

U. F. R. Arts & Culture

Guide des UE Libres

2008/2009

Université Charles De Gaulle Lille 3

SOMMAIRE

Présentation..... p 3

UE Libres proposées aux semestres 1 / 3 / 5.....p 6

✓ UE Libres proposées par le parcours EAC..... p 7

○ *Spécialité ICM (Industrie Culturelle & Médias)*.....p 7

○ *Spécialité Etudes Cinématographiques*..... p 11

○ *Spécialité Etudes Théâtrales*..... p 16

✓ UE Libres proposées par le parcours Arts Plastiques..... p 18

✓ UE Libres proposées par le parcours Musique / Danse..... p 21

UE Libres proposées aux semestres 2 / 4 / 6.....p 25

✓ UE Libres proposées par le parcours EAC..... p 26

○ *Spécialité ICM (Industrie Culturelle & Médias)*.....p 26

○ *Spécialité Etudes Cinématographiques*..... p 30

○ *Spécialité Etudes Théâtrales*..... p 34

✓ UE Libres proposées par le parcours Arts Plastiques..... p 37

✓ UE Libres proposées par le parcours Musique / Danse..... p 41

Les UE LIBRES de l'UFR Arts & Culture

L'UFR Arts et Culture comporte, en licence, trois grands parcours de formation :

- ◆ le parcours *Arts Plastiques* (les locaux sont à Tourcoing) ;
- ◆ le parcours *Musique/Danse* ;
- ◆ le parcours *Etudes Artistiques et Culturelles*, qui comprend trois spécialités : Théâtre, Cinéma, Industries Culturelles et Médias (ICM).

Chacun de ces parcours comporte 6 UE (Unités d'Enseignement), dont deux sont transversales (c'est-à-dire communes) à toute l'UFR :

- ◆ l'UE 5, qui correspond à l'enseignement de langue. L'UFR Arts et Culture propose l'enseignement de trois langues : l'allemand, l'espagnol et l'anglais (mais il est possible de suivre une autre langue dans une autre UFR de l'université) ;
- ◆ l'UE 6, appelée « l'UE libre ». C'est-à-dire qu'au sein de l'UFR Arts et Culture, vous pouvez choisir dans la liste des UE libres l'enseignement qui vous convient. Celui-ci peut correspondre à votre discipline principale (arts plastiques, musique, théâtre, cinéma ou industries culturelles et médias), *ou non*. Il est fortement conseillé de suivre au moins une fois, durant vos six semestres de licence, une UE libre ne correspondant pas à votre discipline principale. Certains enseignements sont dotés de conditions restrictives : lisez donc très attentivement la liste de ces UE libres.

Important : la responsable administrative des UE libres est Madame Virginie Bailleul.

Les autres responsables administratifs de formation sont :

- ◆ pour *Arts Plastiques*, Mme Gaëlle Kéribin, secondé par Mme Irène Trévisinski,
- ◆ pour *Musique / Danse*, Mme Aurélie Bonte
- ◆ pour *Etudes Artistiques et Culturelles*, Mr Goulwen Le Grand (1ère année)
Mme Virginie Bailleul (2ème année),
Mme Pascale Joly (3e année).

Vous devez choisir une UE libre différente par semestre.

Certaines sont proposées lors des semestres 1, 3 et 5 (d'Octobre à Décembre), d'autres lors des semestres 2, 4 et 6 (de Janvier à Avril).

Les UE libres font pleinement partie de votre parcours, *prenez garde à la cohérence de vos choix.*

Certaines UE libres constituent des pré-requis à l'entrée dans d'autres formations, *soyez attentifs à effectuer des choix conformes à vos objectifs de formation.* Les étudiants prioritaires sont nécessairement ceux de la formation envisagée. Si toutefois, votre objectif de formation vous impose un choix précis, nous vous conseillons de préciser cet objectif sur la fiche de vœux, nous en tiendrons compte dans toutes les mesures possibles. L'inscription à certaines UE libres peut se faire sous condition (effectifs limités, pré-requis) ; vérifiez avant l'inscription que vous remplissez les critères d'admission.

Attention, vous devez, **dès le premier semestre**, choisir l'UE. libre, non seulement du premier semestre, mais aussi celle du second semestre.

Dès le début des cours, les enseignants, munis des listes des inscrits, procéderont à des vérifications. Les étudiants non inscrits seront systématiquement renvoyés par les enseignants vers le secrétariat des U.E. libres qui régularisera leur situation.

INSCRIPTIONS AUX U.E.
LIBRES.

Pour les parcours « Etudes Artistiques & Culturelles » et « Musique/Danse »:

Secrétariat : Virginie BAILLEUL
2ème étage du Bâtiment A, bureau, A2.3110
☎ 03.20.41.63.27

Une fiche d'inscription vous sera distribuée lors de la pré-rentrée, vous devrez y indiquer **trois choix** (par ordre de priorité).

Si vous n'avez pas assisté à la pré-rentrée, vous devrez impérativement contacter Mme Virginie Bailleul, secrétaire responsable de ces enseignements, qui vous inscrira, selon les possibilités, à l'U.E. libre de votre choix.

En aucun cas, vous ne devez vous inscrire pédagogiquement à une U.E. libre autre que celle qui a été avalisée par Mme Bailleul. Tout autre choix sera systématiquement refusé (capacités d'accueil).

Les listes des étudiants inscrits et acceptés dans les cours des U.E. libres seront affichées le vendredi 19 septembre 2008 à 12h00, dans les couloirs de l'UFR Arts & Culture.

Pour le parcours Arts Plastiques :

Les inscriptions sont à faire auprès du secrétariat.

Secrétariat : Gaëlle KERIBIN
29-31 rue Leverrier
59200 TOURCOING.
Tél. : 03.20.01.07.20

Une fiche d'inscription vous sera distribuée lors de la pré-rentrée ; vous devrez y indiquer ***trois choix*** (par ordre de priorité).

Si vous êtes inscrit dans un autre parcours qu'Arts Plastiques ou si vous n'avez pas assisté à la pré-rentrée, vous devrez impérativement contacter Mme KERIBIN, qui vous inscrira, selon les possibilités, à l'U.E. libre de votre choix, avant le 19 septembre 2008 dernier délai.

Le nombre de participant est limité à 25 par UE libre, est donné la priorité aux étudiants du département Arts Plastiques, les étudiants des autres département de l'UFR Arts et Culture seront autorisés à s'inscrire selon le nombre de places restantes.

En aucun cas, vous ne devez vous inscrire pédagogiquement à une U.E. libre autre que celle qui a été avalisée par le secrétariat. Tout autre choix sera systématiquement refusé (capacités d'accueil).

Les listes des étudiants inscrits et acceptés dans les cours des U.E. libres seront affichées dès le 22 septembre au département Arts Plastiques à Tourcoing.

SEMESTRES 1 / 3 / 5

Médiation culturelle et interprétation

Enseignant : Michèle Gellereau.

Pré-requis

Intérêt pour la lecture de textes théoriques et analytiques en esthétique et sciences de l'information et de la communication et habitude du commentaire.

Objectifs

Comprendre, du point de vue des sciences de l'information et de la communication, les enjeux de la notion de médiation culturelle et de la notion d'interprétation dans la sphère culturelle. Compétences visées : Capacité à analyser les formes de la médiation culturelle et de l'interprétation du patrimoine.

Programme

Etudes de l'émergence de la notion de médiation culturelle et des théories de la médiation ; analyse de quelques pratiques de médiations culturelles : liens entre communication, médiation culturelle et développement culturel, définition et rôle des acteurs de la médiation, analyse des modalités de mise en œuvre des projets de médiation ; médiation et interprétation : l'exemple de l'interprétation patrimoniale (processus de patrimonialisation et formes de sélection et de popularisation ; patrimonialisation des lieux de mémoire et identités collectives ; dispositifs d'interprétation et de médiation : lieux, formes, langages et modes de transmission)

Bibliographie de base

(une bibliographie plus détaillée sera fournie en cours)

- CAUNE, J., *Pour une éthique de la médiation*, PUG, Grenoble, 1999.
- DUFRENE, B., GELLEREAU, M., " La Médiation culturelle : métaphore ou concept Propositions de repères ", Actes du XIIème congrès SFSIC *Émergences et continuité dans les recherches en communication*, Paris, 2001.
- HENNION, A., *La Passion musicale, une sociologie de la médiation*, A.M. Métallié, Paris 1993.
- LAMIZET B, *La Médiation culturelle*, Paris, L'Harmattan, 2000.
- MOULINIER, P., *Politique culturelle et décentralisation*, L'Harmattan, 2002.
- SIX, JF, *Le Temps des médiateurs*, Seuil, Paris, 1990.
- Revue MEI n°19, *Médiation et médiateurs*, L'Harmattan, 2003.

Les enjeux de la propriété intellectuelle -à l'ère post-industrielle-

Enseignant :

Pré-requis.

Recherche bibliographique sur Internet, lecture critique et analyse de textes, veille sur l'actualité des problématiques de brevet, droit d'auteur, "piratage".

Objectifs.

L'objectif de ce cours sera d'initier les étudiants aux questions juridiques liées à la propriété intellectuelle (droit d'auteur, copyright, brevets, droits des marques, ...), mais aussi à l'actualité de ses enjeux politiques, culturels et sociaux.

Les arts et la culture, le savoir, la connaissance, l'information, tendent à devenir les principales sources de richesses dans nos économies post-industrielles (que certains qualifient déjà de "capitalisme cognitif"). Ces biens (savoir, culture, information ...) que l'on peut qualifier d'immatériels obéissent-ils aux mêmes règles de production et de circulation que les biens matériels ? Le débat sur les questions de "piratage" de musique ou de film rencontre ici un débat plus large sur les questions du droit des marques, d'accès des pays du Sud aux médicaments, d'OGM ... Ce cours, sans nul doute très en prise avec l'actualité, tentera de dresser une cartographie des enjeux et des échappatoires qui se dessinent à travers la question de la propriété intellectuelle.

Programme.

Historique de la propriété intellectuelle : l'équilibre entre droit de l'auteur et droit du lecteur ; droit d'auteur vs. Copyright ; l'immatériel : comment produit-on de la connaissance aujourd'hui ? ; la bataille des enclosures : vers une privatisation du savoir ? (exemple de la musique, du cinéma, de l'industrie du logiciel, du médicament, de l'agro-alimentaire, ...) ; de la rareté de la matière à l'abondance des idées : le logiciel libre comme paradigme de la production à l'ère du capitalisme post-industriel (régime de propriété -ré-équilibre du droit des auteurs et du droit du public-, mode de production : coopération et coproduction) ; "l'information veut être libre" : la question de la rémunération de l'auteur et le modèle hacker ; propriété privée vs. Propriété intellectuelle : un terrain d'affrontement qui s'ouvre autour de la question des biens communs

Bibliographie.

- Latrive Florent, *Du bon usage de la piraterie*, Exils, 2004.
- Gorz André, *L'immatériel, Connaissance, valeur et capital*, Galilé, 2003.
- Himanen Pekka, *L'éthique hacker et l'esprit de l'ère de l'information*, Exils, 2001.

Atelier d'écriture 1

Enseignant : Catherine DOUZOU

Pré-requis

L'inscription est réservée aux étudiants de troisième année de licence.
Le nombre de participant(e)s est limité à 15.

Objectifs

Il s'agit de permettre aux étudiant(e)s de s'approprier la langue française dans son expression écrite, comme de les sensibiliser aux ressorts et aux effets complexes de l'écriture.

Programme

Reposant sur des analyses de textes, comme sur des exercices d'écriture produits par l'étudiant(e) en fonction des consignes et des contraintes données en cours, il s'organise autour de notions fondamentales concernant l'expression de soi et du monde, qui seront définies en début de session (par exemple : voir, bouger, sentir, etc.) Le plus souvent, les textes qui servent de base au travail, sont à dimension littéraire, car cela complexifie leur fonctionnement et induit une réflexion plus fine sur la langue.

Histoire de l'art 1

Enseignant : Michèle MARTEL.

Pré-requis

Intérêt à la fois pour l'œuvre d'art plastique, l'architecture et une connaissance de l'histoire moderne occidentale. Quelques notions en philosophie esthétique.

Objectifs

Savoir regarder et comprendre une œuvre d'art du point de vue formel, esthétique et historique.

Programme

Benvenuto Cellini, artiste et écrivain de l'histoire de la renaissance, note qu'avant Giotto la peinture parlait Grec. En effet, celui que les historiens s'accordent à voir comme un avant-courrier de la renaissance a fait basculer le centre de la peinture occidentale de Constantinople à Florence, de l'icône au tableau moderne. A partir des œuvres de cet artiste, nous suivrons les évolutions et glissements que connaît la peinture pendant son âge d'or, de Giotto à David.

Bibliographie de base

(une bibliographie plus détaillée sera fournie en cours)

- GOMBRICH, Ernst, *Histoire de l'art*, Londres, Ed. de Poche, 2006.
- MIGNOT (sous la direction de), *Histoire de l'art. Temps modernes, XVème-XVIIIème siècle*, Paris, Flammarion, 1996.
- LICHTENSTEIN J. (sous la direction de), *La peinture*, Paris, Larousse, 1995.
- PANOFKY, Erwin, *Les Primitifs flamands*, Paris, Hazan, 2003.
- PANOFKY, Erwin, *La Renaissance et ses avant-courriers dans l'art d'occident*, Paris, Flammarion, 1993.

Histoire de l'art 3

Enseignant : Michèle MARTEL.

Pré-requis

Intérêt à la fois pour l'œuvre d'art plastique, l'architecture et une connaissance de l'histoire contemporaine.

Objectifs

Savoir regarder et comprendre une œuvre d'art contemporaine du point de vue formel, esthétique et historique.

Programme

Le changement qui s'opère avec la révolution française et la fin de l'ancien régime amène un bouleversement dans la peinture qui ne cesse d'être retardé. La fin du XIXème siècle annonce des remises en question fondamentales pour l'histoire de l'art : la perspective est remise en question, la question de l'expression de la sensation du peintre apparaît, l'autonomie de l'art ou son rôle dans la société sont questionnés. A travers l'étude des avants-gardes historiques, nous tenterons d'esquisser les problématiques de l'art du XXème siècle.

Bibliographie de base

(une bibliographie plus détaillée sera fournie en cours)

- HARRISSON C. (éditeur scientifique), *Art en théorie : une anthologie*, Paris, Hazan, 1997
- DAGEN P., *L'Art français, le XXème siècle*, Paris, Flammarion, 1998
- *Le Fauvisme ou l'épreuve du feu : irruption de la modernité en Europe*, cat. d'expo., Paris, Paris-Musée, 1999.

Environnement administratif de la culture 1

Enseignant :

Pré-requis

Uniquement pour les 2ème ou 3ème années Licence

Programme

- Nouveaux environnements de la culture : pays et Union européenne.
- Anciennes et nouvelles formes de gestion de la culture (de l'association à l'EPCC).
- Vers une gestion ordinaire de la culture ?

Politique culturelle & évaluation 1

Enseignant : Elisabeth RATIER

Pré-requis

Uniquement pour les 2ème ou 3ème années Licence

Programme

La politique culturelle a longtemps été considérée en France comme l'apanage de l'Etat. Cette situation monopolistique est aujourd'hui remise en cause par la montée de nombreux partenaires, collectivités locales et structures privées dont la compétence et les pouvoirs ne cessent de s'étendre. Le système de financements croisés qui s'est mis en place de fait entraîne une grande complexification des procédures de montage et de gestion des projets. Ce cours vise à expliciter le sens et les moyens de la politique mise en place par l'Etat notamment à travers le rôle du Ministère de la culture et de la Communication et par les collectivités territoriales.

le ministère de la culture, création, objectifs ; organisation et moyens d'action
les collectivités territoriales : objectifs, organisation et moyens d'action

Bibliographie.

Dictionnaire des politiques culturelles, Emmanuel de Waresquiel, CNRS 2001
Institutions et vie culturelle", les notices de la Documentation française 2004

Analyse des chefs-d'œuvre du cinéma mondial

Enseignant : Édouard ARNOLDY

Pré-requis.

Avoir une bonne connaissance de l'histoire et de la théorie du cinéma.

Objectifs.

Le cours souhaite interroger la notion de « chef-d'œuvre » (du cinéma), qui en constituera ainsi le point de départ. Des notions souvent associées, de près ou de loin, à juste titre ou pas, à celle de « chef-d'œuvre » (comme « la figure de l'auteur ») ne manqueront pas d'être abordées. En aucune façon, le cours ne souhaite additionner les analyses de films sans interroger, voire mettre en doute, la pérennité de l'idée de « chef-d'œuvre ». La réflexion se fera dès lors *à partir* d'analyses de films des années 10 et 20, de quelques grandes figures du cinéma européen ou américain (de S. Guitry à N. Moretti, de F. Lang à A. Hitchcock, F. Fellini ou J.-L. Godard, entre autres). Une attention toute particulière sera accordée à quelques moments ou mouvements de l'histoire du cinéma où le cinéma dialogue ouvertement avec les autres arts (photo, peinture, théâtre), où le cinéma s'interroge sur ses possibles « spécificités ». Il sera alors très largement question de l'avant-garde au cinéma (notamment en Europe dans les années 1920). Un *important travail de lecture* sera demandé aux étudiants qui suivront ce cours.

Programme.

Le « chef-d'œuvre » en question(s).

Le cinéma vu par lui-même.

Dialogue des arts.

Avant-gardes et cinéma.

Bibliographie.

- François Albera, *L'Avant-Garde au cinéma*, Paris, Armand Colin, 2005.
- Jacques AUMONT, *De l'esthétique au présent*, Paris-Bruxelles, De Boeck Université, coll. « Arts et cinéma », 1998.
- David BORDWELL et Kristin THOMPSON, *L'Art du film. Une introduction*, Bruxelles-Paris, De Boeck Université, coll. « Arts et cinéma », 2000.
- Nicole BRENEZ, *Cinéma d'avant-garde*, Paris, Cahiers du Cinéma, coll. « Les Petits Cahiers », 2007.
- Nicole BRENEZ et Christian LEBRAT (dir.), *Jeune, dure et pure ! Une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France*, Paris, Cinémathèque française, 2000.
- Jean-Louis LEUTRAT, *Le cinéma en perspective : une histoire*, Paris, Nathan Université, coll. « 128 », 1992.
- Les études dans les revues *1895*, *Cinémathèque*, *Cinéma* ou *La Revue Belge du Cinéma* et dans les collections *Synopsis* (Nathan), *128* (Nathan), *Long métrage* (Yellow Now) ou *Images* (Labor).
- Les références bibliographiques régulièrement mentionnées lors des différentes séances de cours.

Evaluation

Assister aux projections de films prévues pour les cours. Épreuves écrites sur base de films analysés au cours et d'un ou plusieurs textes commentés lors des séances de cours.

Le Cinéma et ses effets

Enseignant : Emmanuel PLASSERAUD

Pré-requis.

Connaître la terminologie nécessaire à la description des images de film (il est conseillé d'avoir suivi au moins un cours de méthodologie d'analyse de film).

Objectifs.

Réfléchir sur l'utilisation de la notion d'« effet » au cinéma, en rapport avec la question de la réception sensible des films

Programme.

Après un retour sur les différentes manières proposées par les théoriciens et les cinéastes d'aborder la question des effets sensibles censés être engendrés par le cinéma, nous tenterons d'analyser certaines séquences ou certains films dans l'optique d'en comprendre la construction. Mais celle-ci ne sera pas envisagée comme production d'une signification mais bien d'une émotion, d'un sentiment, d'une expérience sensorielle.

Bibliographie.

Barthes Roland : *L'obvie et l'obtus*, Paris, éditions du Seuil, 1982.
Brun Patrick : *Poétique(s) du cinéma*, Paris, L'Harmattan, 2003.
Chion Michel : *La Musique au cinéma*, Paris, Fayard, 1995.
Chion Michel : *Un art sonore, le cinéma*, Paris, Cahiers du cinéma, 2003.
Eisenstein Serguei M. : *Au-delà des étoiles*, Union Générale d'Éditions – Cahiers du cinéma, 1974. Ruiz Raoul : *Poétique du cinéma 1*, Paris, Dis voir, 1995.
Souriau Étienne : *L'Univers filmique*, Paris, Flammarion, 1953.
Tarkovski Andreï : *Le Temps scellé*, Paris, Éditions de l'étoile/Cahiers du cinéma, 1989

Filmographie.

Mulholland drive, La Ville des pirates, 29 Palms, Salo ou les 120 journées de Sodome, Inauguration of the pleasure dome, 2001 l'Odyssée de l'espace, Orange mécanique, Faces, Printemps tardif...

■

Convergences des arts : le cinéma asiatique

Enseignant : Benjamin THOMAS

Pré-requis.

Maîtriser l'expression écrite et l'argumentation, avoir de préférence des éléments d'esthétique et d'histoire du cinéma

Objectifs.

Approche esthétique et « contextualisée » du cinéma japonais. Ouverture sur les cinématographies de la Corée du Sud, de Hong-Kong...

Programme.

Dès son « ouverture à l'Occident » (1868), le Japon a eu un rapport actif à la modernité que représentaient les puissances européennes et américaines avides de territoires et de richesses. Pour ne pas devenir une colonie, mais rivaliser avec l'Occident (au fil d'une histoire tissée de relations riches, complexes, de fascination, d'adhésion ou de rejet), le Japon a pris en main sa modernisation, assimilant, tout en les infléchissant, les apports occidentaux dans divers domaines. Ce processus, parfois de l'ordre de l'imperceptible, concerne bien évidemment le cinéma, art (et médium) foncièrement occidental et moderne.

Ce cours, s'appuyant librement sur la chronologie historique, explorera la manière subtile dont s'est construit le cinéma japonais, possible double illustration d'un « cinéma impur », puisque perméable aux autres arts depuis ses balbutiements (poésie de l'ère Heian [794-1185], peinture et théâtre traditionnels [Ukiyo-e, Kabuki, Nô, Bunraku] jusqu'à aujourd'hui (littérature, danse contemporaine), mais aussi lieu d'un dialogue artistique inestimable, complexe et non dénué de tensions entre Occident et Orient.

Enfin, pour toutes ces raisons, si l'archipel semble refermer l'Orient comme une parenthèse, il constitue bien plutôt une invitation à considérer le cinéma « asiatique » comme autre chose qu'une anecdote, et à prendre toute la mesure de son dynamisme, de sa diversité, de ses particularités.

Entre autres œuvres, le cours s'appuiera sur : *Gosses de Tôkyô*, *Une Auberge à Tôkyô*, *Le Goût du riz au thé vert* (Ozu), *Contes des chrystanthèmes tardifs*, *L'Amour de l'actrice Sumako* (Mizoguchi), *Rashômon*, *Le Château de l'araignée*, *Le Garde du corps* (Akira Kurosawa), *La Légende de Zâtôichî*, *Ken* (Kenji Misumi), *Samourai*, *Le Sabre du mal* (Okamoto), *Godzilla* (Honda), *La Face d'un autre* (Teshigahara), *Manji*, *Giants and Toys* (Masumura), *Contes cruels de la jeunesse* (Ôshima), *Double suicide à Amijima* (Shinoda), *L'Évaporation de l'homme* (Imamura), *Hana-Bi*, *Dolls* (Kitano), *An Obsession* (Aoyama), *H Story* (Suwa), *Ring* (Nakata), *Cure*, *Kairo* (Kiyoshi Kurosawa), *Love & Pop* (Anno), *Tony Takitani* (Ichikawa), *The Taste of Tea* (Katsuhito Ishii), *Ju-On : The Grudge* (Shimizu), *Sakuran* (Ninagawa), ...

Bibliographie.

- ASLAN Odette (dir.), *Butô(s)*, CNRS, 2004.
BARTHES Roland, *L'Empire des signes*, Seuil, 2005.
BURCH Noël, *Pour un observateur lointain*, Gallimard-Cahiers du Cinéma, 1982.
DELAY Nelly, *Le Jeu de l'éternel et de l'éphémère*, Picquier, 2004.
DURAFOUR Jean-Michel, « *Matatabi* » in *Cités* n° 27, PUF, 2006.
MCDONALD Keiko, *Reading a Japanese Film*, University Press of Hawaii, 2006.
ÔE Kenzaburô, *Moi, d'un Japon ambigu*, Gallimard, 2001.
RICHIE Donald, *Le Cinéma japonais*, Editions du Rocher, 2005.
STANDISH Isolde, *A New History of Japanese Cinema*, Continuum, 2006.
TANIZAKI Junichirô, *Eloge de l'ombre*, POF, 1977.
TESSIER Max, *Le Cinéma japonais, une introduction*, Nathan, 1997.
THOMAS Benjamin, *Takeshi Kitano, outremarge*, Aléas, 2007.

Cinéma et philosophie

Enseignant : Dork ZABUNYAN

Pré-requis.

Posséder un savoir précis dans les domaines de l'histoire du cinéma et de la théorie du cinéma.

Objectifs.

Approfondir la connaissance de l'un des grands penseurs de l'image en mouvement, et inscrire son héritage au sein d'une histoire plus générale des théories du cinéma.

Programme.

Le cours se propose d'introduire à la lecture de l'essai en deux volumes que Deleuze consacre au cinéma : *L'Image-mouvement* (publié en 1983) et *L'Image-temps* (paru en 1985). Après avoir situé ce diptyque dans l'économie générale de l'œuvre du philosophe, au regard en particulier des livres qu'il dédie à la peinture (*Logique de la sensation*) ou à la littérature (*Critique et clinique*), il s'agira de montrer en quel sens la théorie du cinéma qui résulte de cet essai se distingue de celle de ses prédécesseurs (que ceux-ci soient philosophes ou pas : Maurice Merleau-Ponty, André Bazin, Christian Metz, entre autres). Un exposé de la méthodologie de l'auteur accompagnera ces lectures comparatives. Il permettra de mettre en évidence pourquoi il n'y a pas de philosophie du cinéma chez Deleuze, mais des rencontres, ou plus exactement des relais entre les concepts et les images, les premiers ne s'appliquant guère de façon arbitraire aux secondes, puisque, au contraire, ce sont les images de cinéma qui *suscitent* la création de concepts, d'une manière nécessaire que nous aurons à décrire à chaque fois. Le cours aimerait en outre interroger ce que *L'Image-mouvement* et *L'Image-temps* nous permettent de penser aujourd'hui du monde des images, vingt ans après leurs publications.

Bibliographie.

Engel, Lorenz et Fahle, Oliver (éds), *Der Film bei Deleuze. Le Cinéma selon Deleuze*, Verlag der Bauhaus-Universität Weimar / Presses Sorbonne Nouvelle, 1997.

Marrati, Paola, *Gilles Deleuze – Cinéma et philosophie*, Paris, PUF, 2003 (repris dans *La Philosophie de Deleuze*, Paris, PUF, 2004).

Zabunyan, Dork, *Gilles Deleuze – Voir, parler, penser au risque du cinéma*, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2006.

Zourabichvili, François, *Le Vocabulaire de Deleuze*, Paris, Ellipses, 2003.

Approche technique du spectacle Théâtral.

Enseignant : Marie-Jo DUPRE.

Pré-requis.

(effectif limité à 45 étudiants (Capacité de la salle informatique)
les étudiants du semestre 1 spécialisation théâtre sont prioritaires.

Programme

I – Définition de la lumière :

- Place de la lumière par rapport à l'objet et action de celle-ci sur l'objet.
- Lumière utilisée comme matériau.
- Lumière et dramaturgie.

II – Les outils de la lumière.

- Le matériel (projecteurs, jeu d'orgue, etc...)
- Les différents types de lumière (différences de lampes donc de température de lumière).
- Les couleurs de la lumière (gélamines).
- Mise en place du matériel pour diverses appréhension lumineuses de l'objet (conception-plans)
- Restitution de la lumière (réglages-intensité-conduite).

III – Dramaturgie de la lumière :

- Critères pour créer un éclairage (notion de temps-réalisme ou pas-punctuation etc)
- Absence de lumière ou nécessité de la lumière.
- Utilité ou pas du plein feu ou succession d'effets ou pas.
- Rôle du metteur en scène.
- Rôle du comédien et place du comédien par rapport à la lumière.
- Rôle de la lumière (partenaire – actrice à part entière – au service de...).
- Place de la lumière par rapport au décor.
- Mise en valeur de l'œuvre plastique ou pas.
- Travail de la couleur.

IV – Les métiers de la lumière.

- Différence entre éclairagiste et régisseur.
- Importance de la restitution.
- Respect de la création (contraintes des tournées et adaptation).
- Rythme – temps du spectacle à travers la lumière.

V – Quelques applications pratiques.

Réalisation par les élèves d'un plan lumière en fonction d'une pièce, d'un décor, d'une dramaturgie.

- Ebauche d'une conduite lumière.

Son :

L'étude du son peut se faire à peu près sur le même schéma que celle de la lumière, car on y retrouve quasiment les mêmes problématiques :

- Définition ; Outils ; Dramaturgie ; Métiers.

Production & Promotion d'un spectacle

Enseignant : Florence LALY

Pré-requis.

L2 OU L3 spécialisation théâtre
(effectif limité à 45 étudiants – capacité salle)

Programme.

Au théâtre, être c'est être vu. Dans ce cours, pour la première fois dans le cursus d'Etudes Théâtrales, la représentation comme objectif de théâtre sera analysée à travers le prisme de notions pratiques et financières : le spectacle comme objet à produire, à financer, à promouvoir, à vendre, à faire connaître. Il s'agira de présenter les différents réseaux de travail, de négociation, de médiation, à de multiples échelles, au regard des réalités et des enjeux contemporains. Une attention particulière sera portée aux technologies numériques, dans le champ artistique, technique mais aussi administratif.

Le cours inclura une présentation de sites ressources, d'outils et de techniques de travail de niveau professionnel. Il est destiné aux étudiants de théâtre, danse, musique, et industries culturelles.

Données largement occultées dans les analyses et les critiques, les conditions de production et de diffusion d'un spectacle ont une incidence sur ses enjeux artistiques. Pour étayer un discours esthétique et théorique, il est intéressant de les appréhender ici, notamment comme introduction au Master, parcours recherche et parcours professionnalisant.

Bibliographie.

- Guide Annuaire du spectacle Vivant, Centre National du Théâtre
- Scène (La), mensuel, dir. MARC, Nicolas, Nantes.
- ABIRACHED, Robert, *La Décentralisation théâtrale, II. un système fatigué 1993-2004*, Actes Sud, 146 p.
- Magazine du CECN, Technocité, Mons (B)
- Sites Internet : IRMA, Centre National du Théâtre, Légifrance, Onda

Logiciels de bureautique Word, Excel, Outlook express ou logiciels libres équivalents

Préparation au CAPES

Enseignant : Michel CEGARRA

Programme

Le Capes est un concours exigeant qui présuppose une bonne compréhension de ses attendus. Ce cours s'adresse en priorité aux étudiants qui se destinent à la préparation du Capes. L'enseignant étudiera les rapports de jurys des sessions précédentes et proposera des sujets concernant les épreuves écrites et pratiques.

Module Professeur des écoles

Programme

Ce module est conçu pour les étudiants qui envisagent de passer le concours de professeur des écoles. Au premier semestre, l'accent est mis sur la psychopédagogie et la connaissance de l'enfant : les différents aspects du développement (psychomoteur, cognitif, affectif, la socialisation...) , le dessin et les pratiques graphiques chez l'enfant , l'analyse des principales théories psychologiques, les difficultés rencontrés lors du processus éducatif. L'enseignement du second semestre est axé sur la méthodologie de l'observation et la didactique à partir du stage d'observation réalisé en milieu scolaire. Les étudiants auront à rédiger un rapport de stage qui sera évalué dans le cadre de ce cours. L'ensemble constitue une formation de 60 heures (S1, 20h + S2, 20h + 20h de stage). L'obtention de l'UE accordera 6 points de barème aux étudiants lors des tests d'entrée en formation à l'IUFM.

Figures du désordre

Enseignant : Gérard BRICHE

Programme

Il s'agira, au cours de ces séances, et en des modalités variables (exposés, films, etc.) d'observer et d'interpréter comment, dans les domaines de l'art et de la culture en particulier, se sont manifestés quelques phénomènes de subversion et de rébellion (ironie, plagiat, détournement, vandalisme, etc.). En cohérence avec le propos, tout ce qui, de la part des étudiants, encouragera un désordre fécond pour la réflexion, sera accueilli favorablement. Le désordre n'étant pas l'insignifiance, l'évaluation tiendra le plus grand compte de l'engagement des étudiants dans les séances proposées.

Exposition de l'œuvre d'art

Enseignant : Amanda CRABTREE

Programme

Cette Unité libre est liée au module de pré-professionnalisation du « Pôle exposition », nouvelle formation préparée par le Département Arts Plastiques depuis la rentrée 2007. On y étudiera l'actuel mode d'organisation des structures de diffusion et d'exposition de l'art contemporain, tant en France qu'à l'étranger (grands lieux d'exposition, structures administratives, etc.). On y présentera les différents métiers relatifs à l'exposition des œuvres d'art contemporain, dans leur diversité et leur singularité (commissariat, régie, communication, etc.). Il est conseillé aux étudiants désireux ensuite de s'inscrire à la formation « Pôle exposition » du Master de suivre également les ateliers appartenant à cette formation (Yves Brochard : « Exposer l'art contemporain » ; Véronique Goudinoux : Atelier « Pôle exposition »). Enfin, dans certains cas, des stages pourront être associés à ce module.

Muséologie et expositions

Enseignant : Yves BROCHARD

Programme

C'est pour nous un geste important, une forme d'engagement délibérée de demander à des étudiants en arts plastiques aujourd'hui de fréquenter régulièrement, de la façon qui leur convient les lieux institutionnels comme le musée, le centre d'art ou privés comme la galerie. Il y a d'abord bien sûr le contact direct avec les œuvres, ensuite la façon dont les œuvres sont montrées et enfin comment elles sont juxtaposées. Il ne s'agira pas d'imposer la traditionnelle visite guidée mais plutôt de proposer à chaque étudiant, groupe d'étudiants, selon leurs centres d'intérêt une flânerie possible dans toutes les directions: "Le musée n'est pas un lieu facile, fun ou je ne sais quoi, pas plus qu'un lieu de divertissement. C'est celui des turbulences. C'est un lieu rare, de vibrations, où l'on vit de grandes émotions, où l'on fait des expériences vitales." ("Le musée doit rompre avec la rue" entretien avec Suzanne Pagé, Directrice du Musée d'art moderne de la ville de Paris, Le monde 23/24 avril 2006.)

Muséologie et expositions

Enseignant : Tatiana AUTAJON

Programme

C'est pour nous un geste important, une forme d'engagement délibérée de demander à des étudiants en arts plastiques aujourd'hui de fréquenter régulièrement, de la façon qui leur convient les lieux institutionnels comme le musée, le centre d'art ou privés comme la galerie. Il y a d'abord bien sûr le contact direct avec les œuvres, ensuite la façon dont les œuvres sont montrées et enfin comment elles sont juxtaposées. Il ne s'agira pas d'imposer la traditionnelle visite guidée mais plutôt de proposer à chaque étudiant, groupe d'étudiants, selon leurs centres d'intérêt une flânerie possible dans toutes les directions: "Le musée n'est pas un lieu facile, fun ou je ne sais quoi, pas plus qu'un lieu de divertissement. C'est celui des turbulences. C'est un lieu rare, de vibrations, où l'on vit de grandes émotions, où l'on fait des expériences vitales." ("Le musée doit rompre avec la rue" entretien avec Suzanne Pagé, Directrice du Musée d'art moderne de la ville de Paris, Le monde 23/24 avril 2006.)

Workshop avec l'artiste

Enseignant : Ulrika BYTTNER

Programme : Dessin / Graphisme

Le baroque est pour moi source d'inspiration. A partir de l'*Allégorie des vanités du monde 1663* de Pieter Boel (Palais des Beaux Arts de Lille), les étudiants sont invités procéder à leur propre inventaire visuel. La peinture de Boel cumule les chocs visuels et sémantiques. Au cours de nos observations, nous essaierons de tirer profit des rencontres hasardeuses et fertiles entre matières, graphismes, échelles et perspectives. Nous essaierons des juxtapositions entre entités hétérogènes et tenterons d'en élaborer des compositions. L'idée étant de se réapproprier la posture de l'observation comme attitude possible pour générer de nouvelles formes.

Dans un deuxième temps, l'observation et la représentation seront écartées afin d'aller au plus près de l'acte de dessiner. Nous tenterons l'échafaudage de stratégies créatives afin de déjouer les bonnes idées pour aller là où nous ne sommes pas encore allés. Lors de cette phase de travail, je propose aux étudiants de travailler avec mes propres outils, la plume et l'encre. Ce sont des outils qui exigent une présence et un engagement particuliers du dessinateur.

Dans la troisième partie du workshop, nous aborderons des espaces plus personnels et ouvrirons une discussion sur le rapport du dessin au trait et au support et ses rapports à l'écrit. Prédominance du trait, privilège accordé au papier sont quelques-uns des rapports évidents et quasi physiques entre ces deux pratiques bien que le dessin contemporain ne se cantonne plus au seul rapport du papier mais investit le territoire de l'espace et de l'architecture et les nouveaux domaines qui s'ouvrent avec les outils numériques. Gestes qui s'approchent de l'écrit donc, mais aussi vocabulaires graphiques et un questionnement du texte et d'un possible récit.

Workshop avec l'artiste

Enseignant : Séverine HUBARD

Programme : Volume

L'originalité et l'intérêt du workshop résident dans deux principes qui le caractérise. Le premier est la confrontation à une autre approche de votre pratique, ouvertement artistique et moins pédagogique. Le deuxième est celui d'une réalisation d'un ou de plusieurs projets sur place sous la houlette de l'artiste invité pendant ces trois journées. Il va sans dire que ce deuxième point est incontournable pour l'obtention de l'UE.

Le corps dans la culture contemporaine

Enseignant : Sarah KRUSZKA

Programme

Le corps occupe une place grandissante dans notre société. Symbole de libération dans les années 70, il apparaît de plus en plus comme un simple objet de consommation. L'art aujourd'hui n'a de cesse de ré-interroger son usage, sa place, son exposition. Que représente-t-il pour les artistes : un outil de création, une matière ou un simple objet de réflexion ? N'est-il pas plutôt à considérer à la fois comme force de création et lieu d'émergence de la singularité sensible de chacun ?

Objectif

Cette thématique offre de nombreuses contradictions. Le corps souffle la vie mais contient aussi les limites de notre propre finitude. Il est consolidé par les agencements les plus logiques et les plus harmonieux, et pourtant on y observe de grands dysfonctionnements dont on recherche toujours à pallier les imperfections. Il se révèle à nous quand il nous fait souffrir, mais on le néglige quand nous nous portons bien. Il a longtemps été dissocié de l'âme, mais Aristote le définit comme étant son moyen d'action sur les choses...

C'est en tentant de s'interroger sur ces multiples paradoxes que nous serons amenés à l'appréhender moins comme instrument que comme expression du sujet lui-même. En effet, dans nos rapports au monde, n'est-il pas essentiel de s'interroger d'abord sur sa propre matérialité auquel le corps nous renvoie avant de considérer notre altérité ? N'est-ce pas ainsi une façon de lutter contre cette forme d'individualisme où la relation mercantile aux objets domine que de re-questionner ce rapport à soi ? Se connaître pour se comprendre, se comprendre pour s'accepter et accepter l'autre. Le corps est le cœur de ce combat plusieurs fois millénaire.

Bibliographie :

L'âme et la danse de Paul Valéry in *Dialogues, Œuvres, II*, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1960.

Danse, le corps en jeu de Mireille Arguel PUF

Le corps aujourd'hui de Isabelle Queval Folio essais

Acoustique musicale

Enseignant : Francis COURTOT

Pré-requis.

Il n'est pas demandé aux étudiants une formation scientifique pour ce cours. Par contre, il leur est demandé une ouverture sur des problèmes formalisés d'une façon autre que strictement musicale..

Programme et objectif

Ce cours débute par l'étude de l'oreille humaine, pour aborder ensuite la compréhension des phénomènes de sensation d'intensité, de timbre et de hauteur. Dans un second temps, les principales méthodes de synthèse des sons sont présentées, et / ou quelques familles d'instruments . Ce cours vise à présenter une approche des sons par la physique, c'est-à-dire une autre façon d'envisager le rapport à la musique. Son abord, certes parfois ardu, permet de prendre conscience du dialogue qu'a entretenu la musique avec la science, depuis son origine

Atelier - Chanson Française 1

Enseignant : Béatrice BOUQUIN

Pré-requis.

Cet atelier s'adresse à des musiciens au nombre de 15 maximum sur la durée de 2 semestres

Programme et objectif

L'objet de l'atelier est d'aborder l'histoire de la chanson Française d'une part et la composition personnelle d'une chanson d'autre part; Cette création s'effectue sur le support du logiciel protools et permet de travailler autour des notions de l'orchestration et de l'arrangement entre autre. S'il reste de la place il sera possible de l'intégrer au semestre

Atelier - Travail sur la voix 1

Enseignant : Chantal CAZAUX

Pré-requis.

Déchiffrage et mise en place autonomes d'une partition vocale impératifs.
Mais aucun pré-requis en technique vocale
15 étudiants maximum

Objectif

Connaître le fonctionnement de sa voix parlée et chantée ; optimiser la production vocale (timbre, souffle, etc.).

Programme

Connaissances en anatomie et physiologie du larynx, notions de santé vocale.
Travail individualisé et collectif sur la détente et la posture corporelles, la respiration, la technique vocale et, au final, l'interprétation d'un extrait de répertoire (classique ou assimilé) choisi en fonction de la tessiture et du niveau de chacun.

Atelier - Chœur 1

Enseignant : Chantal CAZAUX

Art lyrique : Chant & Piano

Pré-requis.

- Chanteurs : Déchiffrage et mise en place autonomes d'une partition vocale impératifs.
1 an au moins de travail individuel de la technique vocale.
- Pianistes : Lecture à vue aisée d'une partition pianistique
- 15 étudiants maximum.

Objectif & programme

Mise en situation de la technique vocale et du piano accompagnant : interprétation de scènes, duos et trios issus du répertoire classique (et assimilé), de mémoire et avec mise en espace ; travail piano-chant spécifique au répertoire du Lied et de la mélodie. Les extraits montés seront choisis en début de semestre en fonction des niveaux et tessitures de chacun.

Atelier - Musique de chambre 1

Enseignant : Jacques SCHAB

Pré-requis.

niveau minimum requis 2ème et 3ème cycle dans les conservatoires de musique.

Objectif

Pratique instrumentale en groupe (duos, trios, quatuors, quintettes....) et initiation à l'exécution instrumentale d'œuvres contemporaines.

Répertoires

Œuvres du 19è et 20è siècle

Atelier - Direction de chœur 1

Enseignant : Grégory GUEANT

Pré-requis.

Public visé : Etudiants de L2 et L3
Effectifs : 10 à 12 étudiants

Objectif

Lecture de partitions polyphoniques à deux clefs.

Programme

Apprentissage et/ou approfondissement de la technique de direction de chœur

Atelier - Musique concrète et électronique 1

Enseignant Romain BRICOUT

Pré-requis.

Une pratique minimale de l'outil informatique (PC) est souhaitable. Il est demandé aux étudiant(e)s de se munir d'une clé USB et d'un casque de bonne qualité (ex : Sennheiser HD-212). Le nombre de participant(e)s est limité à 20 étudiants (selon capacité d'accueil de la salle informatique).

Programme

L'initiation à la manipulation des techniques électroacoustiques mettra en perspective production musicale et écoute des différents répertoires des arts des sons fixés sur support. Cet atelier aura pour finalité d'amener l'étudiant(e) à réaliser une production dont il revendique l'esthétique. Pour ce faire, une méthodologie de l'écoute sera donnée simultanément à un travail direct sur le son via des logiciels de traitement, de synthèse et de montage du son. Synthèses additive, soustractive, FM, synthèses hybrides, échantillonnage, montage et transformations (...) seront abordés afin de proposer un véritable tour d'horizon des différentes pratiques et esthétiques présentes au sein des musiques électroacoustiques. La configuration PC/logiciels libres permettra par ailleurs aux étudiants de prolonger leur travail à domicile.

Atelier - Musiques traditionnelles 1

Enseignant : Alain DESJACQUES

Pré-requis.

Pratiquer un instrument compatible avec la musique traditionnelle irlandaise.
Etre capable de transcrire une mélodie. 12 étudiants maxi.

Objectif.

Pratique instrumentale en groupe en accompagnant des danseurs.

Programme.

Acquisition d'un programme minimal de musique à danser (jigs, reels, hornpipes, ...)
Initiation à la musique irlandaise. Cet atelier est lié à un projet commun avec le SUAPS d'un stage de perfectionnement en Irlande pendant les vacances de printemps auprès de maîtres de musique et de danses traditionnelles. Il réclame disponibilité et motivation.
N.B1. Il est possible de s'inscrire en « danses irlandaises » au SUAPS.
N.B2. Les danseurs inscrits à l'option « danses irlandaises » au SUAPS peuvent participer au projet « musique et danses en Irlande

SEMESTRES 2 / 4 / 6

Spécialité « Industries Culturelles & Médias »

Médiation musicale 2

Enseignants : Emilie DA LAGE

Objectif

Ce cours a pour objectif de parcourir différents "mondes de la musique" sous l'angle de la médiation musicale. Il s'agira de mener une réflexion sur l'organisation de la rencontre entre un public et une musique, à travers différents dispositifs et lieux de médiation musicale. Cette approche nous permettra de balayer l'univers musical de la production à la diffusion.

Programme

Le cours sera consacré à l'étude du spectacle vivant musical à travers une étude socio-historique des lieux de diffusion, une approche des politiques culturelles, une analyse des conditions de sa performance .

Bibliographie

- HENNION, A., *La Passion musicale*, Métailié, Paris, 1993.
- HENNION, A., *Figures de l'amateur*, la documentation française, Paris, 2000.
- Szendy, Y, *Ecoute*, Minit, Paris, 2001.

Rhétorique & Discours Publicitaire

Critique de la critique journalistique

Enseignant : Aurélie TAVERNIER

Objectif

- Replacer le discours social sur les médias dans la tradition théorique et historique des courants critiques.
- Développer les méthodes et les apports de l'analyse rhétorique : analyse argumentative de discours sociaux, analyse de l'interdépendances entre journalistes, acteurs critiques et publics.
- Privilégier une démarche compréhensive pour déconstruire la « boîte noire » de la production du discours des médias *et sur* les médias : comprendre les représentations qui fondent les discours des journalistes et de ceux qui les critiquent.
- Inviter à une critique efficace de l'activité médiatique, en déconstruisant pour les dépasser les justifications des acteurs.

Programme

La notion de discours social, apparue dans les années 70 en sociologie critique, désigne « un objet composé, formé d'une série de sous-ensembles interactifs, d'éléments migrants, où opèrent des tendances hégémoniques et des lois tacites » (Angenot : 1980). L'étude d'un discours social permet de comprendre au sein de quelle logique globale et dans les limites de quelles contraintes des éléments *doxiques* peuvent émerger et remplir des fonctions stratégiques, à un moment donné de l'histoire d'une société. Appliquée au discours sur les médias, cette notion doit permettre de montrer les origines de la critique des médias, les fondements argumentatifs sur lesquelles elle repose, et de déconstruire les présupposés qui rendent le discours efficace : celui des médias, et celui de ceux qui les critiquent. L'analyse rhétorique permettra de ne pas dissocier l'étude des formes de ces discours de celle des effets recherchés et visés par un type de locuteur sur un type de public, dans un contexte donné. L'approche compréhensive permettra de montrer la réciprocité des discours des médias *et sur* les médias, en démontrant qu'ils puisent aux mêmes fondements et y trouvent l'une des clés de leur efficacité. Après avoir défini les notions de discours social, les fondements de l'analyse rhétorique et les traditions de la critique des médias, nous prendrons pour cas d'étude le fameux baromètre de « La confiance des Français dans les médias ». La déconstruction de ce « sondage d'opinion » nous permettra de comprendre les mythes qui animent les journalistes comme ceux qui prétendent les critiquer. Nous essaierons de réfléchir ensemble aux conditions d'une critique médiatique éclairée et efficace.

Bibliographie

- AMOSSY R. (2006), *L'argumentation dans le discours*. Paris, Armand Colin « Coursus »
- ANGENOT M. (1980), *La Parole pamphlétaire. Typologie des discours modernes*. Paris, Payot.
- LE BOHEC J. (2000), *Les Mythes professionnels des journalistes. L'état des lieux en France*. Paris-Montréal, L'Harmattan
- LEMIEUX C. (2000), *Mauvaise presse. Une sociologie compréhensive du travail journalistique et de ses critiques*, Paris, Métailié
- - WALZER M. (1996), *La critique sociale au XXe siècle*. Paris, Métailié

Affaires Médiatiques

Enseignant : Cédric TERZI

Pré-requis.

Intérêt pour les enjeux théoriques, méthodologiques et normatifs soulevés par l'analyse des médias et des espaces publics.

Objectifs.

Ce cours aura pour objectif de présenter une démarche théorique et méthodologique pour analyser les affaires médiatiques et de la mettre à l'épreuve d'un cas empirique.

Programme.

Ce cours comprendra deux parties principales.

La première sera consacrée à la présentation des principaux courants qui ont animé l'analyse des controverses politiques, médiatiques et scientifiques. Nous essaierons en particulier d'en tirer les enseignements pour analyser les reconfigurations normatives des espaces publics nationaux et internationaux à l'œuvre lorsque des affaires médiatiques se polarisent autour de situations historiques

La seconde partie sera consacrée à l'étude d'un corpus de presse relatif à l'affaire qui a polarisé l'espace public (politique, médiatique et scientifique) français autour du « rôle positif de la colonisation ».

Bibliographie.

- ARENDT, H. (1972), « Vérité et politique », in *La crise de la culture*, Paris, Gallimard, pp. 289-336.
- CALLON, M. (1981 [2006]), « Pour une sociologie des controverses technologiques », in Ackrich, M. et al., *Sociologie de la traduction. Textes Fondateurs*, Mines Paris Les presses, pp. 135-157.
- CEFAÏ, D. (1996), « La construction des problèmes publics. Définitions de situations dans des arènes publiques », *Réseaux* n°75.
- GUSFIELD, J. (1981), « Introduction », in *The Culture of Public Problems*, Chicago, University of Chicago Press, pp. 1-23
- QUERE, L. (2002), « La structure de l'expérience publique d'un point de vue pragmatiste », in Joseph, I. et al. *L'héritage du pragmatisme*, La Tour d'Aigue, Aube, pp.131-160.
- REMOND, R. (2006), *Quand l'État se mêle de l'histoire*, Paris, Stock.
- SPECTOR, M. et KITSUSE, J. (1987 [1977]), *Constructing Social Problems*, Menlo Park, Cummings.
- TERZI, C. (2003), « L'expérience constitutive des problèmes publics », in Barril C. et al., *Le public en action*, Paris, L'Harmattan, pp. 25-50
- TERZI, C. & BOVET, A., « La composante narrative des controverses politiques et médiatiques. Pour une analyse praxéologique des actions et des mobilisations collectives », *Réseaux*, n°132, 2005, pp. 111-132.

nb. Un programme détaillé une bibliographie seront distribués lors de la première séance

Atelier d'écriture 2

Enseignant : Catherine DOUZOU

Pré-requis

L'inscription est réservée aux étudiants de troisième année de licence.
Le nombre de participant(e)s est limité à 15.

Objectifs

Il s'agit de permettre aux étudiant(e)s de s'appropriier la langue française dans son expression écrite, comme de les sensibiliser aux ressorts et aux effets complexes de l'écriture.

Programme

Reposant sur des analyses de textes, comme sur des exercices d'écriture produits par les étudiants, le cours propose de se familiariser avec différentes formes d'écrits professionnels sur l'art, en lien avec différentes formes d'art (spectacle, peinture, musique, photographie, film, etc.)

Environnement Administratif de la culture 2

Enseignant :

Public concerné.

2ème ou 3ème année Licence

Programme.

- Les collectivités Territoriales et la culture
- Nouveaux environnements de la culture : intercommunalité
- Politique de la ville et Culture

Politique culturelle & évaluation 2

Enseignant :

Pré-requis

Uniquement pour les 2ème ou 3ème années Licence

Programme

- Définition de la notion d'évaluation(s)
- L'évaluation, une obligation réglementaire ?
- Les formes ou les modalités de l'évaluation.

Cinéma Européen Contemporain

Enseignant : Emmanuel PLASSERAUD

Pré-requis.

Maîtriser l'expression écrite, avoir des éléments de théorie et d'histoire du cinéma et d'analyse de films.

Objectifs.

Donner aux étudiants la possibilité de découvrir quelques-uns des grands auteurs, et des jeunes réalisateurs, du cinéma de l'Europe de l'Est d'aujourd'hui.

Programme.

La première partie du cours sera consacrée au cinéma russe et à son évolution à partir des années 1980 et de l'époque de la Perestroïka. Puis, un tour d'horizon des autres pays de l'ex-bloc de l'Est sera effectué (Républiques caucasiennes, Hongrie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, pays des Balkans). Chaque fois, un ou plusieurs cinéastes seront plus nettement mis en valeur, pour l'importance de leur travail ou leur dimension symbolique dans l'image que l'on se fait de ces cinématographies nationales. Ainsi, seront abordées les œuvres de Sokourov, Guerman, Lopouchanski, Yufit, Iosselliani, Bela Tarr, Kusturica, Kolski etc...

Filmologie.

Mère et fils, L'arche russe, Khroustaliou, ma voiture !, Lettres d'un homme mort, Les Foudroyés, Adieu, plancher des vaches !, Damnation, Mes préférées, Les Vies parallèles, Ferdýdurke, Chat noir / chat blanc

Cinéma Documentaire

Enseignant : Louissette FARENIAUX

Pré-requis.

Etre inscrit en semestre 4 ou 6 de la licence E.A.C. spécialisation cinéma.

Les projections accompagnant les cours sont indispensables ainsi que les journées co-organisées avec le Méliès.

La participation au Festival du Cinéma du Réel (Beaubourg) ou aux Etats Généraux du Documentaire (Lussas) est suggérée.

Obligatoire pour les scénaristes

Objectifs

Approche historique des grandes démarches documentaristes dans, leur relation à la fiction et aux autres dimensions du Cinéma (Rapports au cinéma expérimental)

Réflexion autour des notions de :

- Relation filmants/filmés/spectateurs.
- Choix du dispositif de scénarisation du réel.

Cette réflexion est indissociable de la mise en œuvre d'un projet (personnel ou collectif) de réalisation d'un documentaire.

Programme.

Les grandes étapes de l'Histoire du Cinéma documentaire.

L'économie du documentaire : aides et financement, diffusion.

Elaboration d'un dossier de présentation d'un projet de documentaire comprenant :

- . Un CV.
 - . Un scénario.
 - . les dispositifs de mise en œuvre.
 - . L'enquête (sous forme de repérages vidéo, audio ou photo).
 - . le budget et le plan de financement.
 - . les perspectives de diffusion.
- Les films et réalisateurs abordés sont différents chaque année.

2 journées d'étude et de visionnements compléteront les cours.

Bibliographie.

- Revues : *Images Documentaires, Cinémaction, Documentaires.*
- *L'Aventure du Cinéma direct revisitée* G. MARSOLAIS, Ed. Les 400 Coups.
- *Eléments pour un nouveau Cinéma*, L. MARCORELLES, Unesco.
- *Le Documentaire français*, dossier réuni par R. PREDAL, CinémAction n°41.
- *Le Cinéma direct CinémAction n°76.*
- *Articles, journaux, projets*, D. VERTOV. Coll. 10/18.
- *The Documentary Conscience*, A. EASEBROOK in Film Making Alan RONSENTHAL. University.
- *Le regard Documentaire*, J.P. COLLEYN, Centre Pompidou.
- *L'Epreuve du Réel à l'Ecran*, F. NINET, DE BOECK. Bruxelles, 2000.
- *Joris ENVENS ou la Mémoire d'un regard*, J. IVENS et R. DESTANQUES, Edit EFB.
- *La production Documentaire* Yves JEANNEAU, Edit DIXIT, 1997.
- *Le documentaire cinéma et TV?* Didier MAURO. Edit DIXIT, 2003.
- Des rencontres avec des documentaristes et producteurs et diffuseurs sont prévues dans l'année.

Entre les images : images fixes, images en mouvement

Enseignant : Edouard ARNOLDY

Pré-requis :

Avoir une bonne connaissance de l'histoire et de la théorie du cinéma et de la photographie.

Objectifs :

Le cours souhaite conduire un parcours transversal au cœur des histoires de la photographie et du cinéma, de la première moitié du 19e siècle jusqu'à nos jours. L'objectif principal de ce cours – qui effectuera de nombreux détours par l'histoire de l'art et des « nouvelles images » d'hier et d'aujourd'hui (la chronophotographie, le numérique, le « web-cinéma ») – est de réfléchir aux « idées » de photographie et de cinéma qui traversent près de deux siècles d'images fixes et en mouvement. Entre les images ou les « possibles de l'image » : s'attardant sur certains motifs ou des recherches singulières (comme le portrait ou l'autoportrait en photographie ou au cinéma), le cours mettra l'accent sur quelques-unes des « fonctions » des images mécaniquement reproduites, prises entre l'Art et la Science tout au long des 19e et 20e siècles.

Parcours historique « entre les images » photographiques et cinématographiques, le cours aura pour vocation de poser des questions théoriques. Entre les images : le cours souhaite reprendre quelques questions d'esthétique posées par les migrations » et les « retours » entre les images « fixes » et les images « animées » (fixe/animé, ralenti, vitesse et rythme des images, « présence » de la photographie en cinéma et « présence » de cinéma en photo, etc.). Un *important travail de lecture* sera demandé aux étudiants qui suivront ce cours.

Programme :

Lecture et commentaire de textes théoriques (histoires de l'art, du cinéma, de la photographie, philosophie).

L'idée de photographie, l'idée de cinéma : précisions.

Analyse de films et de photographies.

Questions d'histoire et d'esthétique : cinéma et nouveaux médias, images et « nouvelles technologies » d'hier et d'aujourd'hui : de l'interpellation à la participation active du spectateur, du cinéma des attractions au cinéma interactif.

Le portrait et l'autoportrait en cinéma et en photographie (Renoir, Godard, Nadar, Carjat, Le Gray).

Bibliographie :

- Édouard ARNOLDY, *À perte de vues. Images et « nouvelles technologies », d'hier et d'aujourd'hui*, Bruxelles, Labor, coll. « Images », 2005.
- Édouard ARNOLDY (sous la direction de), *Histoires croisées des images. Objets et méthodes*, Montréal, CINÉMAS, vol. 14, n° 2-3, 2004.
- Raymond BELLOUR, *L'Entre-Images. Photo. Cinéma. Vidéo*, Paris, Éditions de la Différence, 2002.
- François BRUNET, *La naissance de l'idée de photographie*, Paris, PUF, coll. « Sciences, modernités, philosophies », 2000 ;
- Walter BENJAMIN, *Sur l'art et la photographie*, Paris, Carré, coll. « Arts, esthétique », 1997.
- Roland BARTHES, *La Chambre claire. Note sur la photographie*, Paris, Éditions de l'Étoile, Gallimard, Le Seuil, 1980.
- Michel FRIZOT, « Qu'est-ce qu'une invention ? (le cinéma) La technique et ses possibles », dans *Trafic*, n° 50, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, P.O.L., été 2004, pp. 316-326.
- Barbara LE MAITRE, *Entre film et photographie. Essai sur l'empreinte*, Vincennes, PUV, 2004.
- Monique SICARD, *L'Année 1895. L'image écartelée entre voir et savoir*, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 1994.

- Les références bibliographiques régulièrement mentionnées lors des différentes séances de cours.

Évaluation :

Épreuves écrites sur base de films/photographies analysés au cours et d'un ou plusieurs textes commentés lors des séances de cours.

Cinéma Mondial Contemporain

Enseignant : Fabienne DUSZYNSKI

Pré-requis.

- être inscrit en semestre 4 et 6 de la licence EAC spécialisation cinéma
- les projections et rencontres avec des professionnels accompagnant les cours (obligatoires) ainsi que la journée d'étude mise en place avec le Méliès et l'institut de sociologie de Lille1
- La participation au Festival du cinéma du réel (Beaubourg) et aux Etats Généraux du documentaire de Lussas est souhaitée.
- Le module est obligatoire pour les scénaristes.

Objectifs.

(en terme de compétences) :

- approche historique des grandes démarches documentaires dans leur relation à la fiction et à d'autres dimensions du cinéma (cinéma expérimental, journal intime, essai)
 - réflexion autour des notions de relation filmant(s)/filmé(s)/spectateur(s) et de dispositif .
- NB :celle-ci est indissociable de la mise en œuvre d'un projet (personnel ou collectif) de réalisation d'un documentaire.

Programme.

Dès qu'un homme est filmé, il cesse d'être un homme pour devenir un morceau de fiction ,de matériau filmé .Et pourtant,il continue d' exister .Cette double vérité est lourde de tension.

*Trouver une forme pour cette tension signifie : créer un monde imaginaire et y décrire le combat humain.*Johan Van der Keuken. A travers un corpus de films et de textes ,nous étudierons quelques démarches documentaires dans leurs relations à la fiction et à l'expérimentation. Cette année,nous reviendrons plus particulièrement sur la notion de personnage dans le documentaire et/ou la fiction.

Bibliographie.

revues :Images documentaires,Documentaires,CinémACTION -N°41

-Joris IVENS et Robert DESTANQUES *Joris Ivens ou la Mémoire d'un*

regard, édit.EFB-

-Gilles MARSOLAIS,*L'Aventure du Cinéma direct revisitée* ,édit.Les 400 coups-

-Didier MAURO, *Le cinéma documentaire-cinéma et TV*,édit.Dixit,2003.

-François NINEY, *l'Épreuve du réel à l'écran* édit.De Boeck,Bruxelles, 2000.

-Johan VAN DER KEUKEN,*L'aventure d'un regard*,édit.Cahiers du Cinéma,Paris,1998

Théâtre au croisement des cultures

Enseignant : Catherine DOUZOU

Pré-requis.

Réservé aux étudiants de troisième année licence

Programme.

La rencontre du théâtre oriental avec le théâtre occidental contemporain

Qu'il puise son inspiration dans les grands mythes antiques, dans les autres arts, chez les auteurs des siècles passés ou dans des traditions théâtrales d'autres cultures, le théâtre semble souvent s'élaborer en référence à un ailleurs, qu'il soit culturel ou historique.

Au cours des années 1960-1970, ce phénomène a pris une véritable ampleur : comme la commedia dell'Arte a transformé le théâtre français du XVIIe siècle, le théâtre occidental s'est nourri de formes théâtrales d'autres traditions, orientales en particulier. Nous réfléchirons sur quelques unes de ces grandes traditions orientales pour en comprendre la pratique, l'esthétique et la portée sociale, voir philosophique. Puis, en nous appuyant sur le travail de metteurs en scène qui, au cours de cette période, ont mis au centre de leurs recherches et de leur créations des cultures autres :

Peter Brook, Jerzy Grotowski, Ariane Mnouchkine ou Eugenio Barba, nous tenterons de définir les processus à l'oeuvre lorsque au théâtre, les cultures se croisent.

Faut-il parler de multiculturalisme, d'interculturalisme, d'emprunt, d'échanges, de traductions, de citations ? L'étude d'exemples précis tirés du théâtre contemporain sera l'occasion d'éclaircir, dans une visée anthropologique, les notions de culture et de croisement de cultures et, dans une visée esthétique, les processus d'échange et d'emprunt qui sous-tendent la création.

Bibliographie.

- Pavis, Patrice, *Le Théâtre au croisement des cultures*, Paris : José Corti, 1990.
- Grotowski, Jerzy, *Vers un théâtre pauvre*, Lausanne : Editions de l'Age d'Homme, 1971 (Ed. française).
- Brook, Peter, *Points de suspension. 44 ans d'exploration théâtrale. 1946-1990*. Paris : Seuil, 1992.
- Barba, Eugenio, *Le Canoë de papier : traité d'anthropologie théâtrale*, Paris : Entretemps, 2004, (Coll. Les Voies de l'acteur).

Une expression plurielle : La Chanson.

Enseignant : Robert HORVILLE.

Programme.

Le but de cet enseignement est d'analyser un mode d'expression relevant des arts du spectacle, qui apparaît comme marqué par la pluralité. Intégrant écriture, interprétation, mise en scène, comportant, à travers sa réception, toute une dimension sociologique, il pose, en particulier, avec force, les relations entre texte et musique.

Cette approche se fera à partir de l'œuvre de Léo Ferré, créateur protéiforme, qui illustre particulièrement cette dimension plurielle de la chanson. Ce cours comportera deux volets. Le premier volet sera consacré à la mise en musique des poètes, que Léo Ferré a pratiqué tout au long de sa carrière et qui sera abordée cette année à travers les mises en musique des poèmes de Verlaine. Le second volet sera consacré aux chansons dont Léo Ferré est à la fois, l'auteur et le compositeur, regroupées pour cette année autour du thème de la musique.

Cette étude se fera à partir d'enregistrements audio et vidéo, en partie inédits.

Bibliographie.

- Léo Ferré, *Les Années galaxie*, éditions Françoise Travelet, Paris, Seghers, Collection Poètes d'aujourd'hui, 1986.
- Léo Ferré, *La Mauvaise graine*, éditions Robert Horville, Paris, Editions n° 1, 1993, et Paris, le Livre de poche, 1995.
- Léo Ferré, *Avec le temps*, éditions Patrick Buisson, Paris, Editions du Chêne, 1995.
- Léo Ferré, *La Musique souvent me prend... comme l'amour*, Monaco, Editions La Mémoire et la mer, 1999.

Jeu théâtral

Enseignant : Vincent GOETHALS.

Pré-requis.

Uniquement pour les étudiants n'ayant pas eu UE 3 Atelier Jeu en Licence 1ère année

Objectifs.

Aborder de façon ludique et diversifiée les différentes techniques du jeu théâtral.

Programme.

Expérimentation d'une œuvre.

- Exercices en groupe pour aborder la relation à son corps (énergie et relaxation) ; à sa voix (projection, diction) ; à l'autre (mise en confiance, écoute et affirmation).
- Travail d'improvisations autour de courts textes solos puis duos.
- Mise en perspective de l'ensemble des travaux par une invasion plurielle du « plateau ».

Bibliographie.

- Stanislavski : *La Formation de l'acteur*
- Diderot : *Le Paradoxe du comédien*.

Musique & Théâtre

Enseignant : Ricardo MANDOLINI

Programme.

L'atelier musique / théâtre propose une " connaissance par le vécu " de la mise en scène productrice du musical, à travers le développement d'une expérience de création réalisée en cours. Il s'agit d'une approche de la signification et de l'intention dramatique à travers l'interprétation des gestes et la création d'instruments - ceci entendu dans le sens le plus large, c'est-à-dire comme les actions et les dispositifs qui produisent du sonore -. La démarche sera complétée par l'audition de quelques œuvres d'Aperghis, Berio, Ligeti, Stockhausen et Kagel.

Bibliographie.

Une bibliographie sera proposée en cours

Théâtre & Cinéma

Enseignant Jean-Marc LANTERI

Pré-requis.

néant

Objectifs.

Ecrire une pièce de théâtre.

Programme.

A partir d'exercices et d'embrayeurs d'écriture fournis par l'enseignant, l'étudiant développe une multiplicité de textes dramatiques qui doivent aboutir à la rédaction d'une pièce en fin de semestre et à une lecture publique.

Bibliographie :

BON, F, Tous les mots sont adultes, Fayart, 2000.

Théâtre/Public, Ateliers d'écriture, n° 99, Théâtre de Genevilliers.

KNAPP, A, Une école de la création théâtrale, Actes Sud.

Evaluation :

1ère session : Pièce de théâtre.

2e session : Dissertation ou exercice de fiction.

Préparation au CAPES

Enseignant : Philippe Baryga

Programme

- 1- Avant le stage : mise en place d'outils d'observation
 - a-de principes didactiques (comment construire les apprentissages)
 - b-d'une diversité pédagogique (les relations aux élèves)
 - c-de gestion de classe

- 2- Pendant le stage : mise en évidence des mécanismes
 - a-de situations-problèmes et d'incitations (mise au travail)
 - b-de l'effectuation (travail pratique des élèves)
 - c-de l'évaluation des efforts et des acquis

- 3- Après le stage : mise en relation des séances observées
 - a-aux idées préconçues sur l'enseignement des arts plastiques
 - b-aux programmes d'arts plastiques en collège
 - c-aux priorités éducatives (citoyenneté, maîtrise de la langue, méthodologie)

Evaluation du module : un oral de 15 minutes portant sur le rapport de stage, assorti de questions visant à mesurer :

- la capacité de l'étudiant à analyser des séquences d'enseignement
- l'appréhension par l'étudiant des enjeux éducatifs des arts plastiques au collège
- une relative maîtrise des programmes d'arts plastiques au collège
- une approche du fonctionnement d'un établissement du second degré

Bibliographie :

-Les programmes de l'enseignement des arts plastiques au collège et leurs documents d'accompagnement (6 fichiers à télécharger). Consultables sur <http://www.educnet.education.fr/arts/texte.htm>

Attention : les nouveaux programmes du collège sont en cours de réécriture, et seront applicables à la rentrée 2008.

-Bernard-André Gaillot, *Arts plastiques, éléments d'une didactique critique*, PUF, 1999.

- *Un art pour tous, le dessin à l'école de 1800 à nos jours*, INRP, musée national de l'éducation, Rouen, 2004.

1- Avant le stage : mise en place d'outils d'observation

Module Professeur des écoles

Enseignant : Jean-François REY

Programme :

Ce module est conçu pour les étudiants qui envisagent de passer le concours de professeur des écoles. Au premier semestre, l'accent est mis sur la psychopédagogie et la connaissance de l'enfant : les différents aspects du développement (psychomoteur, cognitif, affectif, la socialisation...), le dessin et les pratiques graphiques chez l'enfant, l'analyse des principales théories psychologiques, les difficultés rencontrés lors du processus éducatif. L'enseignement du second semestre est axé sur la méthodologie de l'observation et la didactique à partir du stage d'observation réalisé en milieu scolaire. Les étudiants auront à rédiger un rapport de stage qui sera évalué dans le cadre de ce cours. L'ensemble constitue une formation de 60 heures (S1, 20h + S2, 20h + 20h de stage). L'obtention de l'UE accordera 6 points de barème aux étudiants lors des tests d'entrée en formation à l'IUFM.

Exposition de l'œuvre d'art

Enseignant : Amanda CRABTREE

Programme

Cette Unité libre est liée au module de pré-professionnalisation du « Pôle exposition », nouvelle formation préparée par le Département Arts Plastiques depuis la rentrée 2007. On y étudiera l'actuel mode d'organisation des structures de diffusion et d'exposition de l'art contemporain, tant en France qu'à l'étranger (grands lieux d'exposition, structures administratives, etc.). On y présentera les différents métiers relatifs à l'exposition des œuvres d'art contemporain, dans leur diversité et leur singularité (commissariat, régie, communication, etc.). Il est conseillé aux étudiants désireux ensuite de s'inscrire à la formation « Pôle exposition » du Master de suivre également les ateliers appartenant à cette formation (Yves Brochard : « Exposer l'art contemporain » ; Véronique Goudinoux : Atelier « Pôle exposition »). Enfin, dans certains cas, des stages pourront être associés à ce module.

Workshop Art et Cinéma

Enseignant : Didier Vivien

Programme

Ce workshop déployé sur 3 journées propose aux étudiants de mener une réflexion sur la figure de l'artiste telle qu'elle apparaît dans certaines œuvres cinématographiques. Peintres, écrivains, photographes, sculpteurs... n'ont pas peu contribué à élaborer le mythe de l'artiste au sein même de leur œuvre. Mais pour qu'un mythe s'affirme vraiment, rien vaut le cinéma. A partir d'extraits de film, il s'agira d'observer comment se construit la représentation héroïque de l'artiste nécessairement maudit et en proie à une mélancolie irrémédiable, car sans la malédiction, point de mythe certainement. L'étude comparée se développera selon deux axes : « Sexe, peinture et cinéma » et « Les errances cinématographiques du photographe ».

Workshop avec l'artiste

Enseignant : Stéphane BENAULT

Programme : Peinture

Bricolage d'un paysage

Etude de toutes ses dimensions, l'espace, le point de fuite, le ciel, le sol, la ligne d'horizon... Il ne s'agit pas de l'appréhender de manière classique mais d'en détourner le genre, d'agir par distorsion, décalage poétique, détournement... Le principe serait d'additionner fragments, traces, dessins, images, volumes, vidéos... afin de recomposer un paysage bricolé inédit.

Workshop avec l'artiste

Enseignant : Laura HENNO

Programme : Photographie

Explorations narratives

Workshop photographique qui se propose d'explorer la narrativité dans l'image. Par le biais de la mise en scène, de l'écriture et du dispositif de monstration (le diaporama, la séquence par exemple), il s'agira de questionner le potentiel narratif de l'image. Comment construire une trame narrative, introduire de la fiction dans une image, donner forme à des narrations linéaires ou déconstruites ? Ce sont les thèmes de recherche qui seront abordés dans ce workshop au travers d'un projet photographique individuel.

Ce workshop s'adresse aux étudiants ayant déjà une pratique de la photographie.
Matériel de prise de vue requis.

Workshop avec l'artiste

Enseignant : Gautier LEROY

Programme : Volume

Réalisation d'une sculpture / maquette

La maquette apparaît le plus souvent comme un élément fondamental de l'architecture reléguée à l'image de modèles réduits.

Pourtant, nombre d'artistes l'ont intégrée comme un médium à part entière et l'ont parfois détournée de sa fonction première en jouant de certains codes (échelles, matériaux employés, couleurs, etc.).

Aussi, à l'évocation de la maquette, inéluctablement on fait référence à l'échelle.

L'échelle peut orienter la perception que l'on va accorder à la maquette et dans certains cas peut-être directement liée à l'usage qu'on lui réserve ; une maquette à l'échelle 1 peut servir de matrice (par exemple pour la réalisation d'un moule).

Le modèle réduit permet un renversement de l'accès à la connaissance :

Pour connaître l'objet dans sa totalité, on doit opérer depuis ses parties, tandis que la réduction d'échelle renverse cette situation : plus petite, la totalité de l'objet apparaît moins redoutable et du fait d'être diminuée, elle nous semble simplifiée. Et, si en règle générale, le modèle réduit compense la renonciation à des dimensions sensibles par l'acquisition de dimensions intelligibles, il est possible d'en inverser les codes.

Durant le workshop, les étudiants seront amenés à détourner, à renouveler, à recomposer avec les codes de la maquette afin de réaliser un volume avec divers matériaux.

Etapes :

- présentations de travaux d'artistes aux étudiants,
- recherches à partir de documents,
- réalisations.

Pistes :

Folklore, hybride, ludique, espace mental, recyclage, stable, instable.

A partir de documents imprimés, photographiés, ou d'objets spécifiques, collectés, les étudiants réaliseront un volume sous forme de maquette. Les techniques d'assemblage et de construction, ainsi que les matériaux utilisés seront abordés de façon individuelle en fonction des projets.

Le déplacement, les changements de points de vue, la confrontation à des lieux réels / imaginaires, la pertinence des matériaux utilisés, la qualité des connections d'idées, le détournement, la construction dans le détail ou dans l'urgence sont autant de facteurs bienvenus dans le travail des étudiants.

Matériel : papier, crayons, colle, pistolet à colle, peinture acrylique, aquarelle, en bombe, carton, bois, tissus, fil de fer, argile, bibelots, appareils photos, etc.

Références : Claes Oldenburg, Tom Sachs, Urs Fischer, Manfred Pernice, Thomas Demand, Didier Marcel, Mike Kelly, Jack & Dino Chapman, Thomas Schütte, Matt O'Dell, ...

Analyse de la danse à l'écran

Enseignant : P. GUISGAND

Pré-requis.

Pouvoir témoigner d'un intérêt pour la danse en tant qu'activité artistique, notamment à travers une expérience de spectateur.

Objectif

Construire un regard averti sur les pratiques contemporaines à la fois dansées et filmées.

Compétences visées : Maîtrise d'une méthodologie permettant une analyse critique de l'image de danse.

Programme

- La danse à l'écran, approche historique
- Danse et image de danse : de la captation à la vidéodanse
- Formation du regard et description de la danse
- Horizon d'attente, analyse et jugement

Bibliographie

ADSHEAD-LANSDALE Janet, *Dance Analysis Theory & Practice*, Londres, Dance Books, 1988.

BERNARD Michel, *De la création chorégraphique*, Pantin, Centre national de la danse, coll. « Recherches », 2001.

FOSTER Susan Leigh, *Reading Dancing. Bodies and Subjects in Contemporary American Dance*, Berkeley, University of California Press, 1986.

LOUPPE Laurence, *Poétique de la danse contemporaine*, Bruxelles, Contredanse, 2000.

MC FEE Graham, *Understanding Dance*, Londres & New York, Routledge, 1992.

MERLEAU-PONTY Maurice, *Le Visible et l'invisible*, Paris, Gallimard, coll. "TEL", 1988.

PAVIS Patrice, *L'Analyse des spectacles*, Paris, Nathan, coll. « Arts du spectacle », 1996.

évaluation

épreuve écrite de 2 heures. L'épreuve prendra la forme d'une analyse de vidéodanse (œuvre ou extrait d'œuvre de 10 min. environ) passant en boucle pendant la première heure de l'épreuve.

Atelier - Musique concrète et électronique 2

Enseignant Romain BRICOUT

Pré-requis

Une pratique minimale de l'outil informatique (PC) est souhaitable. Il est demandé aux étudiant(e)s de se munir d'une clé USB et d'un casque de bonne qualité (ex : Sennheiser HD-212). Le nombre de participant(e)s est limité à 20 étudiants (selon capacité d'accueil de la salle informatique).

Programme

L'initiation à la manipulation des techniques électroacoustiques mettra en perspective production musicale et écoute des différents répertoires des arts des sons fixés sur support. Cet atelier aura pour finalité d'amener l'étudiant(e) à réaliser une production dont il revendique l'esthétique. Pour ce faire, une méthodologie de l'écoute sera donnée simultanément à un travail direct sur le son via des logiciels de traitement, de synthèse et de montage du son. Synthèses additive, soustractive, FM, synthèses hybrides, échantillonnage, montage et transformations (...) seront abordés afin de proposer un véritable tour d'horizon des différentes pratiques et esthétiques présentes au sein des musiques électroacoustiques. La configuration PC/logiciels libres permettra par ailleurs aux étudiants de prolonger leur travail à domicile.

Atelier - Travail sur la voix 2

Enseignant : Chantal CAZAUX

Pré-requis.

Déchiffrage et mise en place autonomes d'une partition vocale impératifs.

Mais aucun pré-requis en technique vocale, à l'exception de :

- avoir suivi le S1 pour s'inscrire en S2
- le S3 pour s'inscrire en S4
- le S5 pour s'inscrire en S6.

Objectif

Optimiser la production vocale (timbre, souffle, etc.) dans la poursuite du semestre précédent.

Programme

Travail individualisé et collectif sur la détente et la posture corporelles, la respiration, la technique vocale et, au final, l'interprétation d'un extrait de répertoire (classique ou assimilé) choisi en fonction de la tessiture et du niveau de chacun. Accroissement du niveau de difficulté technique et de l'exigence interprétative par rapport au semestre précédent.

Atelier - Chœur 2

Enseignant : Chantal CAZAUX

Art lyrique : Chant & Piano

Pré-requis.

- Chanteurs : Déchiffrage et mise en place autonomes d'une partition vocale impératifs. 1 an au moins de travail individuel de la technique vocale.
- Pianistes : Lecture à vue aisée d'une partition pianistique.
- avoir suivi Chœur 1
- 15 étudiants maximum.

Objectif & programme

Mise en situation de la technique vocale et du piano accompagnant (répertoire lyrique / Lied et mélodie) dans la poursuite du semestre précédent, avec accroissement du niveau de difficulté technique et de l'exigence interprétative.

Atelier - Chanson Française 2

Enseignant : Béatrice BOUQUIN

Pré-requis.

Cet atelier s'adresse à des musiciens au nombre de 15 maximum sur la durée de 2 semestres

Programme et objectif

L'objet de l'atelier est d'aborder l'histoire de la chanson Française d'une part et la composition personnelle d'une chanson d'autre part; Cette création s'effectue sur le support du logiciel protools et permet de travailler autour des notions de l'orchestration et de l'arrangement entre autre. S'il reste de la place il sera possible de l'intégrer au semestre

Atelier - Musique de chambre 2

Enseignant : J. SCHAB

Pré-requis.

Niveau moyen en école de musique et au conservatoire de musique.

Objectif

Pratique instrumentale en groupe (duos, trios, quatuors, quintettes...) et initiation à l'exécution instrumentale d'œuvres contemporaines.

Répertoires

Œuvres du 19^è et 20^è s (de Mozart à Messiaen, Reich, Piazzola, etc....)

Atelier - Direction de chœur 2

Enseignant : Grégory GUEANT

Pré-requis.

Public visé : Etudiants de L2 et L3
Effectifs : 10 à 12 étudiants

Objectif

Lecture de partitions polyphoniques à deux clefs.

Programme

Apprentissage et/ou approfondissement de la technique de direction de chœur

Atelier - Informatique musicale

Enseignant : Frédéric MARCHAND

Pré-requis.

Réservé aux étudiants de 3ème année. Priorité aux étudiants du DEM envisageant de se présenter au CAPES.

Programme

Présentation, et prise en main de CUBASE SX en vue de la préparation à l'épreuve d'arrangement du CAPES de Musique. L'atelier couvre plusieurs axes : Utilisation du logiciel, utilisation du clavier, les différentes étapes de la réalisation d'un arrangement (accompagnement, enrichissement harmonique, les instruments MIDI, les styles musicaux, la présentation orale...)

Atelier - Musiques traditionnelles 2

Enseignant : Alain DESJACQUES

Pré-requis.

Seuls les étudiants inscrits au Semestre 1 pourront continuer au Semestre 2, sauf cas particuliers justifiant d'une pratique de la musique irlandaise.
Etre capable de transcrire une mélodie.

Objectif.

Pratique instrumentale en groupe en accompagnant des danseurs.

Programme

Acquisition d'un programme renforcé de musique à danser (jigs, reels, hornpipes, ...)
Initiation à la musique irlandaise. Cet atelier est lié à un projet commun avec le SUAPS d'un stage de perfectionnement en Irlande pendant les vacances de printemps auprès de maîtres de musique et de danses traditionnelles. Il réclame disponibilité et motivation.
N.B1. Il est possible de s'inscrire en « danses irlandaises » au SUAPS.
N.B2. Les danseurs inscrits à l'option « danses irlandaises » au SUAPS peuvent participer au projet « musique et danses en Irlande ».