in FEBVRE Michèle, *La Danse au défi*, Montréal, Parachute, 1987, p. 177-188.

CVEJIC Bojana, « A propos des Running Commentaries », entretien avec Grégory Castéra, [en ligne] : <http://www.leslaboratoires.org/article/entretien-avec-bojana-cvejic/running-commentaries>.

GLICENSTEIN Jérôme (dir.), *Marges* n° 22, « L'Artiste-théoricien », 2016. (Notamment Giuseppe Burighel, « Comment des danseurs utilisent la conférence pour théoriser leur pratique ? »). [En ligne] : <https://journals.openedition.org/marges/1060>.

LOISON Anaïs, « Avertir, déconseiller, interdire : ambiguïtés du discours du chorégraphe sur son œuvre », *Skén&Graphie*, « Paroles de danseurs et de chorégraphes », n°2, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2015.

MAYEN Gérard, « Relations (auto) critiques », *Quant à la danse* n° 4, 2006, pp.46-49.

SONTAG Susan, « Contre l'interprétation », *L'Œuvre parle*, Paris, Seuil, 1968.

SOULIER Noé, *Actions, mouvements et gestes*, Pantin, Centre National de la Danse, 2016.

WALLON Emmanuel, « Scènes de la critique. Les mutations de la critique dans les arts de la scène », *Apprendre* n°37, Paris, Actes Sud, 2015.

Groupe de TD 2 (orientation théâtre)

Mardi 13h-16h

Cet enseignement propose une exploration de la diversité des formes des discours critiques sur le théâtre et les arts vivants. A partir d'un panel de corpus, nous analyserons différents types de discours critiques mis en lumière par les enjeux, les modes de diffusion et le point de vue de départ de l'auteur. Partant des analyses et des réflexions, nous expérimenterons l'écriture critique dans sa pluralité de possibilité. A chaque cours, la théorie et la pratique dialogueront.

Évaluation : précisée lors de la première séance.

Références bibliographiques :

BARTHES Roland, *Essais critiques*, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points », n° 127 (1964) 1981.

DORT Bernard, *Théâtre public*, Seuil, Paris, 1967 ; *Théâtre réel*, Seuil, Paris, 1971 ; *Théâtre en jeu, essais de critique*, Seuil, Paris, 1979.

Le Spectateur en dialogue, Le jeu du théâtre, POL, Paris, 1995.

GODIN Diane, « Variations du discours critique. » *Jeu*, numéro 100, 2001, p. 68-74.

LAVOIE Pierre & Al., *Jeu*, Numéro 40, *La critique théâtrale dans tous ses états*, 1986, p. 7-276.

MEYER-PLANTUREUX Chantal (dir.), *Un siècle de critique dramatique, De Francisque Sarcey à Bertrand Poirot-Delpech*, Complexe, Bruxelles, 2003.

POIROT-DELPECH Bertrand, « L'intervention critique. Entretien de Bernard Dort et Bertrand Poirot-Delpech », *Travail théâtral*, numéro 9, octobre-décembre 1972, p. 3-15.

STEFANOVA Kalina, (2001). « La critique théâtrale en Grande-Bretagne : Ni les États-Unis ni l'Europe ». *Jeu*, (101), P. 165-175.

SARRAZAC Jean-Pierre, *La critique du théâtre, De l'utopie au désenchantement*, Circé, Belfort, 2000; *Poétique du drame moderne, de Henrik Ibsen à Bernard-Marie Koltès*, Seuil, coll. « Poétique », Paris, 2012.

N.B. : L'inscription à l'un ou l'autre groupe de TD se fera lors de la première séance.