

MASTER HUMANITES

PARCOURS ARTS/ THEORIE ET PRATIQUE

SEMESTRE 1

Tronc commun obligatoire

12 ECTS

- **Esthétique et philosophie de l'art**
Les Secondes vies des œuvres d'art
Bernard Sève, université de Lille

Les œuvres d'art vivent plusieurs vies, parfois contradictoires : on ne voit plus les toiles de Meissonier aujourd'hui comme au 19ème siècle, et c'est en concert que l'on écoute les cantates de Bach. Plus qu'à cette historicité de la réception, c'est à l'utilisation d'œuvres existantes dans la création artistique que ce cours sera pour l'essentiel consacré. Remploi, citation, appropriation, allusion, remake, réaffectation, copie, reproduction, adaptation, parodie, pastiche, prolongation, dérivation, tous ces procédés ont en commun d'user d'une œuvre existante pour en produire une autre. Ces procédés présentent, selon les arts et les époques, de notables différences en ce qui concerne leur acceptabilité sociale et leur signification artistique. Leur examen différencié permet une confrontation rationnelle des arts (l'architecture se prête mieux au remploi que la poésie, le cinéma se prête mieux que la sculpture à la citation). Une approche de l'art en termes de « secondes vies des œuvres » permet ainsi d'éclairer tout autant les différents modes d'existence des œuvres d'art (leur ontologie) que le dynamisme historique propre à la création artistique.

Validation : mini-mémoire avec soutenance orale

JEUDIS 10H-13H SALLE WEIL LES 23 et 30 SEPTEMBRE, 14, 21 ET 28 OCTOBRE, 18 ET 25 NOVEMBRE, 9 DECEMBRE.

- **Méthodologie de la recherche**
Françoise Zamour

Visite de la bibliothèque

Maîtrise des ressources électroniques

Établissement de la bibliographie

Suivi du projet de recherche avec les futurs directeurs de master

JEUDIS 10H-13H SALLE WEIL

LES 7 OCTOBRE, 2 DECEMBRE, 16 DECEMBRE

- **Cours de langue vivante**

A choisir au sein de l'offre d'ECLA, ou parmi les cours du département
Littératures dispensés en langue étrangère

- **Atelier de Recherche-Création : réalisation audio-visuelle
Joseph Minster**

Dans une perspective de recherche-création, l'atelier proposera de réaliser une série de lettres filmées autour de la rencontre de personnages réels ou fictifs avec des œuvres d'art.

Pour cela, nous mènerons une réflexion commune à partir d'exemples choisis dans différentes filmographies sur quelques problèmes de cinéma (comment articuler réel et fiction ? comment filmer un geste artistique ? comment filmer une œuvre d'art ?), et sur quelques formes filmiques (le film de recherche, le film essai, la lettre filmée...).

Nous formulerons des hypothèses de travail, que nous mettrons à l'épreuve lors d'une première série de brefs tournages qui seront également l'occasion d'acquérir les bases techniques permettant à chacun de travailler ensuite en autonomie.

  partir des enseignements de cette première étape, chaque équipe écrira et réalisera l'une des lettres de la série – lettres dont on pourrait imaginer, pourquoi pas, qu'elles dialoguent les unes avec les autres.

Première séance le vendredi 1er octobre de 9h à 18h Puis les vendredis de 9h à 13h
Prévoir une journée d'exercices le samedi 23 octobre toute la journée

Enseignements disciplinaires

12 ECTS

2 séminaires à choisir parmi les propositions suivantes

MUSICOLOGIE

- **Musique et poésie : le Lied**

F riel Kaddour

La musique et la poésie sont-elles des alliées naturelles ? L'évidence apparente de leur lien est à l'origine d'un genre : le Lied. Mais les formes que ce genre déploie tout au long de son histoire font apparaître des lignes de tension – entre forme poétique et forme musicale, prosodie et syntaxe harmonique, narration à une voix et narration en duo (chant-piano), etc. Au programme du semestre : Schubert et Goethe, dont on interrogera les affinités (Lieder du Faust, Erlk nig, Wandrers Nachtlieder, etc.). La spécificité du séminaire tient à ses approches pluridisciplinaires et sa démarche repose sur des analyses croisées des poèmes et des partitions. Aucun pré-requis (il n'est pas nécessaire de savoir lire une partition), si ce n'est un goût prononcé pour ce répertoire musical.

Validation : travail écrit.

MARDI, 17H-19H, SALLE DES ACTES. 1 ERE SEANCE : 21 SEPTEMBRE

- **Introduction à l'histoire de la musique par l'écoute des œuvres
(cours poursuivi au S2)**

Karol Beffa

Ce séminaire est ouvert aussi bien aux non-spécialistes, donc aux étudiants et élèves de première année, qu'aux spécialistes, plus avancés dans leurs études. La période étudiée va de Bach à nos jours. Il s'agira essentiellement de musique occidentale savante, mais il sera fait ponctuellement référence à des musiques extra-européennes. Il constitue par ailleurs une préparation à l'épreuve de commentaire d'écoute du concours d'entrée au Conservatoire national supérieur de musique de Paris en classes d'érudition (esthétique, culture musicale, analyse, histoire de la musique).

Validation : participation et exposé

MERCREDI, 17h-19h. S1 : 1ère séance le 22 septembre 2021 en salle des Actes

CINÉMA

- **Sir Alfred Hitchcock, cinéaste anglais**

Jean-Loup Bourget et Françoise Zamour

De l'œuvre de Hitchcock (1899-1980), la période anglaise (24 films, de 1925 à 1939), considérée comme celle d'un apprentissage, reste méconnue. Elle voit pourtant Hitchcock perfectionner plusieurs formules du film criminel, mais aussi s'essayer à la comédie, au mélodrame, à l'adaptation littéraire ou théâtrale, au film en costume, au mélange des genres. À Hollywood, Hitchcock continue à privilégier des sources anglaises, parfois transposées dans un décor américain, il tourne à Londres, il admire et dirige des acteurs d'origine britannique. Cette dimension de l'œuvre, sous-estimée par Truffaut qui pensait qu'Angleterre et cinéma étaient des termes antinomiques, mérite d'être réévaluée.

Validation : essai

LUNDI 15 H -17 H. 1ERE SEANCE LE 20 SEPTEMBRE. Salle précisée sur le site du département

- **Analyse de films**

Françoise Zamour

Ouvert aux étudiants désireux d'écrire sur le cinéma, cet atelier s'adresse plus particulièrement à ceux qui souhaitent, soit au cours de leur travail de recherche, soit en vue de la préparation d'une école de cinéma, disposer d'outils d'analyse précis, et exercer leur regard et leur plume sur des séquences choisies dans des cinémas de toutes époques et de nationalités diverses. Il se poursuivra par quelques séances sur table d'entraînement à l'analyse en temps limité.

Validation : 2 analyses écrites minimum au cours du semestre

VENDREDI 14 H – 17 H. SALLE WEIL. PREMIÈRE SÉANCE LE 24 SEPTEMBRE
Calendrier précisé à la rentrée

HISTOIRE DE L'ART

- **Cacher/montrez : l'œuvre et ses usages**
S1 : questions de sens (cours poursuivi au S2)

Nadeije Laneyrie-Dagen.

Il y a quelques années, le cours « Couvertes / Découvertes » abordait la question de ce qui, dans l'art, est fait pour être montré, et de ce qui est dissimulé ou au moins en partie caché. Nous reprenons ce thème après une longue pause, en deux sessions distinctes susceptibles d'être suivies à part, ou globalement sur l'année.

On enquêtera d'abord sur cette affirmation : l'art recherche la visibilité, la peinture au premier chef, est faite pour être vue. Il s'agira d'examiner dans quelle mesure cette assertion pourrait n'être qu'une réalité partielle, c'est-à-dire relative à un temps (une histoire) et une géographie (des cultures).

Au prix d'une relecture de la hiérarchie des sens (l'auditif, l'olfactif, le toucher, le goûter – et la vue), on montrera ensuite que, en particulier, l'usage muséal de l'œuvre a privé celle-ci des usages qui permettaient aux spectateurs, dans d'autres contextes, de l'appréhender avec l'ensemble des sens.

Après quoi on explorera les conditions de visibilité, d'invisibilité, ou de visibilité partielle, des œuvres. Il s'agira alors de réfléchir sur les conditions de disparition définitive de celles-ci (dans le cas où elles sont détruites) ; sur les situations d'effacement partiel délibéré (l'occultation dans des « enfers » à la visite étroitement contrôlée) ; et sur celles d'une occultation sélective (les collections ou la privatisation des œuvres). L'histoire de la censure constituera une part de notre réflexion, avec celle de son pendant, la liberté de donner à voir, et de voir.

Au fond, il s'agira dans ce cours de réfléchir sur cette assertion paradoxale : une œuvre est peut-être d'autant mieux vue, ou regardée, qu'elle est ou a été d'un accès difficile et qu'on la redécouvre, après des années ou des siècles, d'invisibilité.

Qui sait : et si ces œuvres invisibles — disparues, inaccessibles — étaient-elles celles qui prêtent le mieux à rêver, regretter, espérer ?

Entre histoire de l'art et philosophie de l'art, ce cours porte sur le long terme, puisant ses exemples dans une époque qui mène de l'Antiquité à la période contemporaine, et s'évadant parfois vers les arts extra-occidentaux. Il y sera pourtant question essentiellement, de la période XVIe au XIXe siècle en Europe.

Validation : mémoire écrit à rendre

LE MARDI DE 11 HEURES A 13 HEURES

- **Cultures visuelles des Lumières. Regards sur l'actualité au dix-huitième siècle**

Charlotte Guichard (CNRS/ENS)

Comment l'actualité fut-elle mise en image au dix-huitième siècle ? Dans quelle mesure l'art et les images furent-ils alors un laboratoire de la modernité visuelle ? Cet atelier entend réfléchir à la puissance des images, dans un monde plus ouvert où celles-ci deviennent moins rares et plus efficaces, et où elles participent activement à la fabrique visuelle de l'actualité, suscitant de nouvelles formes de réactions dans l'espace

public. La modernité critique des Lumières est en effet indissociable de productions visuelles nouvelles qui vont changer la manière de voir le monde.

Destiné aux historiens et aux historiens de l'art, ce cours prendra la forme d'un atelier autour de dossiers d'œuvres et d'images et en discussion avec l'historiographie récente : on étudiera l'irruption du présent dans le temps de l'image (la bulle spéculative de Law en 1720, la guerre d'Indépendance américaine), la modernité optique et médiatique, le temps des Autres (de la fabrique visuelle de l'exotisme à l'actualité coloniale et impériale). Dans une approche interdisciplinaire, on réfléchira à la circulation des images, aux relations productives entre art et cultures visuelles dans un monde en mouvement.

Validation : assiduité, participation, rédaction d'un dossier autour d'une ou plusieurs images (5 pages).

MERCREDI 10H-13H, Séances les 22 et 29 septembre, 13 et 20 octobre, 10 et 17 novembre, 1er et 15 décembre 2021.

ETUDES THEATRALES

- **Lecture et dramaturgie du texte de théâtre : le théâtre de Brecht (2e année)**

Anne-Françoise Benhamou

Après s'être consacré en 2020-21 à *Tambours dans la nuit* et à quelques pièces didactiques, le séminaire de dramaturgie poursuivra ses investigations dans le premier théâtre de Brecht – caractérisé par sa poésie, par son sens du tragique tout autant que par son refus du tragique, par son humour, par son intelligence de la complexité. Au programme, l'énigmatique et rimbaldienne *Dans la jungle des villes* et ainsi que *Sainte Jeanne des abattoirs*, pièce épique qui transpose à Chicago parmi les « magnats de la viande » la crise de 1929. Tout en les situant dans leur contexte et leurs enjeux historiques et politiques, nous essaierons de poser les questions que ces textes adresseraient au travail théâtral d'aujourd'hui, de formuler des interprétations et d'envisager leurs conséquences scéniques.

Validation : assiduité et dossier ou travail oral.

MARDI 16H-18H30, SALLE WEIL, DEBUT DES COURS LE MARDI 21 SEPTEMBRE 2021.

- **Écritures dramatiques contemporaines françaises et francophones**

Marion Chénétier-Alev

Dans le sillage du programme Africa 2020-2021, qui se concrétisera à l'ENS par la Conférence Legrain les 13-14 janvier 2022, réunissant chercheurs et artistes africains autour des grandes problématiques de l'Afrique contemporaine, le séminaire poursuivra son exploration des écritures dramatiques contemporaines de l'Afrique francophone. Il alternera analyses des textes, propositions dramaturgiques, rencontres avec les auteurs, et s'articulera avec l'atelier d'écriture animé par Kouam Tawa au second semestre. Seront abordées quelques unes des problématiques qui traversent le théâtre africain francophone en France et en Afrique aujourd'hui, entre sa naissance dans un contexte d'affrontement et d'assujettissement culturel et politique, son évolution vers une complexe émancipation des esthétiques héritées du théâtre

européen, et les questionnements actuels qu'il affronte, liés, entre autres, aux rapports avec les différentes langues d'écriture, les traditions africaines, les publics visés, les contextes de création, les infrastructures de diffusion, etc.

Validation : Assiduité et « appropriation libre » d'un texte parmi les œuvres étudiées.

LUNDI 9H30-12H30, SALLE WEIL, DEBUT DES COURS LE LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021.

Cours d'ouverture

6 ECTS

1 séminaire libre à choisir parmi les enseignements de l'ENS ou des établissements partenaires.

SEMESTRE 2

Tronc commun obligatoire

12 ECTS

- **Politique et économie de la culture**

Marion Chenetier-Alev et Françoise Zamour

Après quelques séances introductives, qui permettront de définir la situation de la culture dans l'actuel contexte idéologique et social, et dans son rapport avec les arts, seront proposées des rencontres avec des lieux et des directeurs de structures des différentes disciplines du spectacle et de l'histoire de l'art (Opéra de Paris, Fondation Pathé, T2G Théâtre de Gennevilliers, MAMAC de Nice), pour en examiner le fonctionnement artistique, institutionnel, politique et économique.

Validation : mini-mémoire collectif (étude de cas).

JEUDI, 10H-13H, SALLE WEIL.

- **Préparation du mémoire de recherche**

Sous la responsabilité de chacun des directeurs de recherche

Prendre contact au premier semestre avec francoise.zamour@ens.fr et avec les futurs directeurs (trices) de master.

- **Participation aux Journées du Département ARTS**

Les Journées du département auront lieu au mois de mars 2022.

Informations plus précises sur leur déroulement à la rentrée.

Enseignements disciplinaires

12 ECTS

2 séminaires à choisir parmi tous les cours proposés dans la brochure du département
ARTS

Stage de recherche ou stage professionnel (En France ou à l'étranger)

6 ECTS

SEMESTRE 3

Tronc commun obligatoire

12 ECTS

- **La recherche-création, I, les textes**

-

Antoine de Baecque

La rencontre entre recherche et création prend aujourd'hui de multiples formes. Pour les artistes comme pour les chercheurs, il paraît essentiel de développer cette capacité à faire confiance aux outils de la création. Il est important, en outre, de placer la recherche-création au centre de questionnements politiques d'actualité, d'articuler ce mode de recherche avec les grandes remises en perspective contemporaines. La convergence entre les pratiques de recherche et artistique apporte d'autres manières de comprendre le monde et de le rendre sensible. On cherchera dans ce cours à lire les principaux textes, de Deleuze à Agamben, de Latour à Descola, de Rancière à Derrida, qui s'interrogent sur l'acte de création et sa possible « mise en commun » avec l'acte de recherche.

Validation : dossier écrit de 10 pages

MERCREDI 10H30-12H30

- **Atelier de recherche-création**

Création sonore avec David Cristoffel

LES JEUDIS DE 10H A 13H

Séances les 30 septembre, 7 octobre, 14 octobre, 21 octobre et 16 décembre.

- **Cours de langue vivante**

A choisir au sein de l'offre d'ECLA, ou parmi les cours du département
Littératures dispensés en langue étrangère

Formation disciplinaire

12 ECTS

2 séminaires disciplinaires en lien avec les disciplines abordées dans le mémoire, à choisir dans l'offre de séminaires proposés par l'ENS ou par ses partenaires.

Formation à la recherche

6 ECTS

- **Tutorat-recherche avec les directeurs de mémoire**
- **Participation à une journée d'études (avec compte-rendu) ou initiative collective de recherche.**

Modalités déterminées en accord avec les directeurs de recherche

SEMESTRE 4

Tronc commun obligatoire

6 ECTS

- **La recherche-crédation, II, les œuvres**

Antoine de Baecque

Les pratiques artistiques permettent d'articuler avec la recherche et les nécessités de l'enquête, une approche sensible, intime, subjective, fictionnelle ou fabulée. On analysera comment, à partir d'exemples désormais récurrents d'œuvres de création et de recherche, fondamentalement transdisciplinaires, voire « indisciplinaires », le paradigme de la recherche a pu s'ancrer dans l'art contemporain, qu'il regarde vers les écrans, les scènes, les images ou les écoutes.

Validation : dossier écrit de 10 pages

MERCREDI 10H30-12H30

- **Tutorat-recherche avec les directeurs de mémoire**

Rédaction et soutenance du mémoire de recherche

24 ECTS