

Cycle pluridisciplinaire d'études supérieures (CPES) Sciences des données, arts et cultures

Syllabus 2023/24 (L1) - Titre du cours : **Dialogue avec les œuvres d'art**

Volume horaire hebdomadaire : 1h

Objectif pédagogique : amener les étudiants à présenter eux-mêmes des œuvres, au terme de la constitution d'une culture propre, provenant à la fois à de leur expérience et de la découverte d'œuvres singulières tout au long de l'année.

Objectif philosophique et artistique : le titre du cours, « Dialogue avec les œuvres d'art », porte l'idée que l'art instaure un dialogue chez le spectateur – dialogue fécond qui ébranle des certitudes, fait naître des émotions, déploie des interrogations et dépose des impressions. Ces facteurs, subsumés sous le concept d'expérience esthétique, permettent de concevoir l'art comme un domaine d'objets et de performances vers lequel se dirige le spectateur dans l'intention d'établir un dialogue avec lui, mais aussi comme un réveil de la réflexivité en chacun, une source de pensée. Ainsi, le dialogue signifie que le sujet de l'expérience l'ouvre à son principe, mais encore s'en trouve transformé.

Thème proposé en 2023 : **Le corps**

A noter : des sorties culturelles (musées – Orsay, Quai Branly etc. ; théâtre etc.) seront proposées dans le cadre de ce cours. Elles font partie intégrante de cette recherche et de cet enseignement.

1) Introduction au thème :

Septembre – cours d'introduction au thème, insistant sur la perspective sociologique du corps humain. Cette introduction est destinée à éclairer ce qui sous-tend, participe, fait obstacle, à l'expérience esthétique.

-Les émotions : Bourdieu et le capital symbolique. Que signifie se sentir à l'aise dans un musée, ou, au contraire, gêné ?

-Le travail du spectateur : phénoménologie de l'expérience esthétique. Apprendre à faire silence devant une œuvre. Chrétien, *Corps à corps. A l'écoute de l'œuvre d'art.*

2) Puis travail du thème selon trois axes, environ trois mois pour chacun :

• **Diversité des représentations du corps**

Le corps nous distingue des autres et nous en rapproche physiologiquement. Pourtant, d'une culture à l'autre, ses représentations varient considérablement. Nos représentations du corps révèlent ainsi l'histoire des cultures et du rapport des hommes aux autres.

-S'intéresser à la diversité : Descola, *Les Formes du visible* étudie des quatre manières de représenter et percevoir le visible

-La femme, cet Autre de l'homme artiste ? Corps-sujet, corps-objet : mise en perspective philosophique : questionner « la domination masculine »

-Le corps, cible et argument de la politique coloniale

• **La discipline du corps**

Le corps fait l'objet d'une éducation. Au cours des transformations historiques de la société, son attitude se modifie, ses gestes changent. Autant de mutations qui se retrouvent dans les arts et l'invention des disciplines artistiques.

-L'instauration de la danse classique au XVIIe siècle

-La représentation des corps au travail

-Mise en perspective philosophique : Foucault, étude de *Histoire de la folie à l'Age classique*, et *Surveiller et punir*

-Du corps muet à la restitution de la parole, la psychanalyse et la pensée du symptôme (actualité du musée Freud) ; la *Daseinsanalyse* et le monde du malade

- **Les langages du corps**

Le concept de corps est une abstraction, dans la mesure où il établit une scission dans l'être. Il faut donc dépasser le concept et penser l'être incarné. Les arts de l'incarnation nous permettent d'interroger cette intégrité et globalité de l'être.

-Que veut dire incarner au théâtre ?

-Focus sur la sculpture : art de l'incarnation par excellence ?

-Mise en perspective critique : lecture de Baudelaire et de ses pages consacrées à la sculpture

-Découverte de la danse contemporaine, restituée dans son histoire. Le Tanztheater Wuppertal : l'invention d'un langage, l'invention d'un corps ; avec visionnage du film *Pina* de Wim Wenders

