

Année 2024-2025 - 1er semestre

Cours par Léa Bismuth

lea.bismuth@u-picardie.fr

**Licence 3 TD Esthétiques et Théories de l'art
« Sur la Peinture » / A propos de Gilles Deleuze**

Résumé

De mars à juin 1981, Gilles Deleuze prononce un cours sur la peinture à l'université de Vincennes-St-Denis. Ce TD sera l'occasion de voyager à travers ce cours de Deleuze, afin d'aborder les grandes facettes de sa conception de l'art et de l'acte pictural. Après avoir présenté la biographie du philosophe et les grands apports de sa pensée dans le champ esthétique, il s'agira de suivre le fil des séances qu'il a lui-même proposées, en nous appuyant sur ses exemples : Cézanne, Van Gogh, Michel-Ange, Francis Bacon, Gauguin, Delacroix (...) nous donneront à penser notamment les notions de catastrophe, de ligne, de contour, de couleur et d'espace optique.

Calendrier des séances

9 séances

24 ou 25 septembre

Introduction des enjeux du cours (Léa)

1er ou 2 octobre

Sur la peinture (Léa)

8 ou 9 octobre

EXPOSÉS

L'université de Vincennes

À partir du visionnage (en ligne) du film suivant :

Vincennes l'université perdue

Documentaire de Virginie Linhart

Coproduction : Arte France , Agat films & Cie (France 2016, 01h35min)

<https://www.youtube.com/watch?v=A20S01PHQvk>

Dans le bois de Vincennes, jadis, il existait une université révolutionnaire. Mai-68 est passé par là et pendant douze ans, Vincennes vit, s'agite, dérange, attirant les meilleurs professeurs du pays, marqués (très) à gauche : Michel Foucault, Gilles Deleuze, Hélène Cixous, François Châtelet, Jean-François Lyotard, Madeleine Rebérioux, Jacques Rancière ou encore Robert Castel. "La forêt pensante" devient le lieu de référence mélangeant militantisme et apprentissage.

15 ou 16 octobre

EXPOSÉS

Qu'est-ce qu'un acte de création ?

À partir du visionnage (en ligne) du film suivant :

<https://www.youtube.com/watch?v=2OyuMJMrCRw>

En mars 1987, à l'invitation d'Arnaud des Pallières, Gilles Deleuze tient une conférence à l'école de la Fémis. Il parle d'idées en cinéma, d'acte de création, de l'art comme forme de résistance.

L'exposé devra restituer la vivacité de cette parole, les grands axes.

Le texte en transcription est également disponible sur l'ENT pour le citer.

22 ou 23 octobre

EXPOSÉS

Deleuze et Bacon

2 exposés possible / 2 chapitres du livre *Logique de la sensation*

En 1981, Deleuze fait paraître *Logique de la sensation*, à propos de la peinture de Francis Bacon. L'exposé devra en restituer les grands axes et être accompagnés d'œuvres citées par Deleuze du peintre anglais. Il présentera l'ouvrage dans son intégralité et pourra se concentrer sur un chapitre pour le commenter plus précisément.

Le texte en PDF est disponible sur l'ENT

5 ou 6 novembre

EXPOSÉS

Deleuze et le cinéma

2 exposés possible

1 exposé sur :

L'image-mouvement Cinéma 1 1983

http://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-L'Image_mouvement._Cinéma_1-2017-1-1-0-1.html

1 exposé sur :

L'image-temps Cinéma 2 1985

http://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-L'Image_temps._Cinéma_2-2018-1-1-0-1.html

L'exposé présentera globalement les rapports de Deleuze avec le cinéma.

Et pourra se consacrer à l'étude d'un chapitre.

On pourra se référer aux cours en lignes : https://www.webdeleuze.com/cours/cours_cinema

Il n'est pas attendu une étude approfondie des rapports de Deleuze au cinéma, mais une introduction simplifiée

Une bonne référence : <https://www.cineclubdecaen.com/analyse/livres/imagetemps.htm>

On pourra aussi se référer aux ouvrages suivant : <https://www.cahiersducinema.com/boutique/produit/gilles-deleuze-et-les-images/>

12 ou 13 novembre

EXPOSÉS

Deleuze et la littérature

Source : une série de 4 podcast :

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-deleuze-et-la-litterature>

Proust

Henry James

Kafka

Beckett

1 exposé sur :

Deleuze et Proust

1 exposé sur :

Deleuze et Kafka

Plusieurs ouvrages :

Proust et les signes <https://www.puf.com/proust-et-les-signes-0>

Kafka pour une littérature mineure (avec Felix Guattari) <http://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-Kafka-2014-1-1-0-1.html>

19 ou 20 novembre

TRAVAIL SUR TABLE

26 ou 27 novembre

Thomas Hirschhorn et le Deleuze Monument

<http://www.thomashirschhorn.com/wp-content/uploads/2021/03/Thomas-Hirschhorn-21-ans-Deleuze-Monument.pdf>

<https://www.thomashirschhorn.com/maps-schemas/>

Plus largement, comment un artiste contemporain s'approprié de grands concepts deleuziens : agencement, désir, résistance...

<http://www.thomashirschhorn.com/a-propos-de-la-fin-du-deleuze-monument/>

On pourra aussi se référer au travail de l'artiste à partir de Michel Foucault... : Flamme éternelle, Palais de Tokyo 2014

<https://palaisdetokyo.com/exposition/flamme-eternelle/>

3 ou 4 décembre

BILAN et DERNIERS EXPOSÉS (à déterminer)

Modalités d'évaluation

- note d'exposé (50% note)
- Note de travail sur table en 2h (type dissertation) (50% note)

Objectifs pédagogiques

Aborder une pensée philosophique appliquée à la pratique artistique

Réfléchir à partir de la peinture en général et de l'acte de peindre en particulier

Savoir comprendre un concept

Savoir commenter un texte, et en faire une démonstration orale

Savoir analyser un champ esthétique de manière transversale

Analyser des objets d'étude de manière approfondie et à élaborer une réflexion personnelle nourrie de références

Méthodologie de recherche : comment chercher ? Bibliothèque, lectures, ramifications, podcast, étude de documents...

Bibliographie

Ouvrages de Gilles Deleuze :

http://www.leseditionsdeminuit.fr/auteur-Gilles_Deleuze-1381-1-1-0-1.html

Privilégier les textes suivants :

- Sur la peinture. Cours mars-juin 1981. Edition préparée par David Lapoujade (Minuit, 2023)
- Francis Bacon. Logique de la sensation (La Différence, 1981 ; Le Seuil, 2002)
- Qu'est-ce que la philosophie ?, avec Félix Guattari (Minuit, 1991 et Reprise n° 13, 2005)
- L'Image-mouvement. Cinéma 1 (Minuit, 1983). L'Image-temps. Cinéma 2 (Minuit, 1985)
- Proust et les signes
- Kafka (avec Felix Guattari)

Autres textes mentionnés dans le cours :

- Kandinsky, Du Spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier

- Klee, Théorie de l'art moderne
- Claudel, L'œil écoute
- Merleau-Ponty, L'œil et l'esprit
- Henri Maldiney, Regard, parole, espace

Artistes rencontrés (Liste non exhaustive et non chronologique)

Liens utiles

- https://www.webdeleuze.com/cours/sur_la_peinture
- Qu'est-ce que l'acte de création ?
<https://www.youtube.com/watch?v=2OyuMJMrCRw>
- L'abécédaire en ligne

TOUTES LES ÉTUDIANTES ET TOUS LES ÉTUDIANTS doivent effectuer, d'une semaine sur l'autre, un petit travail informatif concernant l'exposé à venir
MÊME SI CE N'EST PAS LEUR EXPOSÉ
De manière à pouvoir réagir et à engager la parole collectivement

Lors de chaque début de séances, des liens et des références seront donnés pour se familiariser avec le sujet de la semaine suivante

Concernant l'inscription et le passage en exposé : vous pouvez m'écrire pour me demander des informations sur les attendus et m'informer du plan et du travail en cours

lea.bismuth@u-picardie.fr

Chaque séance sera organisée autour des exposés
Et autour d'1 heure de cours (*Sur la peinture*, par Léa Bismuth)

IMPORTANT :

pour les exposés en groupe :

LES MEMBRES DU GROUPE ONT TOUS L'EXPOSÉ EN INTÉGRALITÉ DE MANIÈRE À
PALLIER UNE ÉVENTUELLE ABSENCE

L'exposé est envoyé au plus tard la veille du passage à Léa Bismuth par mail.

lea.bismuth@u-picardie.fr