Langues et arts I

Semestre 3

2023-2024

L’objectif de cette série de séminaires est d’introduire les grands courants artistiques grâce à plusieurs angles d’approche. Il s’agira aussi d’étudier différentes formes artistiques, notamment des arts moins ou peu traités dans la maquette de la licence.

Partie 1 : Pour une histoire visuelle de l’art

Séminaire 1 : **La croisée des arts dans le Mouvement Esthétique anglais Mercredi 13 et 20 septembre**

Carole Delhorme

Le Mouvement Esthétique est un courant littéraire et multiartistique de la seconde moitié du XIXème siècle qui affecta de nombreux domaines, allant de la peinture à l’architecture en passant par la poésie, la sculpture, l’illustration, la photographie et les arts décoratifs. Il se donna pour mission de raviver l’intérêt pour la beauté dans l’art et dans la vie, perçu comme ayant été minoré par l’avènement de la société industrielle. En outre, ce mouvement hétéroclite est souvent compris au prisme de la doctrine de l’art pour l’art, qui entérine la séparation de l’esthétique et de l’éthique et émancipe l’art de ses fonctions morales, sociales ou utilitaires. Cette doctrine est par exemple défendue par Oscar Wilde, souvent présenté comme le porte-parole et théoricien du mouvement. Nous nous intéresserons donc à la place de ce mouvement dans les débats concernant le rapport entre l’art et la société, et entre l’œuvre et le réel. En mettant en regard quelques textes critiques et des tableaux et objets d’art, nous étudierons dans quelle mesure le mouvement redéfinit ces rapports et annonce la modernité artistique.

Séminaire 2 : **La BBC, reflet de la société britannique ou acteur essentiel de la vie du pays ?** **Mercredi 27 septembre**

Stéphanie Bory

Lorsque la *British Broadcasting Company*, mise en place en 1922, est transformée en 1926 en *British Broadcasting Corporation* (BBC), il est clairement indiqué dans la charte royale qui encadre ce service public de l’audiovisuel que la BBC devra remplir trois missions : « informer, éduquer et divertir ». Nous étudierons, dans ce séminaire, les grandes étapes de l’évolution des missions de la BBC, par l’étude d’exemples précis, notamment par le prisme de la relation entre la BBC et la monarchie.

Séminaire 3 : **Les traditions polonaises à travers les siècles** **Mercredi 4 octobre**

Renata Krupa

Le termes « traditions » s’apparente à celui des coutumes, célébrations, festivités, fêtes, et il est parfois difficile de les dissocier. C’est un terme associé aux rites et rituels sacrés et profanes, transmis de génération en génération.

Les traditions polonaises, riches et variées, témoignent de la capacité d’une nation à résister. L’histoire de la Pologne nous confirme comment une nation, malmenée à travers les siècles des partages et des insurrections, a pu conserver toutes ses traditions presque intactes. Transmettre les traditions, c’est transmettre l’histoire et la culture d’une nation.

Les fêtes traditionnelles polonaises ont souvent un caractère à la fois solennel et joyeux. L’une des traditions consiste à noyer dans une rivière une poupée de paille, symbolisant la déesse slave, Marzanna, pour marquer la fin de l’hiver et célébrer l’arrivée du printemps.

Partie 2 : Arts animés, cinéma, télévision et théâtre

Séminaire 1 : **le théâtre russe Mercredi 11 et 18 octobre**

Anton Gopko, metteur en scène et enseignant en art dramatique

Première partie : « Épanouissement des arts de théâtre à l’Empire Russe à la limite des XIXe et XXe siècles ; le « Big Bang » qui a changé à jamais le visage du monde théâtral »Deuxième partie : « Sur des épaules de géants ». L’héritage stanislavskien et le théâtre mondial du XXe siècle. Les conséquences du « Big Bang » observées jusqu’aujourd’hui »

Séminaire 2 : **Ballets russes** **Mercredi 25 octobre**

Natalia Gamalova

Les Ballets russes de Serge Diaghilev est une entreprise bien précise et chronologiquement déterminée (1909-1929). Les Saisons russes, ce sont les tournées de la troupe, réunie par l’impresario par Serge Diaghilev, qui présente au public, d’abord parisien ensuite européen, les opéras et ballets. La participation des peintres de toutes les tendances de cette époque-là fait de ces ballets un haut lieu d’expérimentation : art nouveau (Benois, Bakst), primitivisme (Gontcharova, Larionov), constructivisme (Pevsner, Gabo, Iakoulov), etc. Les Ballets de Diaghilev montrent que l’expérimentation, la recherche et l’innovation sont possibles aussi dans la chorégraphie et la danse. La musique avant-gardiste de Stravinski y connaît ses premières audiences. Malgré une certaine « russité » mise en avant dans la publicité des Ballets, il s’agit d’un phénomène à la croisée des arts, despays, des cultures; sans la réceptivité de la haute société parisienne de la Belle époque, le triomphe de Diaghilev n’aurait pas été aussi spectaculaire.

Séminaire 3 : **Images et histoires : faire parler les images en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle**
Mercredi 8 novembre

Isabelle Baudino

Cette séance s'attachera à examiner l'évolution des relations entre textes et images au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne. Alors que la théorie des "arts soeurs" avait guidé la pratique picturale depuis la Renaissance, les peintres britanniques du XVIIIe siècle explorent de nouvelles modalités pour rendre les images plus narratives mais aussi plus expressives. Se fondant sur des commentaires de documents iconographiques, cette séance propose une réflexion sur les pratiques artistiques innovantes qui ont révolutionné les arts visuels britanniques.

Partie 3 : Autres formes d’expression

Séminaire 1 : Les femmes peintres dans les avant-gardes : entre exile espagnol et résilience **Mercredi 15 et 22 novembre**

Francisco Villanueva Macías

Si, dans son essai *A Room of One’s own* de 1929, Virginia Woolf dénonçait la place des femmes dans la littérature, c’est 1’historienne de l’art Linda Nochlin qui en 1971 cria « Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ? ». Ces deux séances montreront à quel point les femmes peintres espagnoles du XXème siècle ont été rendues invisibles (ou tout simplement silencées) des canons artistiques dans lesquels Pablo Picasso et Salvador Dalí occupaient le devant de la scène. Dans un premier temps, nous allons parcourir un univers artistique au féminin car « elles font de l’art », puis nous allons nous pencher sur les femmes peintres espagnoles et latino-américaines : leur imaginaire, entre tradition et avant-garde et leur espace, entre normativité et marginalité.

Séminaire 2 : **Langue et identité ukrainiennes : traditions et modernité Mercredi 29 novembre**

Olga Artyushkina

La question de l'identité ukrainienne est intimement liée aux questions linguistiques, à la spécificité culturelle que les Ukrainiens, aussi bien du point de vue institutionnel que du point de vue de la société civile, cherchent à mettre en valeur dans leur quotidien (les fêtes, les rituels, les productions artistiques). En Ukraine de ces dernières années, on peut remarquer une façon originale de marier l'art national traditionnel avec la modernité, comme par exemple, dans le street art où les motifs traditionnels folkloriques sont médiatisés dans la vie urbaine dans les graffitis et les fresques. Ceci s'observe également dans la musique des groupes très célèbres qui mêlent les chants traditionnels avec le style pop, hip hop et rock. Nous allons proposer un panorama des pratiques artistiques et culturelles pour montrer la façon dont la culture traditionnelle est présente dans la vie des Ukrainiens d'aujourd'hui et le rôle de cette culture en Ukraine en guerre."

Séminaire 3 : "Joan Didion et l'invention du journalisme littéraire" Mercredi 6 décembre

Jon Delogu