Le dialogue des arts

ECTS
3 crédits

Composante
UFR Langage, lettres et arts du spectacle, information et communication (LLASIC)

Diplômes intégrant cet élément

- Licence Arts du spectacle

Langue(s) d'enseignement: Français
Méthodes d'enseignement: En présence
Forme d'enseignement : Cours magistral
Ouvert aux étudiants en échange: Oui
Catégorie d'enseignement pour les étudiants en échange: Cours recommandé
Code d'export Apogée: NLMO6X02

Présentation

Description

Étude comparative d'œuvres littéraires et artistiques appartenant à un même contexte historique, esthétique ou générique afin d'approfondir la compréhension des interactions réciproques et des transferts sémiotiques entre la littérature et les autres formes de création artistique.

Programme en 2020-21 : groupe du lundi 17h30-19h30 : L'invention des loisirs (XIXe-XXIe siècles)

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 24 janvier 2023

Le cours s'attachera à étudier, à travers les arts (littérature, peinture, photographie, cinéma) l'émergence d'une société des loisirs, depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours. Il analysera la façon dont les arts reflètent les mutations sociologiques et économiques occasionnées par ce changement de paradigme, tout en envisageant la manière dont les arts participent à ces bouleversements : émergence des nouvelles valeurs du spectacle, manifestations de masse, ouverture à d'autres sujets d'inspiration et d'autres techniques de représentation.

L'ensemble des documents (textes, images, vidéos) mis à disposition pour le cours est accessible via la plateforme Moodle : groupe « Dialogue des arts TD ».

Programme en 2020-21 : groupe du mercredi : De la Perse à l'Iran et l'Afghanistan : Les arts dans deux récits de voyage contemporains

Corpus à acheter neuf ou d'occasion et à lire obligatoirement :

- Robert Byron, La Route d'Oxiane, (1937), trad. de l'anglais par Michel Pétris (1990), Petite bibliothèque Payot, 2000. Sous réserve de confirmation.

- Nicolas Bouvier, L'Usage du monde, (1963), Paris, La découverte, collection « la découverte Poche/Littérature et voyages », N 402.

En 2020-21, notre programme porte sur La Route d'Oxiane de l'Anglais Robert Byron, historien de l'art, parti étudier en Iran et Afghanistan, en 1933-34, l'architecture religieuse islamique persane. Il a publié son récit en 1937. L'Usage du monde est le récit de voyage d'un auteur suisse francophone, Nicolas Bouvier. Celui-ci a effectué son voyage en 1953-54 (de la Yougoslavie à l'Afghanistan). Mais son manuscrit, terminé en 1961, n'a été publié qu'en 1963. Ce dernier suit sur la route des Tziganes à l'envers, celle de la musique, accompagné dans son voyage du peintre Thierry Vernet, auteur des dessins du livre. On abordera, entre autres, la question de l'ekphrasis, de ses moyens esthétiques et de ses enjeux critiques : concrètement, comment nos auteurs relèvent-ils le défi de restituer l'architecture ou la musique par les mots? de communiquer l'émotion esthétique qu'elles procurent? de quelle réflexion sur l'art ou sur telle réalisation artistique la représentation littéraire de ces œuvres d'arts, savantes ou populaires, sacrées ou profanes sont-elles porteuses? Il s'agit ici de comprendre le "goût des autres", pour reprendre le titre d'un film récent, la combinaison de l'Art avec l'Altérité.

contact : anne-marie.monlucon@univ-grenoble-alpes.fr

Heures d'enseignement

Le dialogue des arts - TD	TD	24h

Pré-requis recommandés

Aucun prérequis particulier.

Période : Semestre 6

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 24 janvier 2023

Compétences visées

Consolider l'aptitude à utiliser les outils numériques de présentation, et à sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet.

Identifier et situer dans leur contexte des productions intellectuelles, culturelles et artistiques diverses en lien avec les genres et grands courants littéraires français ou étrangers

Problématiser et développer une argumentation sur les rapports entre ces diverses productions

Savoir combiner analyse de détail et analyse d'ensemble puis comparatiste, en sachant circuler dans et entre les œuvres

Bibliographie

Bibliographie générale 2016-21 :

- Daniel BERGEZ, Littérature et peinture, Armand Colin, 2004

- Revue Europe, n° 933-934, janvier-février 2007, Littérature & peinture

- Jean-Louis BACKÈS, Claude COSTE, Danièle PISTONE, Littérature et musique dans la France contemporaine, P. U. Strasbourg, 2001

- Yves Chevrel et Danièle Chauvin, Introduction à la littérature comparée, 1996, Paris, Dunod, le chapitres 2 (commentaire composé), 3 (commentaire comparé) et 4 (dissertation de littérature comparée). Nombreux exemplaires à la BU, Bulles et "magasin" (réserve)

- Jean-Marc Moura, La littérature des lointains. Histoire de l'exotisme européen au XX e siècle, Paris, éd H. Champion, 1998, lire plutôt le début (historique et définitions). BU ou Bulles

- Jean-Marc Moura, Lire l'exotisme, Paris, éd. Dunod, 1992, plus pédagogique, très éclairant aussi, BU 809.8 MOUR épuisé

Bibliographie 2020-21 :

Groupe du lundi 17h30-19h30 : L'invention des loisirs (XIXe-XXIe siècles)

Loisirs

Certeau, Michel de, L'Invention du quotidien, Arts de faire, t. 1, [1975], Paris, Folio Histoire.

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 24 janvier 2023

Corbin, Alain dir., L'Avènement des loisirs, 1850-1960, Paris, Aubier, 1995.

Coulangeon, Philippe, Article « Loisirs », Encyclopedia universalis.

Granger Christophe, La Saison des apparences : Naissance des corps d'été. [2009], Anamosa, 2017.

Lahire Bernard, La Culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, Paris, La Découverte, 2004.

Expositions universelles

Bacha Myriam dir., Les Expositions universelles à Paris de 1855 à 1937, Action artistique de la ville de Paris, 2005.

Benjamin, Walter, Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages, Paris, Cerf, 1989.

Hamon, Philippe, Expositions. Littérature et architecture au XIXe siècle, Paris, José Corti, 1989.

Ory Pascal, Les Expositions universelles de Paris, Ramsey, 1982

Pinot de Villechenon Florence, Fêtes géantes. Les expositions universelles pour quoi faire ?, Autrement, 2000.

Spectacles

Benda Daniel, Moure José, Le cinéma, naissance d'un art(1895-1920), Flammarion, coll. « Champs Arts », 2008.

Gleizes Delphine, Reynaud Denis, Machines à voir. Pour une histoire du regard instrumenté (XVIIe-XIXe siècles), PUL, 2017.

Revue Orages, n° 4, « Boulevard du crime : le temps des spectacles oculaires »

Cirque

Basch Sophie, Romans de cirque, Paris, Bouquins, Robert Laffont, 2002.

La Grande Parade, exposition Grand Palais, Jean Clair, dir., 2004.

Starobinski Jean, Portrait de l'artiste en saltimbanque, Skira, Les sentiers de la création, 1970.

Groupe du mercredi : De la Perse à l'Iran et l'Afghanistan : Les arts dans deux récits de voyage contemporains

- Sylvain Venaire, La Gloire de l'aventure. Genèse d'une mystique moderne 1850-1940, éd. Aubier, Collection historique, 2002, BU de l'Arsh. Pour éclairer le texte de Robert Byron (1937)

- Guillaume Thouroude, La Pluralité des mondes. Le récit de voyage de 1945 à nos jours, Paris, 2d. PUPS, 2017 (BU et Bulles). Un chapitre sur Bouvier

- Vincent Debaene, L'Adieu au voyage. L'ethnologie française entre science et littérature, Paris, Gallimard, NRF, 2010 (Bu et Bulles). Lire l'introduction

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 24 janvier 2023

- Liouba Bischoff et Laure Himy-Piéri, éd Atlande, Nicolas Bouvier L'Usage du Monde, collection Clefs Concours, Lettres XXe siècle, 2017, BU et Bulles + BUV (Valence)

- Collectif, Agrégation de Lettres 2018. Tout le programme du Moyen Âge au XXe siècle en un volume, éd. Ellipses, Hors collection, toute une partie sur Bouvier par Gilles Louys. BU et Bulles

- Viatica Un numéro entier de cette revue en ligne est consacré à Bouvier (sept-oct 2017). Elle est accessible gratuitement dont un article sur la musique dans L'Usage du monde : http://viatica.univ-bpclermont.fr/

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Brigitte Combe
04 76 82 68 78
Brigitte.Combe@univ-grenoble-alpes.fr

Lieu(x) ville

Grenoble

Campus

Grenoble - Domaine universitaire

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 24 janvier 2023