

MAURO CARBONE
Professeur d'Esthétique
Faculté de Philosophie
Université « Jean-Moulin » Lyon 3

Bibliographies de cours pour l'a.u. 2010-2011

Second semestre

MASTER 1 : ESTHÉTIQUE

TITRE DU COURS : Le cinéma et la philosophie française du XXe siècle, acte 1 : de Bergson à Bergson.

CONTENU DU COURS : En 1907, presque douze ans après la naissance du cinéma, Henri Bergson décrétait que celui-ci n'était que pure illusion de mouvement. A partir de ce moment, la philosophie française a tenté à plusieurs reprises de renverser le jugement bergsonien, notamment par les réflexions de Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Jean-François Lyotard et Gilles Deleuze. Ce dernier est arrivé jusqu'à fermer le cercle en affirmant que le cinéma nous donne immédiatement l'image-mouvement que Bergson avait découvert dans le premier chapitre de *Matière et mémoire* (1896) : à peu près la même période de la naissance du cinéma.

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE :

BERGSON H., *L'évolution créatrice*, Paris, Alcan, 1907, désormais in Id., *Œuvres*, textes annotés par A. Robinet, « Introduction » par H. Gouhier, Paris: P.U.F., 1959, 1991⁵, chap. IV.

SARTRE J.-P., « Apologie pour le cinéma. Défense et illustration d'un Art international », in Id., *Écrits de jeunesse*, édition établie par M. Contat et M. Rybalka, Paris, Gallimard, 1990, pp. 388-404.

MERLEAU-PONTY M., « Le cinéma et la nouvelle psychologie », *Les Temps Modernes*, 26, 1947, pp. 930-947, désormais in Id., *Sens et Non-sens*, Paris, Nagel, 1948, maintenant Paris, Gallimard, 1996, p. 61-75, ou bien en édition autonome, *Le cinéma et la nouvelle psychologie*, dossier par P. Parlant, Paris, Gallimard, « Folioplus Philosophie », 2009.

MERLEAU-PONTY M., *Résumés de cours (Collège de France, 1952-1960)*, Paris, Gallimard, 1968, résumé du cours intitulé « Le monde sensible et le monde de l'expression » (1952-53).

MERLEAU-PONTY M., *L'œil et l'esprit* (1961), Paris, Gallimard, 1964,

MERLEAU-PONTY M., *Notes de cours 1959-1961*, « Préface » de C. Lefort, texte établi par S. Ménasé, Paris, Gallimard, 1996, p. 390-392.

MERLEAU-PONTY M. ET GODARD J.-L. (propos recueillis par), « Le testament de Balthazar », *Cahiers du cinéma*, 177, 1966, p. 58-59.

CARBONE M., « Le philosophe et le cinéaste. Merleau-Ponty et la pensée du cinéma », *Chiasmi international*, 12, 2010, p. 47-69.

LYOTARD J.-F., « L'acinéma », *Revue d'esthétique*, 2-4, 1973, pp. 357-369, désormais in Id. *Des dispositifs pulsionnels*, coll. 10/18, Paris, Union Générale d'Éditions, 1973, p. 51-65.

DELEUZE G., *Cinéma 1. L'image-mouvement*, Paris, Minuit, 1983, Avant-propos, chap. I et chap. IV.

FAHLE O., *La visibilité du monde. Deleuze, Merleau-Ponty et le cinéma*, dans A. Beaulieu (éd.), *Gilles Deleuze. Héritage philosophique*, Paris, P.U.F., 2005, p. 123-143.

BERGSON H., *Matière et mémoire*, Paris, P.U.F., 1939, désormais in Id., *Œuvres, op. cit.*, chap. I.

AUDIOGRAPHIE, VIDÉOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE INDICATIVES :

Effet Koulechov http://www.youtube.com/watch?v=_gG13LJ7vHc

Zéro de conduite, Fr. 1933 (1945) de Jean Vigo, <http://www.youtube.com/watch?v=MohSETiJ35k>

Joe (Joe c'est aussi l'Amérique), Usa 1970, de John G. Avildsen, <http://www.youtube.com/watch?v=VgWhftzOkXs>

La voix de Gilles Deleuze en ligne (Université Paris 8) : http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/rubrique.php3?id_rubrique=7

MASTER 2 PHILO GÉNÉRALE : ESTHÉTIQUE GÉNÉRALE

TITRE DU COURS : L'homme qui en savait plus : le philosophe, le psychanalyste, le cinéaste (Le cinéma et la philosophie française du XXe siècle, acte 2).

CONTENU DU COURS : La conférence sur « Le cinéma et la nouvelle psychologie » que Maurice Merleau-Ponty donna en 1945 aura beaucoup d'influence sur le cinéma français jusqu'aux années Soixante du siècle passé. Au début de la décennie suivante, Jean-François Lyotard lui reprochera une conception strictement perceptive de la vision, à laquelle il opposera l'idée que la vision est plutôt impliquée d'une manière essentielle avec le désir. Grâce à Lyotard le thème du désir fait donc son apparition explicite dans la réflexion philosophique française sur le cinéma. À son tour, le thème du désir se relie à celui de l'image cinématographique que Deleuze caractérise comme « un ensemble de rapports de temps » : l'*image-temps*, à laquelle il consacre son *Cinéma 2* (1985). Mais le désir retrouve son rôle central à la fin du XXe siècle grâce au philosophe et psychanalyste slovène Slavoj Žižek, dont la réflexion sur le cinéma se nourrit de la pensée française, notamment celle de Jacques Lacan, et se mesure avec celle de Deleuze lui-même.

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE :

MERLEAU-PONTY M., « Le cinéma et la nouvelle psychologie », *Les Temps Modernes*, 26, 1947, pp. 930-947, désormais in Id., *Sens et Non-sens*, Paris, Nagel, 1948, maintenant Paris, Gallimard, 1996, p. 61-75, ou bien en édition autonome, *Le cinéma et la nouvelle psychologie*, dossier par P. Parlant, Paris, Gallimard, « Folioplus Philosophie », 2009.

MERLEAU-PONTY M., *Notes de cours 1959-1961*, « Préface » de C. Lefort, texte établi par S. Ménasé, Paris, Gallimard, 1996, pp. 390-392.

CARBONE M., « Le philosophe et le cinéaste. Merleau-Ponty et la pensée du cinéma », *Chiasmi international*, 12, 2010, p. 47-69.

LYOTARD J.-F., « Notes sur la fonction critique de l'œuvre », *Revue d'esthétique*, 3-4, 1970, p. 400-414, désormais in Id. *Dérive à partir de Marx et Freud*, Paris, Union Générale d'Éditions, 1973, p. 230-247.

LYOTARD J.-F., « L'acinéma », *Revue d'esthétique*, 2-4, 1973, pp. 357-369, désormais in Id. *Des dispositifs pulsionnels*, Paris, Union Générale d'Éditions, 1973, p. 51-65.

DELEUZE G., *Cinéma 1. L'image-mouvement*, Paris, Minuit, 1983, Avant-propos, chap. I, IX, XII.

DELEUZE G., *Cinéma 2. L'image-temps*, Paris, Minuit, 1985, chap. I, IV, VII, IX, X.

DELEUZE G., « Le cerveau, c'est l'écran », *Cahiers du Cinéma*, n. 380, Février 1986, p. 24-32.
http://bit.ly/deleuze_ecran

DELEUZE G., *Pourparlers : 1972-1990*, Paris, Minuit, 1990, section cinéma.

FAHLE O., *La visibilité du monde. Deleuze, Merleau-Ponty et le cinéma*, dans A. Beaulieu (éd.), *Gilles Deleuze. Héritage philosophique*, Paris, P.U.F., 2005, p. 123-143.

ŽIŽEK S. (éd.), *Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Lacan sans jamais oser le demander à Hitchcock* [1992], Nantes, Capricci, 2010, en part. les interventions de S. Žižek et celle d'A. Zupančič.

ŽIŽEK S., *Organes sans corps : Deleuze et conséquences* [2004], Paris, Amsterdam, 2008, seconde partie : « Conséquences », section art.

AUDIOGRAPHIE, VIDÉOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE INDICATIVES :

Effet Koulechov http://www.youtube.com/watch?v=_gG13LJ7vHc

Je t'aime, je t'aime, Fr. 1968, de Alain Resnais

Joe (Joe c'est aussi l'Amérique), Usa 1970, de John G. Avildsen, <http://www.youtube.com/watch?v=VgWhftzOkXs>

Umberto D, Italie, It. 1952, de V. De Sica

Filmographie intégrale de Alfred Hitchcock

La voix de Gilles Deleuze en ligne (Université Paris 8) : http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/rubrique.php3?id_rubrique=7

The Pervert's Guide to Cinema (Le Guide du cinéma du pervers), GB 2006, de S. Fiennes, présenté par S. Žižek http://www.thepervertsguide.com/about_fr.html

MASTER 2 MUSÉOLOGIE : MUTATIONS, INNOVATIONS

TITRE DU COURS : Quel est le sens de la visite ? Jean-François Lyotard à la recherche d'une exposition non-représentative : *Les Immatériaux*, Paris, Centre Pompidou, 1985.

CONTENU DU COURS : Lorsque Jean-François Lyotard, le philosophe désormais mondialement connu qui avait publié *La condition postmoderne* quelques années plus tôt, en 1979, accepte de mettre en place une exposition au Centre Pompidou sur le thème « matériaux nouveaux et création », ce n'est pas seulement le contenu de chacun de ces trois termes qu'il veut mettre en question, mais c'est la forme même de l'exposition comme médium représentatif et narratif qu'il veut déconstruire. Par là il affirme, au même temps, l'idée du commissaire d'exposition en tant qu'auteur, en tant qu'artiste.

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE :

LYOTARD J.-F., *Discours, figure*, Paris, Klincksieck, 1971, 1978³.

LYOTARD J.-F., *Freud selon Cézanne*, in ID., *Des dispositifs pulsionnels*, Paris, coll. 10/18, Union Générale d'Éditions, 1973, pp. 71- 89.

LYOTARD J.-F., *La condition postmoderne*, Paris, Minuit, 1979.

LYOTARD J.-F., *La philosophie et la peinture à l'ère de leur expérimentation. Contribution à une idée de la postmodernité* [1979], « *Rivista di estetica* », n. 9, 1981, pp. 3-15.

Les immatériaux. Album et Inventaire, Paris, Éd. du Centre Georges Pompidou, 1985.

Les immatériaux, "Petit journal", Paris, Éd. du Centre Georges Pompidou, 1985.

Immaterials. Route : zones & sites (English Version of the French Sound Track), Paris, Éd. du Centre Georges Pompidou, 1985.

LYOTARD J.-F., *Le Postmoderne expliqué aux enfants*, Paris, Galilée, 1986.

LYOTARD J.-F., *L'inhumain. Causeries sur le temps*, Paris, Galilée, 1988.

GALLO F., *Les immatériaux. Un percorso di Jean-François Lyotard nell'arte contemporanea*, Rome, Aracne, 2008.

DURAFOUR J.-M., *Jean-François Lyotard : questions au cinéma. Ce que le cinéma se figure*, Paris, P.U.F., 2009.

WEBGRAPHIE INDICATIVE :

(merci à Emanuele Andreoli et Francesca Gallo)

Ciné immatériaux. À l'occasion de l'exposition *Les immatériaux*, 45 séances regroupaient autour de thèmes, définis en liaison avec les « sites » de l'exposition, films et vidéos : cinéma narratif, scientifique, documents bruts, films d'artistes.

<http://www.vasulka.org/archive/ExhONE/CentreGeorgesPomp/CGPcat.pdf>

Le 30 Mars 2005, le Ciren (Centre interdisciplinaire de recherche sur l'esthétique du numérique) de l'Université Paris VIII a organisé une conférence intitulée « Retour sur *LES IMMATÉRIAUX* ».

<http://www.ciren.org/ciren/conferences/300305/index.html>

Un extrait du texte de J.-L. Boissier « La question des nouveaux médias numériques » publié dans : B. Dufrene (dir.), *Centre Pompidou : 30 ans d'histoire (1977-2007)*, Paris, Éd. du Centre Georges Pompidou, 2007.

<http://www.arpla.fr/canal20/adnm/?p=253>

Entre 2008 et 2009 la revue en ligne *Appareil* a publié des articles sur l'exposition *Les immatériaux*, dont ceux de J.-L. Déotte, F. Gallo, M. Hernandez.

<http://revues.mshparisnord.org/appareil/index.php?id=92>