

Théories des média et arts contemporains

Hiver 2024

Responsable : Layna De Roy

Objectifs

- Comprendre ce que recouvre la notion multifacette de « théorie des media »
- Connaître les principales caractéristiques des systèmes théoriques forgés par les penseurs sélectionnés
- Apprendre à croiser des vues conceptuelles avec la réalité tangible d'œuvres données

Contenu

Ce cours se veut une manière d'ouvrir une discussion entre les théories des média et diverses productions artistiques contemporaines (1960 à aujourd'hui). La théorie des média est un vaste domaine de recherche résolument matérialiste qui s'est déployé aussi bien en Allemagne (*Medientheorie*) qu'aux États-Unis (*Media Studies*) dès les années quatre-vingt à partir notamment des travaux de Friedrich Kittler (1943-2011) et Marshall McLuhan (1911-1980). Varié et foisonnant, ce champ de pensée a fait de la notion même de médium – et par extension de médiation – la clef de voûte de son édifice théorique selon lequel il n'y aurait de regard porté sur le monde que modelé, mis en scène par un milieu sensible, technique ou pas (l'écriture, la parole, la peinture, la sculpture, la vidéo, le cinéma, le numérique, etc.) Si, comme le soutenait Kittler, « les média déterminent notre situation », alors nous sommes traversés d'objets, de dispositifs, d'appareils qui nécessairement interfèrent dans notre rapport au monde. Dès lors, les contenus de savoir et de sens ne seraient plus seulement à appréhender de manière interprétative, dans leur idéalité, mais plutôt – et d'abord – dans leurs conditions matérielles. Or, que peut concrètement cette prémisse au regard de productions artistiques contemporaines qui se sont employées à mettre en crise le principe même de médiation ? La notion de « médium » serait-elle devenue impuissante à réfléchir l'hétérogénéité de l'art contemporain en constante transformation ?

Dans un premier temps, le cours proposera une exploration des fondements théoriques de la réflexion médiale à travers les travaux de penseurs tels que Walter Benjamin, Marshall McLuhan, Friedrich Kittler, Vilém Flusser, Jean Baudrillard et Régis Debray. Dans un deuxième temps, nous placerons en dialogue leurs théories avec une sélection d'œuvres contemporaines à même d'en faire l'épreuve.

Fonctionnement

L'enseignement adoptera le format magistral avec présentations visuelles en classe. À chaque séance seront associées des lectures obligatoires qui étayeront la matière abordée.

Évaluation

Examen de mi-session 30%

Examen de fin de session 30%

Travail long 40%

Bibliographie sommaire

BAUDRILLARD, Jean. *Le système des objets*. Paris, Gallimard, coll. « Les Essais », 1968.

- BAUDRILLARD, Jean. « Requiem pour les médias ». Dans *Pour une critique de l'économie politique du signe*. Paris, Gallimard, 1972, pp. 200-228.
- BENJAMIN, Walter. *Petite histoire de la photographie* (1931). Dans *Œuvres II*. Paris, Gallimard, coll. « Folio/essais », 2000. p. 295-321.
- BENJAMIN, Walter. *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique* (1935). Dans *Œuvres III*. Paris, Gallimard, coll. « Folio/essais », 2000. p. 67-113.
- BENJAMIN, Walter. *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique* (1939). Dans *Œuvres III*. Paris, Gallimard, coll. « Folio/essais », 2000. p. 269-316.
- DEBRAY, Régis. *Cours de médiologie générale*. Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Idées », 1991.
- DEBRAY, Régis. *Vie et mort de l'image : une histoire du regard en Occident*. Paris, Gallimard, coll. « Folio/essais », 1992.
- DEBRAY, Régis. *Introduction à la médiologie*. Paris, Presses universitaires de France, 2000.
- DÉOTTE, Jean-Louis (dir.). *Le milieu des appareils*. Paris, L'Harmattan, coll. « Esthétiques », 2008.
- DRYANSKY, Larisa, Antonio SOMAINI et Riccardo VENTURI (dir.). *Repenser le médium : art contemporain et cinéma*. Dijon, Les presses du réel, 2022.
- ENZENSBERGER, Hans Magnus. *Jeu de construction pour une théorie des médias*. Suivi de Usages d'une théorie marxiste des médias. Dijon, Les presses du réel, 2021.
- FLUSSER, Vilém. *Pour une philosophie de la photographie*. Belval, Circé, 2004.
- FLUSSER, Vilém. *La civilisation des médias*. Belval, Circé, 2006.
- HEIDER, Fritz. *Chose et médium*. Paris, Vrin, coll. « Matière étrangère », 2017.
- KITTLER, Friedrich. *Gramophone, Film, Typewriter*. Dijon, Les presses du réel, 2018.
- KITTLER, Friedrich. *Médias optiques cours berlinois 1999*. Paris, L'Harmattan, coll. « Esthétiques allemandes », 2015.
- MANOVICH, Lev. *Le langage des nouveaux médias*. Dijon, Les presses du réel, 2010.
- MCLUHAN, Marshall. *La Galaxie Gutenberg : la genèse de l'homme typographique* (1962). Montréal, Éditions HMH, 1968.
- MCLUHAN, Marshall. *Pour comprendre les média : les prolongements technologiques de l'homme* (1964). Montréal, Éditions HMH, coll. « H », 1968.
- MERSCH, Dieter. *Théorie des médias. Une introduction*. Dijon, Les presses du réel, 2018.
- PARIKKA, Jussi. *Qu'est-ce que l'archéologie des média ?*. Grenoble, UGA Éditions, 2008.
- SIMONDON, Gilbert. *Du mode d'existence des objets techniques*. Paris, Aubier, coll. « Philosophie », 2012.
- STIEGLER, Bernard. *La technique et le temps : 1. La faute d'Épiméthée, 2. La désorientation, 3. Le temps du cinéma et la question du mal-être*. Paris, Fayard, 2018.
- VAN SEVENANT, Ann. *Écrire à la lumière : le philosophe et l'ordinateur*. Paris, Galilée, coll. « La philosophie en effet », 1999.

[Politiques départementales](#)