

- Actualités culturelles - générales

Felice Bonfim Carolina

Objectifs

Ce cours propose d'interroger les rapports multiples que l'art entretient avec notre société contemporaine, en particulier à travers le prisme de l'architecture d'intérieur et des arts visuels. Comment l'art — sous ses formes les plus diverses — témoigne-t-il de son époque ? Comment les artistes, designers et architectes d'intérieur développent-ils aujourd'hui des démarches sensibles, critiques ou expérimentales qui font écho aux urgences contemporaines (écologiques, sociales, politiques) ? Et de quelle manière les pratiques artistiques et spatiales peuvent-elles participer à la transformation de nos environnements, de nos habitudes et de nos imaginaires ?

Pour répondre à ces questions, le cours « Actualités culturelles » prend pour objet principal l'étude des pratiques artistiques contemporaines en relation avec les espaces d'exposition, de vie, de circulation et de représentation. Le cours sera construit autour de cas concrets issus de la scène artistique en Belgique et à l'étranger : expositions, dispositifs in situ, installations dans l'espace urbain ou domestique, pratiques « para-artistiques », projets participatifs, etc. Une attention particulière sera portée aux œuvres qui interrogent la relation au corps, à la mémoire, à l'identité, à la matérialité et à la perception de l'espace. En parallèle, des lectures issues de la sociologie de la culture, de la philosophie, des études culturelles et postcoloniales viendront nourrir une réflexion critique sur les enjeux politiques, sociaux et culturels de l'art actuel. Des écrits et entretiens d'artistes, de designers et d'architectes compléteront cet apport théorique pour encourager les étudiant.e.s à mettre en lien ces analyses avec leurs propres pratiques et projets.

Contenu

Axes principaux du cours :

- Art, design et architecture
- Art, corps et société
- Art, matérialité et techniques

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le cours 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. Le mode d'enseignement combine des exposés théoriques (présentation et discussion de textes, œuvres, projets) et un temps est dédié aux échanges afin de faire résonner ces propositions avec les expériences des étudiant.e.s à travers des exercices d'oralité. L'objectif du cours n'est pas seulement de transmettre un savoir, mais de permettre aux étudiant.e.s de s'approprier ces réflexions en les reliant à leur propre parcours. Dans cette optique, la création d'une boîte à outils accompagne l'ensemble du cours. Cet archive partagée, co-construit avec les étudiant.e.s, rassemblera au fil des quadrimestres des éléments comme des artistes, lieux culturels, expositions, textes critiques, podcasts, ou encore projets émergents. Il constituera une base vivante et collaborative pour prolonger les réflexions au-delà des cours.

Bibliographie

- ARIS, Carlos Marti. Eloquent Silences – Writings On Art And Architecture. Paris: Cosa Mentale, 2020.
ALLOA Emmanuel (dir.), Penser l'image, Dijon, Les Presses du Réel, 2010.
ARDENNE, Paul. Un art contextuel: création artistique en milieu urbain, en situation, d'intervention, de participation. Paris: Flammarion, 2002.

AGAMBEN Giorgio, L'Homme sans contenu, Paris, Circé, 2103 (1996).
BANCEL Nicolas, Le postcolonialisme, Coll. Que sais-je ? PUF, Paris, 2019. BARTHOLEYNS Gil (dir.), Politiques visuelles, Dijon, Les Presses du réel, 2016.
BOIDY Maxime, Les Études visuelles, Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 2017. BOURRIAUD Nicolas, Postproduction. La culture comme scénario : Comment l'art reprogramme le monde contemporain, Paris, Les presses du réel, 2003 :
BRIN Myriam-Odile et NDOUR Salio (sous la direction), Musées et restitutions : Place de la concorde et lieux de la discorde, Mont-Saint-Aignan, PURH, 2021.
CAUQUELIN, Anne, Les théories de l'art, P.U.F, Paris, 2010.
CHEREL Emmanuelle et DUMONT Fabienne, L'histoire n'est pas donnée. Art contemporain et postcolonialité, PUR, 2016.
CRICKMAY Chris et TUFNELL, Miranda, Corps, espace, image, Bruxelles, Contredanse, 2014.

CUCHE Denys, La notion de culture dans les sciences sociales, Paris, La découverte, 2010. GULLSTROM-HUGHES, Rolf. Art of Experiment: Post-Pandemic Knowledge Practices for 21st Century Architecture and Design. London: Routledge, 2021.
HABBA Honi K., Les lieux de la culture, une théorie post- coloniale, Paris, Payot, 2007. HALL Stuart, Identités et cultures. Politiques des Cultural Studies, Paris, Éditions Amsterdam, 2007.

HEINICH, Nathalie. Le paradigme de l'art contemporain: Structures d'une révolution artistique. Paris: Gallimard, 2014.
INGOLD, Tim. Architecture educates! – Au contact de l'art, ESAAA Editions, 2024. JIMENEZ Marc, La querelle de l'art contemporain, Gallimard, Paris, 2005.

JULLIEN François, Il n'y a pas d'identité culturelle, Paris, L'Herne, 2016.
KAENEL Philippe, Le Métier d'illustrateur, Genève, Librairie Droz, 2005.
MARTIN Jean-Hubert, L'art au large, Flammarion, Paris, 2012.
MITCHELL William J. T., Que veulent les images ? Une critique de la culture visuelle, Dijon, Les Presses du réel, 2014.

RANCIERE Jacques, Le destin des images, Paris, La Fabrique Éditions, 2003. PARTOUCHE Marc (ed.), Profanations textiles : design textile et matière, architecture intérieure, design objet, Paris, Ensad, 2018.
PHAY Soko, Les vertiges du miroir dans l'art contemporain, Dijon, Les Presses du réel, Inflexion, 2016.
VOUILLOUX Bernard, « Du dispositif », in Discours, image, dispositif. Penser la représentation, textes réunis par Philippe Ortel, Paris, L'Harmattan, coll. « Champs visuels », 2008.

Revue : L'Art Même (Fédération Wallonie-Bruxelles) ; Art Press. Paris, entre autres.

Mode d'évaluation pratique

L'évaluation est continue et repose sur la présence, la participation aux discussions et aux exercices, ainsi que sur l'implication personnelle dans le cours. En fin de chaque quadrimestre, un travail écrit est demandé. Une courte auto-évaluation accompagne ce rendu, afin d'encourager une prise de recul réflexive sur le processus d'apprentissage.

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