

Extrait du Vincent Rouzé

<http://rouzev.free.fr/spip.php?article181>

Esthétique et communication (Licence 2013-2014) - 2ème semestre - 40h

- Enseignements - Enseignements de Vincent Rouzé Paris 8 -

Date de mise en ligne : vendredi 22 février 2008

Description :

L'ambition de ce cours est de mettre en lien les problématiques esthétiques et communicationnelles. Pour ce faire, nous considérerons d'emblée que l'art est une forme de communication en ce sens qu'il exprime, qu'il représente, qu'il critique, qu'il symbolise une vision du présent, du passé et du futur. Bref, c'est un langage exprimant le monde dans l'espace et le temps. Ensuite, l'art est porteur d'une dimension communicationnelle en ce sens qu'il appelle toujours à l'expérience. Le tableau, la musique, la pièce de théâtre sont autant de formes de représentation du monde et appelant à une expérience différente et/ou différée du réel.

Tout au long de ce semestre, nous travaillerons sur ces deux dimensions.

Copyright © Vincent Rouzé - Tous droits réservés

Nous initierons dans un premier temps aux perspectives théoriques qui fondent l'esthétique. Ensuite nous proposerons de réfléchir à la problématique esthétique au travers d'objets quotidiens, d'images médiatisées, de l'art contemporain.

L'ambition de ce cours est de mettre en lien les problématiques esthétiques et communicationnelles. Pour ce faire, nous considérerons d'emblée que l'art est une forme de communication en ce sens qu'il exprime, qu'il représente, qu'il critique, qu'il symbolise une vision du présent, du passé et du futur. Bref, c'est un langage exprimant le monde dans l'espace et le temps. Ensuite, l'art est porteur d'une dimension communicationnelle en ce sens qu'il appelle toujours à l'expérience. Le tableau, la musique, la pièce de théâtre sont autant de formes de représentation du monde et appelant à une expérience différente et/ou différée du réel.

Tout au long de ce semestre, et en partenariat avec le Palais de Tokyo, nous travaillerons sur ces deux dimensions.

Nous initierons dans un premier temps aux perspectives théoriques qui fondent l'esthétique et la communication. Ensuite nous proposerons de réfléchir aux problématiques esthétiques et communicationnelles à partir de l'exposition "l'État du ciel" (14 février - 07 septembre 2014).

Plan du cours et des différentes séances

Le plan et les thématiques de ce cours sont donnés à titre indicatif. Ils constituent une trame susceptible d'évoluer en fonction des besoins des étudiants et de l'avancement du cours lui même.

Chaque séance sera découpée en deux parties : la première visera à contextualiser les formes artistiques, tandis que la seconde, au regard des pratiques artistiques présentées, abordera les problématiques esthétiques qui les accompagnent.

Cours 1 : 13/02/2014

Introduction générale

- L'esthétique : tentative de définitions
- La communication : un paradigme
- Pourquoi parler d'Esthétique et de communication ?

- Mise en place des groupes de travail / méthodologie / choix des sujets de travail par groupe

Cours 2 : 20/02/2014 : Introduction à "l'esthétique" #1

- (1) De l'antiquité à la Renaissance

- (2) Du Beau à l'esthétique

Cours 3 : 27/02/2014 : Introduction à "l'esthétique" #2

- (1) Des romantiques à l'art moderne
- (2) esthétique négative

Cours 4 : 06/03/2014

- Visite du Palais de Tokyo

Cours 5 : 13/03/2014

- (1) Art moderne et art contemporain
- (2) esthétique communicationnelle

Cours 6 : 20/03/2014

- (1) Art contemporain
- (2) Vers l'esthétique relationnelle, nouvelles figures de l'artiste ?

Cours 7 : 27/03/2014

- Partiel

Cours 8 : 03/04/2014

- ▶ Poursuite du travail "in situ" au palais de Tokyo

Cours 9 : 10/04/2014

- Communiquer l'esthétique ou la place de la communication dans les institutions culturelles

Vacances Pâques : du 14 au 20 avril 2014

Cours 10 : 24/05/2014

- A définir en fonction de l'avancement des travaux et/ou du cours théorique

Cours 11 : 01/05/2014

- Férié

Cours 12 : 8/05/2014

- Férié

Cours 13 : 15/05/2014

- Présentation par groupe des thématiques relatives aux travaux menés en partenariat avec le Palais de Tokyo

Bibliographie sélective

- ADORNO Theodor W, (1970), Théorie esthétique, Klincksiek, Paris, 1982
- BECKER H. S., Les mondes de l'art, Flammarion, Paris, 1988.
- BENJAMIN Walter (1936), « L'oeuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique », in L'homme, le langage et la culture, Denoël-Gonthier, Paris, 1971, p. 137-181
- BOSSEUR Yves, Musique et arts plastiques, interactions au XXe siècle, Minerve, Paris, 1998
- BOURDIEU P., La distinction. Critique social du jugement, Minuit, paris, 1979
- BOURRIAUD N., L'esthétique relationnelle, Presses du Réel, Paris, 1998
- CAUNE J., L'esthétique de la communication, Que-sais-je ?, P.U.F, Paris, 1997
- CAUQUELIN Anne, L'art contemporain, PUF, Que sais-je, Paris, 1992
- CHALUMEAU J.-L., Lectures de l'art, Paris : éditions du Chêne, Paris, 1991
- COUCHOT E., HILAIRE N., L'art numérique, Flammarion, Paris, 2003
- GOMBRICH E, (1972), Histoire de l'art, Flammarion, Paris, 1992
- HEGEL G.W.F, (1835), Introduction à l'esthétique. Le beau, Flammarion, Paris, 1979
- HEINICH Nathalie, La sociologie de l'art, La découverte, Paris, 2001
- HENNION Antoine, La passion musicale. Une sociologie de la médiation, Ed. Métailié, Paris, 1993
- JAUSS H. R, L'esthétique de la réception, Gallimard, Paris, 1978
- JIMENEZ Marc, L'esthétique contemporaine, Klincksiek, Paris, 1999
- JIMENEZ Marc, Qu'est-ce que l'esthétique ?, Paris, Gallimard/Folio essais, Paris, 1997
- KIHM Christophe, « Entre l'esthétique et le social, la citation à l'oeuvre », in Sonic Process. Une nouvelle géographie des sons. Ed. Centre Georges Pompidou, 2002, pp. 139-145
- KRISTELLER Paul Oscar, Le système moderne des arts, étude d'histoire de l'esthétique, Jacqueline Chambon, 1999
- MICHAUD Yves, Critères esthétiques et jugement de goût, éd. Jacqueline Chambon, Paris, 1999
- NEVEU, E. « Le mythe « société de communication » ». In Une société de communication ? Paris, Montchrestien, 1997, pp. 63-81.
- PLATON, La République, Garnier Flammarion, Livre III, Paris, 1966
- PROULX Serge, BRETON Philippe, L'explosion de la communication, La Découverte, Paris, 1996
- SHERRIGHAM Marc, Introduction à la philosophie esthétique, Payot & Rivages, Paris, 1992
- SHUSTERMAN Richard, L'art à l'état vif. La pensée pragmatiste et l'esthétique populaire, Editions de minuit, Paris, 1992