

Séminaire d'Histoire de l'art contemporain S9

Infos pratiques

- > ECTS : 4.5
- > Nombre d'heures : 24.0
- > Niveau d'étude : BAC +5
- > Période de l'année : Enseignement neuvième semestre
- > Méthodes d'enseignement : A distance
- > Forme d'enseignement : Cours magistral
- > Ouvert aux étudiants en échange : Oui
- > Campus : Campus de Nanterre
- > Composante : Sciences sociales et administration
- > Code ELP : 4HgRC01D

Présentation

Automatismes, créatures et intelligence artificielles. Les artistes occidentaux, notamment depuis le Surréalisme, ont expérimenté divers automatismes (écriture automatique, récits de rêve, rêves éveillés, objets à fonctionnement symboliques, machines à peindre et dessiner, création en état de conscience modifiée, hypnose, task dance, poésie sonore, performances ...) et prouvé que l'être humain crée automatiquement, et que l'humour, l'esprit, la surprise, la réflexion, la volonté de résoudre l'énigme, le décadage de la pensée -bref l'intelligence- étaient profondément mis en mouvement par ces automatismes créatifs que nous qualifions de subjectifs. Ils ont souvent redécouvert des pratiques créatrices courantes dans les civilisations non-occidentales. Ces mêmes artistes ont également exploité les signes d'intelligence objective (signaux) que nous envoient le mouvement de certains objets (cinétisme), les effets de certains dispositifs (op art), la dramaturgie de la rencontre et du fonctionnement d'objets détournés ou d'installations machiniques et interactives. Là encore, les croisements ont été féconds avec les régimes visuels animistes ou totémiques, voire analogiques (selon les termes de Philippe Descola).

L'époque contemporaine relie d'une façon inédite et passionnante les automatismes créatifs subjectifs humains et les systèmes d'intelligence objective. Ainsi la réalité virtuelle (VR) a développé à une échelle inédite l'intelligence commutative ou collective qui fait que l'on peut expérimenter automatiquement plusieurs points de vue d'une même situation. De même, l'usage récent de l'IA par les artistes contemporains a développé les aspects conversationnels et dialogiques de toute création conçue comme un entretien infini entre l'artiste, le media et le spectateur, un jeu de questions-réponses qui met l'expérience de la rencontre au cœur de l'émotion que procure l'œuvre d'art.

Objectifs

Approfondir les domaines nouveaux de la recherche et de l'historiographie en histoire de l'art contemporain. Comprendre l'art d'aujourd'hui en remontant à ses sources. La notion de modernité et ses remises en cause contemporaines.

Méthodologie transdisciplinaire et perspectives globales

Évaluation

Dossiers et exposés oraux

Pré-requis nécessaires

Conditions générales d'admission pour le niveau d'études concerné. Le cours est ouvert aux Etudiants Erasmus.

Compétences visées

Capacité à analyser une question d'histoire de l'art sur la longue durée (XXe-XXIe siècle). Problématiques et domaines de recherches actuels. Acquisition de méthodes appliquées à l'histoire de l'art contemporain

Examens

Présentation écrite d'un travail de réflexion en lien avec le séminaire.

Bibliographie

Une bibliographie spécifique sera fournie lors du cours.

Ressources pédagogiques

Outils visuels et textuels

Contact(s)

> Thierry Dufrene

Responsable pédagogique

tdufrene@parisnanterre.fr