

Titre : Œuvre d'art en regard: Initiation à l'esthétique contemporaine

Enseignant(s) : **Margot GRYGIELEWICZ**Site : **ANGOULEME**Intersite : **Non**Semestres : **1-2-3-4-5**Mode : **cours**

Intervenant(s) :

Contenu :

Ce cours introductif à l'esthétique contemporain sous une forme d'initiation aux écrits sur l'art des philosophes et des artistes. Si l'antiquité a posé la question : « Qu'est ce que le beau » l'époque moderne, avec Kant a achevé le processus de « subjectivation » de cette idée, idée désormais reliée au goût. L'œuvre contemporain n'ayant d'autre but que celui d'atteindre la perfection, nous questionnerons les thèmes et les expressions connexes : perfection, proportions, contemplation, finalité, goût, harmonie, raison et laideur.

Objectifs :

Poser la question sémiotique du statut de l'image et reconnaître l'impact de l'image dans l'art contemporain. Comprendre comment une œuvre d'art peut-elle être en même temps une image. Identifier sa puissance d'argumentation et son caractère d'« évidence », dans l'histoire de l'art. Nous poursuivrons l'enquête sur le « pouvoir et la raison des images » à travers notamment l'analyse de l'idéologie de l'influence dans les visual studies. Il s'agit d'entamer une étude critique de la question de la « survivance » des images, et de développer une approche des processus de « réception médiatique » par exemple l'intégration de l'image dans les flux de réseaux sociaux, tout en poursuivant l'expérimentation et l'analyse des nouvelles formes artistiques.

Méthode : A partir de l'œuvre de Mounir Fatmi (Sommeil, 2012 en référence à Warhol (sleep)1963) nous allons suivre l'histoire du regard. Ce que nous voyons, ce que nous regardons, ce que nous comprenons. L'image comme forme absolue du regard. Question classique à laquelle ce cours se propose de répondre par une présentation des artistes contemporains et de films (P.P. Pasolini). Il s'agira de mettre au jour les conditions d'une rencontre entre pensée philosophique et différentes disciplines d'expression artistique. L'étudiant découvrira les grands classiques du cinéma pour aborder la notion de l'image dans le cinéma. La lecture de Georges Didi Huberman « Ce que nous voyons ce qui nous regarde », Gilles Deleuze « Image temps image mouvement », Jacques Roncière « Le spectateur émancipé » aussi que d'autres théoriciens de l'image sera introduite.

Evaluation : analyse d'œuvres, devoir écrit, exposés**Références :**

Platon, Hippias majeur, Phèdre, Le Banquet (IVe siècle) Plotin, « Du beau » (dans la première Ennéade) (IIIe siècle) Kant, « Analytique du beau » (dans la Critique de la faculté de juger) (1790) Hegel, « L'Idée de beau » (dans

l'Esthétique) (d'après des cours des années 1820) Wassily Kandinsky, « Du Spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier » [1910] Marc Jimenez, « Qu'est-ce que l'esthétique ? », 1997 « Dictionnaire d'esthétique et de philosophie de l'art » (collectif), Armand Colin, 2007

Lillian Davies, Mounir Fatmi, Suspect langage, Samuel Beckett, l'image, Maurice Blanchot, L'espace littéraire, Adolfo Bioy Casares, L'invention de Morel, Clément Rosset, Le réel et son double, Maurice Merleau-Ponty, L'oeil et l'esprit, Frances Yates, L'art de la mémoire, Louis Marin, Des pouvoirs de l'image, Jean-jacques Wunenburger, l'imagination, Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, Agnès Minazzoli, La première ombre, réflexion sur le miroir et la pensée, Platon, La république, Nietzsche, Le voyageur et son ombre, Henri Bergson, Matière et mémoire, Jean-Joseph Goux, Les iconoclastes, Emmanuel Lévinas, Totalité et infini, Mircéa Eliade, Images et symboles, Jean Clair, Méduse, Marc Augé, La guerre des rêves, exercices d'ethno-fiction, Erving Goffman, Les rites d'interaction, Roland Barthes, Mythologies, Jean-Paul Curnier, Montrer l'invisible, écrits sur l'image, Régis Debray, Vie et mort de l'image, Paul Ardenne, Régis Durand, Images-mondes, Laurent Gervereau, les images qui mentent, Marie-José Mondzain, Le commerce des regards, Guy Debord, La société du spectacle, Nicolas Bourriaud, Postproduction, Jean Clair, Éloge du visible, Hans Bellmer, Petite anatomie de l'image, Hans Belting, La vraie image, Hans Belting, Pour une anthropologie des images, Walter Benjamin, Sur l'art de la photographie, Walter Benjamin, Écrits français, Thierry Davila, Pierre Sauvanet, Devant les images, Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, Michael Fried, La place du spectateur, Goethe, 2crits sur l'art, Jean-Yves Jouannais, Artistes sans oeuvres, Jean-Yves Jouannais, L'idiotie, - Rosalind Krauss, L'inconscient optique, Eric Michaud, La fin du salut par l'image, Pier Paolo Pasolini, Ecrits sur la peinture, Jacques Rancière, Le destin des images, Mark Rothko, La réalité de l'artiste, Roland Barthes, La chambre claire, Philippe Dubois, L'acte photographique, Vilem Flusser, Pour une philosophie de la philosophie, Allan Kaprow, L'art et la vie confondus, Rosalind Krauss, Le photographique, pour une théorie des écarts, Susan Sontag, Sur la photographie, Jeff Wall, Essais et entretiens 1984-2001, Gilles Deleuze, L'image-mouvement, Gilles Deleuze, L'image-temps,

Calendrier :

- Début: Fin: Commentaire: