

## OFFRE DE FORMATION ARTS 2021-2022

Cours au sein de la section :

### COURS INTERARTS

*Tous les ans, la section Arts propose chaque semestre deux cours interarts autonomes de 20h (Théâtre/musique (le lundi de 9 à 11h) et Cinéma/Performance ou Cinéma/histoire de l'art (le jeudi de 18 à 20h)) qui abordent, suivant des axes, des objets et des enjeux différents une même question.*

#### ○ Semestre 1 : La répétition

##### § ART3105 : Théâtre et musique (1), 5 ects

Lundi 9h-11h — Salle Dutilleux – A partir du 20 septembre

THÉÂTRE : Olivier Neveux.

« [...] mais j'ai le sentiment profond [...] que le théâtre est une chose où quelque chose toujours en vient à se répéter ; [...] il y a toujours de la répétition dans le théâtre, c'est un présent de la répétition ». (François Regnault, in A. Badiou, *Images du temps présent*, Paris, Fayard).

Mise en perspective à partir d'œuvres (Milo Rau, Maguy Marin, ...) des enjeux esthétiques et politiques de la "répétition" pour le spectacle vivant contemporain : processus de création, représentation de la répétition, structures de répétition, etc.

MUSIQUE : Lucas Berton

Dans l'interprétation de la musique, les musiciens ont très régulièrement affaire à la répétition qui, au cœur de la partition, se manifeste dans la plupart des cas par un signe particulier. Le propos de ce cours portera sur la nature, le sens et les enjeux de la répétition dans la pratique et dans l'écoute de la musique. À travers des phénomènes musicaux multiples et variés (leitmotif, ostinato, tintement des cloches, ...), nous tenterons de donner une définition de cette notion, en abordant les tensions comme les ambivalences dont elle peut être le sujet, entre anticipation, familiarité, cohérence, orientation, redite et nouveauté.

##### § ART3106 : Cinéma et Performance (1), 5 ects

07, 14, 21, 28 oct. 21. Interarts performance : 18h-20h30. Salle Dutilleux

18, 25 nov, 02, 09 et 16 décembre : Interarts cinéma. 18h-20h. Salle Dutilleux

PERFORMANCE : Yann-Basset Guewen

Performance : En contrepoint de conceptions répandues de l'art-performance (ou art d'action) qui ambitionnent de le définir comme un art de l'événement unique, non-répétable et non-reproductible, ce cours sera l'occasion d'envisager quelques points de tensions structurants pour ce champ artistique, qui engagent de penser à nouveaux frais le statut de la « répétition » dans ses processus de création tout comme dans les actions en tant que telles. Dans les procédures ou protocoles de préparation de ces dernières, tout comme dans la production de leurs traces et dans leur exécution ou leur *activation* à proprement parler, de nombreux et nombreuses artistes élaborent des esthétiques performanciennes fortement marquées par une pratique de la répétition. Des séries de photographies prises

quotidiennement composant les « one year performances » de Tehching Hsieh à la reprise incessante d'un même geste de disparition dans celles d'Ana Mendieta, de la répétition de gestes rituels dans les performances de Michel Journiac et les photographies d'action de Gina Pane aux détournements de rituels de Chiara Mulas, on constate que le rapport au temps de ces artistes dits de « la performance » se construit dans une confrontation voire une réappropriation de différents registres de répétition : le sérialisme (notamment au niveau iconique), le ritualisme, le *reenactement* littéral ou détourné... En investiguant au sein de ces « registres » et en détaillant les questions que ces esthétiques performanciennes posent aux arts de l'image et de la scène depuis plusieurs décennies, nous tenterons de cerner les distinctions – ou les confusions – qu'elles nous obligent à penser entre répétition, reproduction, redondance, reprise, tautologie...

CINEMA : Occitane Lacurie

Boucles, programmes, voyages temporels. Répétition et rembobinage en cinéma

À partir d'un corpus d'œuvres issues de la science-fiction et du cinéma d'artiste, ce cours aura pour objets les conséquences esthétiques et plastiques des manipulations de l'axe temporel que permettent les média audiovisuels : *L'Année dernière à Marienbad*, Alain Resnais, 1961 ; *La Jetée*, Chris Marker, 1962 ; *Je t'aime je t'aime*, Alain Resnais, 1968 ; *Westworld*, Jonathan Nolan, Lisa Joy, 2017-... ; *Devs*, Alex Garland, 2020 ; *Tales from the Loop*, Nathaniel Halpern, 2020 ; *Tenet*, Christopher Nolan, 2020 ; *Social Sim*, Hito Steyerl, 2020

- **S2 : La transmission**

### § ART3205: Théâtre et musique (2), 5 ects

Lundi 9h-11h — Salle Dutilleux.

THÉÂTRE : Anne Pellois.

«En art, il ne s'agit pas de transmettre seulement un savoir-faire ou des acquis, mais de former un individu susceptible d'inventer ou de renouveler la pratique de la discipline enseignée, et non de se limiter à sa répétition, à sa reproduction »

A partir de cette déclaration de Claude Stratz, ancien directeur du Conservatoire National Supérieur de Paris, nous interrogerons la notion de transmission dans le domaine de la formation de l'acteur. Questionner la transmission dans le domaine du jeu consisterait à examiner d'une part ce qui se transmet (des pratiques singulières ou codifiées, des techniques, un style?) et d'autre part les raisons de cette transmission. S'agit-il de conserver un type de pratique artistique? de pérenniser un art en voie de disparition? de faire perdurer des savoirs et des pratiques? Quels sont dans ce cas les supports de cette transmission (corps, texte, oralité)?

MUSIQUE : Lucas Berton

La transmission est un concept central qui, relativement à l'art musical, peut être abordé par bien des aspects. Dans le cadre de ce cours, nous traiterons notamment de l'importance du signal sonore et de la citation (musicale, littéraire, ...) au sein de l'œuvre musicale. Ce procédé nous permettra, en passant par le musicien et la partition, de porter quelques lumières sur le lien existant entre le compositeur et l'auditeur. La dialectique passé/futur, tradition/modernité, sera également constitutive de notre démarche.

### § ART3206 : Cinéma et HA (2), 5 ects

Jeudi 18-20h - Salle Dutilleux.

CINEMA : Clément Dumas

Postmémorial et cinéma. La notion de *postmémorial*, introduite dans les années 90 par Marianne Hirsch, décrit « la relation que la 'génération d'après' entretient avec le trauma culturel, collectif et personnel vécu par ceux qui l'ont précédée ». Indirectement, dans le complexe processus de transmission, la génération d'après investit le passé à partir des modes de l'imagination, de la projection, de la création. Il s'agira ainsi dans ce cours d'étudier quelques œuvres contemporaines (Susana de Sousa Dias, Zhang Mengqi, Paz Encina, Jasmila Žbanić, Denis Do) participant à ce geste de *postmémorial* afin d'identifier les chemins de cette médiation particulière et le rôle narratif, esthétique et éthique que peut jouer le dispositif cinématographique dans ce travail de mémoire."

HISTOIRE DE L'ART : Sylvie Ramond

Traiter de la transmission artistique permet de reprendre selon des chemins conceptuels divers la question de l'enseignement, de l'influence, de la réception, de la tradition ou encore des survivances. Dans une perspective contemporaine, cette notion touche tout particulièrement les régimes de la création artistique dans notre société où l'impératif de transmission semble de plus en plus remis en question.

- **Formation Kantor : THE3105 (semestre 1) et THE3205 (semestre 2) :**

Inscription auprès de l'enseignante responsable: Anne Pellois. (courant décembre).

Intervenant: Jean-Philippe Michaud, régisseur.

2 sessions de programmées :

- Semestre 1: semaine du 13 septembre 2021

Travail en hauteur : 13 Sept, 8H30 12H00 13H00 16H30 ; Habilitation Elec: 14 sept, 8h00 12H00 13H00 17H00 ; Régie générale: 15, 16 , 17 septembre: 9h00 13H00 14H00 18H00

- Semestre 2 : semaine du 3 janvier 2022. Détails en cours d'année.

La formation Kantor est une formation technique permettant une utilisation autonome des équipements scéniques et audiovisuels du théâtre Kantor. Elle se compose de trois modules techniques :

- formation régie générale
- habilitation électrique
- travail en hauteur. Nécessité de passer d'une visite médicale obligatoire (déclaration d'aptitude du travail en hauteur).

Validation : assistance aux trois modules de formation + compte-rendu (entre 5 et 10 pages) d'une activité technique au sein du théâtre en lien avec la formation au cours de l'année.

- **ART -3302 : Conférences interarts**

Les conférences interarts auront lieu le 1 décembre de 10 à 17h. Elle sera consacrée cette année au « Ministère de la culture ». Le programme est en cours. Renseignements : [olivier.neveux@ens-lyon.fr](mailto:olivier.neveux@ens-lyon.fr)

- **ART-4101 : Portrait et autoportrait**

Sylvie Ramond

Mardi 9-12h.

au Musée des Beaux-Arts- 17 place des Terreaux - 69001 Lyon (entrée administrative)  
Mardi 14 septembre, 21 septembre, 5 octobre, 9 novembre, 16 novembre, 30 novembre, 7 décembre  
2021

Le portrait, l'autoportrait constituent un thème transversal dans l'histoire de l'art européen. Depuis l'époque de la Renaissance, nombreux sont les artistes qui ont représenté leurs contemporains ou se sont volontairement mis en scène dans leur propre création. Le cours s'appuiera sur une sélection d'œuvres dans différents médias et couvrira un champ chronologique, du XVI<sup>e</sup> siècle à l'époque contemporaine, à partir des collections du musée des Beaux-Arts et du musée d'art contemporain de Lyon.

Lors de chaque séance, la présentation d'un service du musée sera proposée : conservation, documentation, régie, restauration, mécénat... Cours limité à 20 étudiants : [sylvie.ramond@mairie-lyon.fr](mailto:sylvie.ramond@mairie-lyon.fr)

- **ART-3204 : Ruines aux XX<sup>e</sup> et XXI<sup>e</sup> siècles**

Sylvie Ramond

Musée des Beaux-Arts- 17 place des Terreaux - 69001 Lyon (entrée administrative)

Sept séances de trois heures, le mardi matin, de 9 h 00 à 12 h 00, à partir du mardi 8 février 2022

Le point de départ du séminaire sera l'ouvrage d'Alain Schnapp, *Une histoire universelle des ruines*, paru en 2020 aux éditions du Seuil. Le séminaire sera lié à la préparation d'une importante exposition sur ce thème, qui sera présentée en 2023 au musée des Beaux-Arts et au musée d'art contemporain de Lyon.

Il s'agira de s'interroger sur la persistance des ruines dans la création actuelle, selon une approche pluridisciplinaire et de questionner plusieurs modalités de l'œuvre en ruine : désastre, chaos, entropie, recyclage de sites dévastés, vandalisme...

- **ART-3103 : Masterclass Histoire de l'art**

La masterclass organisée à l'occasion de l'exposition *À la vie à la mort*, se proposera de faire travailler les étudiants sur la fabrique d'une exposition conçue à partir des collections des deux musées du Pôle, musée des Beaux-Arts et musée d'art contemporain. Nous travaillerons également sur la signification du thème des Vanités aujourd'hui, dans la création contemporaine, avec l'artiste Jean-Marc Cerino, professeur à l'école des Beaux-Arts de Nîmes qui sera représenté dans l'exposition. Au Musée des Beaux-Arts. Renseignements : [sylvie.ramond@mairie-lyon.fr](mailto:sylvie.ramond@mairie-lyon.fr)

- **MUS-4103 : Shakespeare à l'opéra**

Emmanuel Reibel

Mardis 10h-12h30 : 21 et 28 septembre / 12 et 26 octobre / 9, 16, 23 et 30 novembre / 7 décembre.

Le théâtre de Shakespeare est indissociable de la musique (chansons, chœurs, musiques de scène) et les résonances de son œuvre furent déterminantes pour la création du *dramatic opera* anglais à la fin du XVII<sup>e</sup> siècle. Mais c'est surtout le romantisme qui fit de Shakespeare une figure tutélaire : de *Roméo et Juliette* à *Macbeth* en passant par *Otello* ou par *Le Songe d'une nuit d'été*, les adaptations lyriques de Shakespeare se multiplièrent en Allemagne, en Italie comme en France. Depuis, ce sont surtout les Anglais qui puisent dans l'œuvre de Shakespeare de fascinants sujets d'opéras. En contrepoint au *Falstaff* de Verdi programmé à l'Opéra de Lyon, ce cours partira librement à la découverte de ces adaptations lyriques en s'interrogeant sur les raisons culturelles, esthétiques et théâtrales qui conduisent les compositeurs à s'intéresser au dramaturge élisabéthain. On réfléchira à la fois en termes de transfert culturel et de transfert interartistique.

- **MUS-4202 : Les tensions musique / texte / scène**

Emmanuel Reibel

Mardis 10h30-12h30 : mardis 25 janvier / 2, 8 et 15 février / 1, 8 15 et 22 mars / 5, 12 et 19 avril.

Depuis sa création à la fin de la Renaissance italienne jusqu'à aujourd'hui, en passant par sa théorisation wagnérienne, le genre de l'opéra porte l'idéal esthétique de l'œuvre d'art total, réunissant les différents modes d'expression artistique. Mais comment texte, musique et scène parviennent-ils à cohabiter, voire à atteindre une forme d'unité, lorsque chacun revendique son autonomie esthétique et sa légitimité à signifier par lui-même ? Derrière l'idéal fusionnel apparaissent régulièrement, dans l'histoire du genre, des problèmes de préséance, des tensions, des rivalités. Depuis les débats baroques sur la primauté du texte ou de la musique (*prima la musica ? prima le parole ?*) jusqu'aux polémiques suscitées par certaines mises en scène contemporaines, ce cours explorera toute la palette des accroc dont l'opéra se fait l'écho, et qui contribuent à faire de la littérature, de la musique et de la scène des sœurs ennemies.

- **MUS-4203 : Représentations de l'Antiquité gréco-romaine dans les arts**

Lucas Berton

S2 - Lundi de 14 à 16h.

Depuis la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, les tentatives destinées à définir l'époque contemporaine se passent rarement d'images ou de représentations du passé. Celles liées à l'Antiquité gréco-romaine servent régulièrement d'appuis pour tenter d'expliquer et de comprendre la modernité, la société en train de se faire. Car parler de modernité implique immédiatement un opposé et l'on se définit par rapport à la distance entretenue avec le passé. Ce cours soulèvera des questions relatives aux représentations de l'Antiquité gréco-romaine dans les arts. L'attention sera particulièrement portée sur la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle et l'ensemble du XIX<sup>e</sup>. Nous nous interrogerons sur la spécificité de ces références à l'antique et sur la nécessité de tels recours.

- **MUS-3101: Masterclass S1 : Création radiophonique.**

Par David Christoffel, poète, compositeur et musicologue

18 et 19.10.21

responsable : E. Reibel

L'objectif de cette masterclass est de mettre en évidence les présupposés épistémologiques des différents genres radiophoniques (documentaire, reportage, etc.) en les mettant en pratique. A partir d'un panel synthétique d'écrits musicologiques évolutionnistes (Combarieu, Saint-Saëns), la masterclass proposera de s'approprier les techniques d'écriture radiophonique et de la création sonore, en partant de la forme du documentaire animalier et en cherchant par quels autres genres radio celle-ci pourrait être enrichie et débordée. On pourra ouvrir des perspectives sur les débats contemporains concernant l'écologie sonore.