

- Actualités culturelles - générales

Felice Bonfim Carolina

Objectifs

Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques) :

Ce cours a pour ambition de :

- Offrir aux étudiant.e.s une compréhension générale du fonctionnement des différents circuits, positions et propositions de l'art qui existent aujourd'hui ;
- Offrir des outils aux étudiant.e.s pour analyser une œuvre dans tous ses composants, c'est-à-dire dans son contexte historique, sociale et culturelle de production et de réception.
- Encourager l'étudiant à explorer l'articulation entre les théories et les pratiques de l'art permettant de faire émerger une approche interdisciplinaire et transdisciplinaire ;
- Faire acquérir aux étudiant.e.s la capacité à utiliser des notions issues de différentes disciplines pour développer l'esprit d'analyse et avoir un regard critique sur leur propre démarche.

Contenu

Description générale du cours :

Quels rapports l'art entretient-il avec notre société contemporaine ? En quoi l'art témoigne-t-il de son époque ? De quelle façon, par quels moyens et dans quelles circonstances l'art peut-il agir et avoir un impact sur l'actualité (et vice versa) ? Pour aborder, entre autres, ces questions et ces enjeux, le cours *Actualités culturelles : générales* a pour objectif principal d'amener l'étudiant.e à acquérir des connaissances fondamentales sur la création artistique en tant que démarche mise en place en relation avec des contextes divers (culturels, sociaux, économiques, linguistiques) et avec des typologies variées d'agents (artistes, spectateurs, etc.), de formats (musée, galerie, virtuel, etc.) et de discours.

Dans l'esprit d'une articulation entre la théorie et la pratique, ce cours est orienté sur la création en Arts Visuels, mais aussi en dialogue avec les autres disciplines (Arts du spectacle, Design et Architecture). En s'inspirant des recherches en sociologie de la culture, en philosophie et en études culturelles, ce cours propose une réflexion pluridisciplinaire aux principales théories, courants d'études et auteurs au travers de leur mise en pratique dans le champ artistique actuel. Il vise à donner aux étudiant.e.s un socle de connaissances nécessaires pour avoir un esprit critique en lien avec le domaine de l'art.

Pour nourrir la réflexion sur les relations entre art et actualité, ce cours prendra des cas concrets issus de l'architecture, de l'art et du design en Belgique et à l'étranger, telles que des expositions ou des initiatives menées à bien en dehors des espaces conventionnels ainsi que des propositions « para-artistiques ». En sus d'interroger les phénomènes artistiques qui nous entourent, le cours doit permettre aux étudiant.e.s de développer une réflexion critique sur leurs propres pratiques face aux défis politiques, économiques et sociaux de l'actualité.

Le cours est structuré autour de trois axes :

- « La culture » : La notion de culture au sens large du terme (approches historiques, esthétiques et culturelles) ; la sensibilité esthétique et le jugement de goût ; l'émergence de nouvelles scènes artistiques ; les problématiques actuelles de l'art contemporain.
- « La pratique en Arts » : Systèmes de production, de financement et de diffusion de l'art ; la notion d'*ex-position* ; les métiers, acteurs et fonctionnement.
- « La cartographie : les territoires et réseaux » : Étude des rapports entre l'artistique, le politique et le social ; scènes artistiques émergentes ; comprendre les différents systèmes artistiques (musées, institutions culturelles, salons, galeries, internet, etc.) ; connaître le réseau artistique belge.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Méthode :

- Au niveau de la méthode d'enseignement, le cours *Actualités culturelles : générales* est pensé sous la forme d'un dialogue avec les étudiant.e.s. Ceux et celle-ci jouent un rôle actif et participatif dans l'acquisition de leurs propres apprentissages ;
- Lecture de textes, projections et analyses d'œuvres et d'expositions. Le cours sera accompagnée des références théoriques et issues de la création artistique qui permettront aux étudiant.e.s d'approfondir de manière autonome les concepts présentés ;
- Le cours comprend des séances de travail collectif, des présentations orales et des discussions collectives ;
- Visites *in situ* de musée et d'expositions.

Bibliographie

Sources (quelques pistes) :

- AGAMBEN Giorgio, *L'Homme sans contenu*, Paris, Circé, 2103 (1996).
- ARENDT Hannah, *La crise de la culture*, Paris, Gallimard, 1972.
- CAUQUELIN Anne, *Les théories de l'art*, P.U.F, Paris, 2010.
- BAUMAN Zygmunt, *Identité*, Paris, L'Herne, 2010.
- FOUCAULT Michel, *La Volonté de Savoir*, Paris, Galimard, 1976.
- GUIDOT Raymond, *Design carrefour des Arts*, Flammarion, 2003.
- JIMENEZ Marc, *La querelle de l'art contemporain*, Gallimard, Paris, 2005.
- MARTIN Jean-Hubert, *L'art au large*, Flammarion, Paris, 2012.

RANCIERE Jacques, *Le partage du sensible*, Paris, La Fabrique, 2000.

Mode d'évaluation pratique

- évaluation continue pendant les cours (Présence, participation et implication);
- évaluation en fin de quadrimestre: l'étudiant.e devra réaliser un exposé oral et un travail écrit.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours