

GUIDE DES ÉTUDES

2019-2020

Licence Mention Arts

Arts de la scène
Études cinématographiques
Études en danse
Musique et musicologie
Arts plastiques

Chères étudiantes, Chers étudiants,

Avec près de 7 000 étudiants, forte d'une équipe de plus de 200 enseignants et enseignants-chercheurs, de 400 chargés de cours et d'une trentaine de personnels administratifs, la Faculté des Humanités de l'Université de Lille est l'une des plus grandes unités de formation et de recherche dans son secteur en France. Vous y serez formés, à la recherche et par la recherche, dans des disciplines aussi diverses que l'archéologie, les arts, l'histoire et l'histoire de l'art, les lettres classiques et les lettres modernes, la philosophie et les sciences du langage. Toutes ces disciplines sont essentielles pour comprendre le monde qui nous entoure voire pour le transformer.

S'appuyant sur ses sept départements et sur cinq laboratoires de recherche réputés, votre Faculté des Humanités est en partie l'héritière de la Faculté des lettres de l'Université de Lille où ont enseigné de grandes figures intellectuelles comme Michel Foucault ou Jacqueline de Romilly. Les riches bibliothèques de notre Faculté témoignent de cette histoire qui continue de s'écrire avec vous. La Faculté des Humanités est un lieu vivant où exposent des artistes, interviennent des écrivains et où se tissent des liens qui, je l'espère, vous enrichiront toute votre vie.

Notre Faculté est aussi un lieu ouvert grâce à tous les partenariats mis en place avec de grandes institutions scientifiques et culturelles, avec des associations ou des entreprises. Grâce à eux, votre insertion professionnelle en sera facilitée.

Enseigner et se former à la Faculté des Humanités doit être une chance. Nous ferons tout notre possible pour que vous puissiez la saisir.

Au nom de la Faculté, je vous adresse tous mes vœux de réussite.

Gabriel GALVEZ-BEHAR

Professeur des Universités
Doyen de la Faculté des Humanités

SOMMAIRE

LA FACULTE DES HUMANITES	1
SOMMAIRE	2
Construisez votre parcours de formation	4
Les règles de progression des Étudiant-e-s de LICENCE	6
CLIL : CENTRE DE LANGUES DE L'UNIVERSITÉ DE LILLE	8
DELANG.....	8
LE CLES	9
LE CRL.....	9
LA MAISON DE LA MÉDIATION : informer et prévenir	11
Département Arts	13
Formations assurées par le Département	15
Enseignants Responsables de formation	16
L'équipe pédagogique et ses axes de recherche: Enseignants titulaires.....	17
CENTRES DE RECHERCHE FACULTE DES HUMANITES.....	18
L'organisation des études	19
Bibliothèque Humanités	19
BIBLIOTHÈQUE MICHELET.....	21
BIBLIOTHÈQUE DES SCIENCES DE L'ANTIQUITÉ	21
Le Calendrier universitaire	22
Licence Arts de la Scène	23
Arts de la scène - Licence 1 - Semestre 1.....	24
Arts de la scène- Licence 1 - Semestre 2.....	33
Arts de la scène- Licence 2 - Semestre 3.....	42
Arts de la scène–Licence 2 - Semestre 4.....	49
Arts de la scène–Licence 3 - Semestre 5.....	56
Arts de la scène–Licence 3 - Semestre 6.....	63
Licence Arts Plastiques (Tourcoing)	72
Arts plastiques – Licence 1 - Semestre 1	80
Arts plastiques– Licence 1 - Semestre 2	88
Arts plastiques– Licence 2 - Semestre 3	97
Arts plastiques– Licence 2 - Semestre 4	108
Arts plastiques– Licence 3 - Semestre 5	120
Arts plastiques– Licence 3 - Semestre 6	130
La bibliothèque du Pôle Arts Plastiques	140

Licence Études Cinématographiques	145
L'Études Cinématographiques – Licence 1 - Semestre 1	146
Études Cinématographiques–Licence 1 - Semestre 2	151
Études Cinématographiques–Licence 2 - Semestre 3	157
Études Cinématographiques– Licence 2 - Semestre 4.....	163
Études Cinématographiques–Licence 3 - Semestre 5	168
Études Cinématographiques- Licence 3 - Semestre 6	174
Licence Études en Danse	180
Etudes en Danse Licence 1 - Semestre 1.....	181
Etudes en Danse - Licence 1 - Semestre 2.....	187
Etudes en Danse – Licence 2 - Semestre 3	195
Etudes en Danse – Licence 2 - Semestre 4	202
Etudes en Danse - Licence 3 - Semestre 5.....	208
Etudes en Danse - Licence 3 - Semestre 6.....	216
Licence Enseignement de la Danse	223
Enseignement de la Danse – Licence 2 - Semestre 3.....	224
Enseignement de la Danse – Licence 2 - Semestre 4.....	227
Enseignement de la Danse – Licence 3 - Semestre 5.....	230
Enseignement de la Danse – Licence 3 - Semestre 6.....	233
Licence Musique & Musicologie	236
Musique et Musicologie – Licence 1 - Semestre 1	241
Musique et Musicologie – Licence 1 - Semestre 2	247
Musique et Musicologie – Licence 2 – Semestre 3	253
Musique et Musicologie – Licence 2 – Semestre 4	259
Musique et Musicologie – Licence 3 – Semestre 5	268
Musique et Musicologie – Licence 3 – Semestre 6	277
Licence Formation du Musicien Interprète et Créateur.....	285

La structure des enseignements de licence vous permet à la fois d'acquérir des fondamentaux disciplinaires et de construire votre projet personnel de formation universitaire. Un large choix d'options (proposées notamment à partir de la L2) vous amènera ainsi à élaborer progressivement votre parcours.

Vous venez de prendre connaissance du programme des enseignements constitutifs de votre parcours de Licence.

Ces enseignements sont organisés en 10 Unités d'Enseignements (UE). De façon générale, ces UE se répartissent en UE fondamentales, UE complémentaires, une UE de langue (UE 9) et un enseignement consacré à l'élaboration de votre projet d'étudiant (UE10).

UE 10 PROJET DE L'ETUDIANT

Les enseignements de l'UE 10 « Projet de l'étudiant » vous invitent, sur un mode non disciplinaire, à construire ou enrichir votre projet de formation universitaire. Cette UE 10 est OBLIGATOIRE et sera EVALUÉE au même titre que les autres UE constitutives de votre parcours de Licence.

Comment choisir votre UE 10 ?

Au semestre 1, vous suivez obligatoirement l'UE 10 « **Intégration** », laquelle vous permet d'acquérir la maîtrise de votre environnement universitaire. Cet enseignement est proposé entièrement à distance.

A partir du semestre 2, vous choisissez votre UE 10 en fonction de votre projet personnel, d'études ou professionnel.

En complément de ce choix, vous suivez obligatoirement un module **d'initiation à la culture numérique (enseignement à distance)**, organisé du semestre 2 au semestre 6.

LES OPTIONS D'OUVERTURE

Les **options d'ouverture** vous permettent de découvrir un champ disciplinaire ou professionnel et de diversifier vos poursuites d'études en master. Elles peuvent en outre faciliter votre insertion professionnelle à l'issue de la licence.

- Accessibles à partir de la Licence 2, ces options d'ouverture sont organisées sur plusieurs UE et sur plusieurs semestres. Elles viennent en lieu et place d'UE de votre parcours type de licence.
- Suivre une option d'ouverture vous engage : vous devez la suivre sur la totalité de votre parcours de formation.
- Nous vous invitons à prendre connaissance sur le site de l'ensemble des options d'ouverture qui vous sont proposées.

Liste des options d'ouverture

- ESJ Journalisme (modalités d'accès particulières – accessible dès la Licence 1)
- Français Langue Étrangère - FLE
- Information-Documentation
- Management des entreprises et des associations - MEA
- Professorat des écoles
- Sensibilisation aux métiers de l'enseignement

Attention : les parcours de licence suivants ne proposent pas d'options d'ouverture.

- Licence mention Arts
- Licence mention Économie et gestion quel que soit le parcours choisi
- Licence mention Information Communication quel que soit le parcours choisi
- Licence mention LEA quel que soit le parcours de langues choisi
- Licence mention MIASHS quel que soit le parcours choisi
- Licence mention Philosophie parcours Philosophie-Sociologie
- Licence mention Psychologie
- Licence mention Sociologie quel que soit le parcours choisi

Pour les autres parcours de licence, dans la mesure où chacun d'eux propose une liste limitée d'options d'ouverture, nous vous invitons à vérifier, sur le guide "Options d'ouverture", que l'option qui vous intéresse est bien proposée dans votre parcours de formation. Vous pouvez également vous rapprocher du secrétariat de votre composante ou du service en charge de la coordination des UE10 et des options d'ouverture (paulette.horent@univ-lille.fr).

Tout savoir sur les UE 10 : <https://www.univ-lille.fr/ppp-campus-pont-de-bois/>

Tout savoir sur les options d'ouverture : <https://www.univ-lille.fr/ppp-campus-roubaix-tourcoing-lea/>

La progression des étudiant-e-s d'une année sur l'autre obéit aux règles suivantes :

- JURYS SEMESTRIELS

- Pour les **cursus licence** (jurys de première et de deuxième session) la note du semestre est la moyenne coefficientée des notes obtenues aux différentes UE, **avec** compensation semestrielle entre les UE :
 - si cette moyenne est égale ou supérieure à 10, l'étudiant-e est admis-e au semestre et emporte les crédits ECTS du semestre (30).
 - si cette moyenne est inférieure à 10, l'étudiant-e est ajourné-e au semestre, mais capitalise les UE acquises.

- JURYS D'ANNEE

- Cursus licence, mise en œuvre de la compensation annuelle et admission à l'année supérieure :

- l'étudiant-e est autorisé-e de plein droit à s'inscrire en année supérieure s'il a été admis, au titre de la première session, à chacun des deux semestres de l'année.
- l'étudiant-e qui n'a pas été admis-e aux deux semestres de l'année au titre de la première session est, **par le jeu de la compensation annuelle mise en œuvre à l'issue de la première session**, autorisé-e de plein droit à s'inscrire en année supérieure, **si la moyenne des notes des deux semestres (notes de première session capitalisées) est égale ou supérieure à 10**. Dans ce cas, les 60 crédits lui sont attribués au titre de l'année universitaire.
- l'étudiant-e qui n'a pas été admis-e aux deux semestres de l'année au titre de la deuxième session est, **par le jeu de la compensation annuelle mise en œuvre à l'issue de la deuxième session**, autorisé-e de plein droit à s'inscrire en année supérieure, **si la moyenne des notes des deux semestres (notes de deuxième session capitalisées) est égale ou supérieure à 10**. Dans ce cas, les 60 crédits lui sont attribués au titre de l'année universitaire.
- La **compensation** est sans incidence sur les résultats de l'année dans les cas suivants :
 - Etudiant-e-s déclaré-e-s admis-es aux deux semestres de l'année universitaire, quelle que soit la session au titre de laquelle ils, elles ont été déclaré-e-s admis-es.
 - Etudiants-e-s qui n'ont été déclaré-e-s admis-es à aucun des deux semestres de l'année universitaire.
 - Etudiant-e-s porté-e-s défaillant-e-s à l'une des deuxièmes sessions (quel que soit le semestre).

Les étudiant-e-s déclaré-e-s admis-es à un semestre et ajourné-e-s à l'autre ne peuvent « valider » l'année qu'au titre de la compensation annuelle (sous réserve que la moyenne des notes des deux semestres soit égale ou supérieure à 10) mise en œuvre lors des jurys de fin de premières sessions ou lors des jurys de fin d'année à l'issue des secondes sessions.

Le tableau ci-dessous fait le point sur les situations qui peuvent donner lieu à compensation :

	SEMESTRE IMPAIR (SI)		SEMESTRE PAIR (SP)		ANNEE	
	Session 1 (SI s1)	Session 2 (SI s2)	Session 1 (SP s1)	Session 2 (SP s2)	Résultats	
					Jury annuel 1 (postSess. 1)	Jury annuel 2 (postsess. 2)
Cas 1	ADM	-	ADM	-	ADM	
Cas 2	ADM	-	AJ	ADM ou AJ	ADM si résultats : (SI s1 + SP s1) / 2 > ou = 10	ADM si résultats : (SI s1 + SP s2) / 2 > ou = 10
Cas 3	AJ	- ADM ou AJ	ADM		ADM si résultats : (SI s1 + SP s1) / 2 > ou = 10	ADM si résultats : (SI s2 + SP s1) / 2 > ou = 10
Cas 4	AJ	ADM ou AJ	AJ	ADM ou AJ	AJ	ADM si résultats : (SI s2 + SP s2) / 2 > ou = 10

Attention : la validation de l'année emporte 60 crédits, sans attribution de crédits au titre du semestre et des éléments (UE) auxquels l'étudiant a été déclaré ajourné. Toutefois les UE acquises sont validées. Les résultats d'admission en jury annuel 1 sont définitifs. L'étudiant-e ne pourra en aucun cas se présenter au rattrapage dans le but par exemple d'améliorer ses résultats.

- JURYS DE DIPLOME

- DEUG, licence

-
- o Le diplôme sera attribué sur la base des notes de l'année diplômante et des résultats obtenus par l'étudiant-e. A l'issue de la deuxième session du second semestre de l'année universitaire et après les jurys d'année, le jury délivre le diplôme :
 - au titre de la première session, aux seuls étudiant-e-s admis-es à chacun des deux semestres au titre de la première session (DEUG, licence, master).
 - au titre de la deuxième session :
 - aux étudiant-e-s ayant été admis-es aux deux semestres, dont l'un au moins au titre de la deuxième session ;
 - aux étudiant-e-s ayant validé l'année au titre de la compensation annuelle.
- o La mention du diplôme de Licence est déterminée par la moyenne des notes obtenues aux deux semestres de l'année diplômante. Aucune mention ne sera portée sur le diplôme du DEUG.

Vous pouvez consulter vos notes et résultats sur le portail de l'université, à partir de votre Environnement Numérique de Travail. Ces résultats sont disponibles une fois les délibérations terminées.

Important : frauder est un délit qui entraîne de lourdes sanctions disciplinaires, voire pénales. Elles peuvent aller jusqu'à l'exclusion définitive de toutes les universités et écoles et sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 3 ans et de 9000 euros d'amende.

Les enseignants disposent dans leur ENT d'un logiciel d'aide à la détection du plagiat. Le partage en ligne de cours dispensés par vos professeurs sur des plateformes supposées collaboratives est strictement interdit car il peut s'agir également d'un délit de contrefaçon susceptible d'être poursuivi.

CLIL : CENTRE DE LANGUES DE L'UNIVERSITÉ DE LILLE

LE CLIL a en charge l'enseignement/apprentissage transversal des langues vivantes. Il comprend :

- Le pôle DELANG qui coordonne et gère toutes les UE de langues vivantes, les langues proposées en option et les DUFL de l'Université de Lille - autrement dit les UE du secteur LANSAD (Langues pour les Spécialistes d'Autres Disciplines), ainsi que les enseignements de Techniques d'Expression et de Communication (TEC).
- Le pôle DEFI qui a en charge les enseignements en FLE (Français Langue Etrangère) et accueille les candidats internationaux allophones souhaitant progresser en langue, culture et civilisation françaises, en articulation avec les diplômes nationaux ou en vue de la délivrance de Diplômes Universitaires d'Etudes Françaises de niveau A1 à C2.
- Un pôle transversal qui coordonne les certifications et les CRL (Centres de Ressources en Langues).

Les enseignements sont répartis dans des antennes de proximité où les étudiants pourront se renseigner et s'inscrire en fonction de leur filière :

- Sur les sites Pont-de-Bois et Roubaix-Tourcoing (LANSAD, FLE et langues FC)
- Sur le site Cité Scientifique (LANSAD et FLE)
- Sur les sites Moulins-Ronchin et Santé dans les facultés (LANSAD)

La direction du CLIL est située dans le bâtiment du CLIL SUAIO du campus Cité Scientifique.

Contact : clil@univ-lille.fr / Téléphone : 03 20 05 87 25.

DELANG

Vous trouverez les informations sur les pages DELANG du site du CLIL <https://clil.univ-lille.fr>.

Contact : delang@univ-lille.fr

Des bureaux d'accueil de proximité sont à votre disposition sur les campus Pont de Bois (bâtiment A - A1.682) et Cité scientifique (Bâtiment B5). Sur les campus, Moulins Ronchin et Santé, les informations sont fournies directement dans les facultés.

Campus Pont de Bois

Pour la plupart des UE d'anglais (toutes composantes) et d'espagnol (MIME, SHAP, DECCID), les emplois du temps, les inscriptions dans les groupes et les modalités de contrôle des connaissances sont gérés par le secrétariat de votre année de formation.

Pour toutes les autres langues, ces mêmes informations relèvent du pôle DELANG Campus Pont-de-Bois. Les cours sont proposés dans des créneaux transversaux ouverts à tous.

À partir du S2, la même langue doit être suivie tout au long du parcours de licence afin de permettre une progression réelle (sauf dérogation sur projet de mobilité spécifique).

La passation de la certification CLES est encouragée avec une inscription par an prise en charge par l'établissement pour les étudiants inscrits à l'Université de Lille ainsi que le recours aux Centres de Ressources en Langues (CRL) pour soutien à la formation en langues.

Contact : delang.pdb@univ-lille.fr

Téléphone: 03 20 41 62 84

LE CLES

Le CLES (Certificat en Langues de l'Enseignement Supérieur) est une certification universitaire :

- Accréditée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation et reconnue au niveau européen (NULTE)
- Adossée au Cadre Européen Commun de Référence en Langues (CECRL)
- Qui atteste d'un niveau de compétence B1, B2 ou C1 dans 4 activités langagières,
- Qui est offerte en allemand, anglais, arabe, espagnol, grec moderne, italien, polonais, portugais, russe.
- Qui s'adresse à tout public,

3 niveaux sont proposés :

- CLES B1 : utilisateur indépendant qui peut faire face à des situations de la vie courante
- CLES B2 : utilisateur indépendant qui peut interagir et négocier dans la majorité des domaines.
- CLES C1 = utilisateur expérimenté qui peut faire valoir sa maîtrise linguistique dans la vie sociale, académique ou professionnelle.

Cf. plaquette CLES et le site officiel : www.certification-cles.fr

Les dates de passations et les modalités d'inscription sont disponibles sur les pages *Certifications* du site du CLIL : <https://clil.univ-lille.fr>

Les CRL organisent des ateliers de préparation ou d'information en complément à vos formations en langues. Pour connaître les dates et les modalités de ces ateliers, renseignez-vous auprès du CRL de votre site de formation ou adressez-vous à cette adresse : crl@univ-lille.fr

Contact : cles@univ-lille.fr

LE CRL

Les Centres de Ressources en Langues (CRL) du CLIL sont des espaces multimédias pour l'apprentissage des langues en autoformation guidée. Ils mettent à votre disposition une base de ressources répertoriées, des outils et l'accompagnement nécessaire pour organiser votre parcours d'apprentissage. Au CRL, vous pourrez travailler de façon indépendante, à votre rythme, et être accompagné vers l'atteinte de vos objectifs.

Le CRL vous offre des ressources matérielles et humaines, riches et variées pour :

- passer un test de positionnement en langue
- travailler la langue dans tous ses aspects.
- communiquer avec d'autres (étudiants, natifs).
- développer votre compétence à apprendre en autonomie.
- préparer des certifications.
- vous conseiller et vous guider.

Les langues proposées au CRL sont :

L'allemand, l'anglais, l'arabe, la catalan, le chinois, le danois, l'espagnol, le français langue étrangère, le grec moderne, l'hébreu, le hongrois, l'italien, le japonais, la langue des signes française, le néerlandais, le norvégien, le persan, le polonais, le portugais, la russe, le suédois, et le tchèque.

L'inscription est libre et gratuite pour les étudiants, enseignants ou personnels de l'Université de Lille et se fait directement au CRL. La première fois, l'équipe vous présentera les locaux et les ressources. L'Université de Lille comporte 5 CRL sur les campus de Cité Scientifique, Pont-de-Bois, l'IAE, Infocom et LEA.

Cf. les pages site du CLIL : <https://clil.univ-lille.fr>

Contact : crl@univ-lille.fr

Ouverte à tou.te.s, étudiant.e.s et personnels de l'Université, dans le respect des règles de déontologie et en concertation avec les services et composantes de l'établissement, elle est un lieu d'accueil, d'information et de réponse aux questions juridico-administratives. Elle a pour missions de prévenir les comportements abusifs comme les conflits, de pacifier les relations, de sensibiliser enfin la communauté universitaire notamment par la promotion de l'égalité, la lutte contre les discriminations, la laïcité.

Maison de la médiation

maison-mediation@univ-lille.fr

03.62.26.91.16

La maison de la médiation est associée aux cellules harcèlement (sexuel et moral) et au médiateur (réfèrent racisme et antisémitisme, en charge des discriminations).

Cellule d'écoute, de soutien et d'accompagnement contre le harcèlement moral (CESAHM)

contact-harcelement-moral@univ-lille.fr

Cellule d'écoute, de veille et d'information sur le harcèlement sexuel (CEVIHS)

contact-harcelement-sexuel@univ-lille.fr

Médiateur, réfèrent racisme et antisémitisme, en charge des discriminations

amadou.bal@univ-lille.fr

L'université de Lille couvre de grands domaines de formation ;

ARTS, LETTRES, LANGUES - SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES - DROIT, ÉCONOMIE, GESTION - SANTÉ - SCIENCES, TECHNOLOGIES – SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.

www.univ-lille.fr

Ligne générale ULille - campus Pont-de-Bois : 03.20.41.60.00

Accueil Galerie : 03.20.41.66.07 / 70.58

CAMPUS PONT-DE-BOIS

BATIMENT A - ENTREE A8

SCOLARITÉ

Accueil général étudiant

03.20.41.62.10

Relais scolarité Pont-de-Bois

03.20.41.60.35

scolarite-relais-pontdebois@univ-lille.fr

VIE ÉTUDIANTE

Bureau de la Vie Étudiante et du Handicap

03.20.41.70.96 | bveh.pdb@univ-lille.fr

SANTÉ

Centre de santé de l'étudiant

03 20 90 74 05

Service Universitaire d'Accompagnement, d'Information et d'Orientation (SUAIO)

03.20.41.62.46

suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr

Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (BAIP)

03.20.41.61.62

baip-campus-pontdebois@univ-lille.fr

Hubhouse

03.20.41.60.95/97

hubhouse-pontdebois@univ-lille.fr

INTERNATIONAL

Service des relations internationales

<https://international.univ-lille.fr/>

international-shs@univ-lille.fr

Dépt. d'Enseignement du Français pour les étudiants de l'International (DEFI)

03.20.41.63.83 | defi@univ-lille.fr

Bureau d'accueil des Étudiants Internationaux (BAEI).

03.20.41.60.29 / 66.59 | baei-shs@univ-lille.fr

BÂTIMENT F

ÉTUDES DOCTORALES

École doctorale Régionale SHS

03.20.41.62.12 | sec-edshs@pres-ulnf.fr

doctorat.univ-lille.fr/ecoles-doctorales

BATIMENT A (Entrée face parking Kino)

Formation continue et alternance

03.20.41.72.72 | dfca-pontdebois@univ-lille.fr

formation-continue.univ-lille.fr

Service d'Enseignement à distance (SEAD)

03.20.41.65.55 | sead@univ-lille.fr

BIBLIOTHÈQUE UNIV.

SCD - Bibliothèque Universitaire centrale

03.20.41.70.00

<https://www.univ-lille3.fr/bibliotheques/>

HALL BATIMENT A

Service Culture

03.20.41.60.25

culture.univ-lille.fr

SUAPS (sports)

03.20.41.62.69

sport.univ-lille.fr

Directeur département : Raphaël GOMERIEUX

☎ 03.20.41.63.21 – raphael.gomerieux@univ-lille.fr

Responsable administrative département: Samira SADI

☎ 03.20.41.60.30 - samira.sadi@univ-lille.fr

Accueil Licence Arts

Horaires accueil Licence bureau A3.319 : 09h00 à 12h00

13h30 à 16h30

Fermé les lundis matin, mercredis et vendredis après-midi – fermeture 11h00 vendredis

Parcours Arts de la scène /Etudes cinématographiques/
Parcours conventionnés Ecole du Nord/CRD Tourcoing

Caroline SALETZKY

Bureau A3 317 ☎: 03.20.41.67.62 - arts-cinema-theatre@univ-lille.fr

Parcours Musique et musicologie / Etudes en danse /

Parcours conventionnés Musicien interprète/ Enseignement de la danse/ Musicien intervenant (CFMI)

Hélène VAUTIER

Bureau: A3 321 ☎03.20.41.63 25 – arts-musique-danse@univ-lille.fr

ARTS PLASTIQUES (Site web: <http://arts-culture.formation.univ-lille.fr/artsplastiques/>)

29-31 rue Leverrier – BP 50171 - 59333 TOURCOING

Entrée possible par l'Ecole Supérieure D'Art – 36 bis rue des Ursulines

Secrétariat Licence 2 et Licence 3 Arts parcours Arts Plastiques:

Responsable administrative: Coralie MAGNE

☎ 03.20.41.74.92 - coralie.magne@univ-lille.fr

Gestionnaire pédagogique Licence 1 Arts Plastiques : Stéphanie BRUNIN

☎ 03.20.41.74.90 –stephanie.brunin@univ-lille.fr

Horaires d'accueil : Du lundi au vendredi : 08 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 16 h 30

Master arts / Masters MEEF enseignement Arts plastiques et Education Musicale –

Pascale JOLY

Bureau: A3 323 ☎ 03.20.41.62.97 - pascale.joly@univ-lille.fr

Horaires d'accueil : Mardi au jeudi matin : 9h30-11h 30 et lundi au jeudi après-midi : 14.30-16.30

Fermé le vendredi.

Formations assurées par le Département

- LICENCE ARTS: 8 PARCOURS

- Parcours Arts de la scène
- Parcours Etudes cinématographiques
- Parcours Etudes en danse
- Parcours Musique et musicologie
- Parcours Arts plastiques

- PARCOURS CONVENTIONNES

- Parcours Enseignement de la danse
- Parcours Formation du musicien interprète créateur
- Formation du comédien
- Formation du comédien professionnel et auteur dramatique
- Conservatoires de Lille, Tourcoing, Douai, Roubaix, Valenciennes, Cambrai
- Formation du musicien intervenant (CFMI)

- MASTER ARTS: 8 PARCOURS

- Parcours Cinéma nouvelles images
- Parcours Cinéma documents archives
- Parcours danse pratiques performatives
- Parcours musique musicologie et dispositifs contemporains
- Parcours théorie et pratique du théâtre contemporain
- Parcours arts plastiques et visuels
- Parcours exposition – production des œuvres d’arts contemporains
- Parcours international études cinématographiques et audiovisuelles (IMACS)

LICENCE MENTION ARTS: RESPONSABLES DE FORMATION

Mention: Alain DESJACQUES

Parcours Arts Plastiques: Valérie BOUDIER 1er semestre – Nathalie DELBARD 2ème semestre

Parcours Arts de la scène et parcours conventionnés : Sotirios HAVIARAS

Parcours Études cinématographiques: Licence 1 Melissa GIGNAC / Licence 2 et Licence 3 Géraldine SFEZ

Parcours Musique et musicologie et parcours conventionnés : Grégory GUEANT

Parcours Études en danse, Parcours Enseignements de la danse: Marie GLON

MASTER MENTION ARTS: RESPONSABLES DE FORMATIONS

Mention: Véronique GOUDINOUX

Parcours Cinéma, nouvelles images: Jessie MARTIN

Parcours Cinéma, documents, archives: Edouard ARNOLDY

Parcours Danse/Pratiques performatives: Philippe GUISGAND

Parcours Musique/Musicologie et dispositifs contemporains: Francis COURTOT

Parcours théories et pratiques du théâtre contemporain: Sophie PROUST

Parcours arts plastiques et visuels: Anne CREISSELS

Parcours exposition/Production des œuvres d'art contemporain: Océane DELLEAUX

Parcours international études cinématographiques et audiovisuelles (IMACS): Laurent GUIDO

Master MEEF Arts Plastiques : Antoine BRICAUD

Master MEEF Musique : Grégory GUEANT

Arts plastiques:

Valérie BOUDIER valerie.boudier@univ-lille.fr (Histoire et théorie de l'art)

Antoine BRICAUD antoine.bricaud@univ-lille.fr

Anne CREISSELS anne.creissels@univ-lille.fr (Plasticienne et théoricienne de l'art)

Nathalie DELBARD nathalie.delbard@univ-lille.fr (Théoricienne de l'art et de la photographie)

Océane DELLEAUX oceane.delleaux@univ-lille.fr (Art et reproduction, éditions d'artistes, art numérique)

Raphael GOMERIEUX raphael.gomerieux@univ-lille.fr

Véronique GOUDINOUX veronique.goudinoux@univ-lille.fr (Histoire et théorie de l'art)

Aurélien MAILLARD aurelien.maillard@univ-lille.fr

Didier VIVIEN (Plasticien et théoricien de l'art)

Cinéma:

Edouard ARNOLDY edouard.arnoldy@univ-lille.fr (Théories du cinéma, histoire du cinéma)

Mélissa GIGNAC melissa.gignac@univ-lille.fr (cinéma muet (américain, français, italien)- Histoire et esthétique de l'archive)

Laurent GUIDO, laurent.guido@univ-lille.fr (Historiographie du cinéma (Critique, esthétique, théories),)

Joséphine JIBOKJI josephine.jibokji@univ-lille.fr

Jessie MARTIN jessie.martin@univ-lille.fr (Esthétique du cinéma)

Géraldine SFEZ geraldine.sfez@univ-lille.fr (Esthétique du cinéma)

Musique

Francis COURTOT francis.courtot@univ-lille.fr (Analyse de la musique contemporaine, nouvelle complexité et musique figurale)

Alain DESJACQUES alain.desjacques@univ-lille.fr

Christian HAUER chistian.hauer@univ-lille.fr, (Herméneutique, musique sierielle)

Marie-Pierre LASSUS : marie-pierre.lassus@univ-lille.fr

Grégory GUEANT : gregory.gueant@univ-lille.fr

Anne BOISSIERE anne.boissiere@univ-lille.fr (Philosophie, esthétique des arts)

Danse

Philippe GUISGAND philippe.guisgand@univ-lille.fr (esthétique et analyse de la danse)

Marie GLON (Danse) marie.glon@univ-lille.fr (Analyse de la danse dans ses aspects esthétiques et sociaux)

Arts de la scène :

Sotiri HAVIARAS (Analyse de la mise en scène et du spectacle vivant, organisation et administration des institutions culturelles)

Jean-Marc LANTERI jean-marc.lanteri@univ-lille.fr (écriture contemporaine du théâtre en Europe, relations théâtre/cinéma) – indisponible cette année universitaire.

Ariane MARTINEZ, ariane.martinez@univ-lille.fr (Histoire des formes scéniques XXe-XXIe siècle ; relations entre théâtre et autres arts de la scène (mime, cirque, danse) ; théories et pratiques du jeu) indisponible 1er semestre

Véronique PERRUCHON veronique.perruchon@univ-lille.fr (Esthétique de la représentation théâtrale, scénographie, lumière, enjeux avec le public)

Sophie PROUST sophie.proust@univ-lille.fr (processus de création théâtrale, direction d'acteurs)

CENTRES DE RECHERCHE FACULTE DES HUMANITES
--

- Equipe d'accueil ALITHILA (Analyses littéraires et histoire de la langue)
- CEAC (Centre d'étude des arts contemporains)
- Unités mixtes de recherche HALMA (Histoire, Archéologie et Littérature des Mondes Anciens), IRHIS (Institut de recherches historiques du Septentrion)
- STL (Savoirs, Textes, Langage)

Bibliothèque Humanités

(Arts, Lettres modernes, Philosophie, Sciences du langage)

<https://bhuma.univ-lille.fr/>

La Bibliothèque Humanités (BHUMA) met à votre disposition des fonds spécialisés en arts, lettres modernes, philosophie et sciences du langage. Elle contient 65 000 monographies, dont 43 000 cataloguées ainsi que plus de 700 titres de périodiques.

Les documents sont identifiables à partir du catalogue (supprimer le lien, il sera faux à la rentre) commun du SCD.

La bibliothèque est ouverte à tous, l'emprunt d'ouvrages est réservé aux détenteurs d'une carte d'étudiant (carte multiservices) ou d'une carte de lecteur.

Règles de prêt

USAGERS	Nombre d'ouvrages	Durée de l'emprunt	Renouvellement de l'emprunt (1 fois)
LICENCE	libre	14 jours	oui
MASTERS DOCTORANTS ENSEIGNANTS	libre	28 jours	oui

La bibliothèque met à votre disposition les documents liés à la préparation des concours de l'Agrégation, du CAPES et du Professorat des écoles.

Ressources électroniques :

Vous avez accès à nos revues en ligne et nos E-books, et à de nombreuses ressources électroniques.

Pour faciliter vos recherches, le moteur de recherche fédérée vous permet de lancer une requête sur plusieurs ressources simultanément.

La grande majorité des ressources électroniques est accessible à distance à partir de votre ENT (rubrique services documentaires).

Ouverture et services :

La BHUMA est ouverte du lundi au jeudi : 9h à 19h et le vendredi de 9h à 18h.

Elle ouvre ses portes dès le 2 septembre 2019.

La BHUMA est située dans le Bâtiment A, forum-1, salle A1-727.

La bibliothèque propose :

3 salles de travail en groupe, leur utilisation est soumise à réservation (à l'accueil de la bibliothèque). Par ailleurs, des outils comme un massicot, une machine à relier, scanner ou téléagrandisseur sont à disposition des usagers.

Une séance hebdomadaire de travail sur la recherche documentaire et l'utilisation des ressources électroniques. À réserver auprès de valerie.cazin@univ-lille.fr (jour et horaire à déterminer en fonction des plannings de cours).

Une aide personnalisée aux étudiants pour leurs recherches bibliographiques est proposée par le personnel de la bibliothèque. N'hésitez pas à solliciter l'équipe.

Animation :

La bibliothèque propose aux étudiants des manifestations comme les *cafés-débats* sur des thématiques liées à son fonds documentaire (arts, littérature, philosophie et sciences sociales).

Elle propose un accompagnement des masters par le biais de « Exerce ton mémoire », séance durant laquelle les étudiants exposent leur projet de mémoire de master 1 ou 2, quel que soit son degré d'avancement.

Le programme sera lisible peu après la rentrée universitaire sur : <https://bhuma.univ-lille.fr/>

L'équipe :

Responsable : Frédéric Gendre (ingénieur d'études documentaliste) Contact : 03 20 41 61 81
frederic.gendre@univ-lille.fr

Adjointe : Valérie Cazin (bibliothécaire assistante spécialisée) Contact : 03 20 41 65 42
valerie.cazin@univ-lille.fr

Web et réseaux sociaux :

<https://bhuma.univ-lille.fr/>

https://twitter.com/BHUMA_UnivLille

<https://fr-fr.facebook.com/BibHuma>

https://www.instagram.com/BHUMA_UnivLille/

BIBLIOTHÈQUE MICHELET

Histoire – Géographie – Histoire de l'art Bâtiment A – 2e étage – Salle A2 398

Responsable : Mme Sandrine GIMENEZ, Chargée des fonds documentaires Histoire, Géographie et Histoire de l'art. Tél. 03 20 41 62 73 – Courriel : bibliotheque.michelet@univ-lille.fr

La Bibliothèque Michelet regroupe des fonds documentaires en histoire et géographie (plus de 22 000 volumes) et en histoire de l'art (plus de 11 000 volumes) des périodes médiévale, moderne et contemporaine (usuels, monographies, actes de colloque, catalogues d'exposition) et des périodiques. Les ouvrages sont en grande partie en libre-accès dans la grande salle. Pour les ouvrages classés en réserve, il est demandé de remplir un formulaire disponible sur place à remettre au chargé d'accueil. Le prêt est en partie ouvert aux étudiants pour les ouvrages d'histoire. Les ouvrages concernés apparaissent dans le catalogue du SCD avec la mention « empruntables par tous ». Les modalités de prêt sont les mêmes qu'au SCD mais sans renouvellement pour permettre une plus grande circulation des ouvrages.

• ATTENTION : les ouvrages de concours en histoire et géographie (CAPES, agrégation) et les ouvrages de la réserve restent exclus du prêt pour les étudiants. Les ouvrages en histoire de l'art ne sont pas empruntables par les étudiants. • Un parc informatique est à disposition pour effectuer des recherches bibliographiques sur le catalogue commun des bibliothèques de l'Université ainsi que sur le SUDOC pour le catalogue de toutes les bibliothèques universitaires de France. • Une salle de travail en groupe (la salle Bouvier) et quatre espaces de co-working pourvus d'écran partagé sont à disposition pour les activités en commun. Étudiants ou enseignants peuvent les utiliser. Il est nécessaire de les réserver à l'accueil de la bibliothèque.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le web :

• Page « Michelet » du portail de l'Université : <http://www.univlille3.fr/fr/documentation/bibliotheques-ufr/michelet/> • Site de la bibliothèque Michelet : <https://michelet-biblio.univ-lille3.fr/> • Site des espaces connectés de l'ULille SHS : <https://espacesconnectes.univlille3.fr/>

BIBLIOTHÈQUE DES SCIENCES DE L'ANTIQUITÉ

Bâtiment B, niveau Forum -1 Département Langues et cultures antiques

Responsable : M. Christophe HUGOT

Tél. 03.20.41.63.07 – Courriel : christophe.hugot@univ-lille.fr

Ouverture du lundi au vendredi (9h–17h30). Ces horaires sont ceux pratiqués lors des semaines de cours (des aménagements d'horaire interviennent en dehors des périodes de cours et durant certaines vacances).

Labellisée « Collection d'excellence » (Collex) pour l'Antiquité, la BSA possède un fonds documentaire comportant environ 35.000 références. Les disciplines concernées par la bibliothèque sont les langues anciennes (grec, latin, sanskrit), l'histoire ancienne et l'archéologie.

Outre les ouvrages issus de la Faculté, la bibliothèque accueille les livres du Centre de recherche Halma (hors ceux en égyptologie).

L'accès à la bibliothèque ne requiert aucune condition particulière. La carte nécessaire à l'emprunt est celle effectuée par le Service commun de la documentation. Les périodiques ainsi que de nombreux ouvrages (tels que les usuels, livres utiles aux exposés, aux concours, ...) sont en consultation sur place uniquement.

- La bibliothèque sur les réseaux sociaux :
- Insula, le blog : <https://insula.univ-lille3.fr/>
 - La BSA sur Twitter : @bsaLille

Le Calendrier universitaire

Université de Lille - CAMPUS PONT DE BOIS

Adopté CFVU du 4 avril 2019

CALENDRIER ORGANISATION DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2019 - 2020

	sept-19	oct-19	nov-19	déc-19	janv-20	févr-19	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	juil-20
1 D	M		V Toussaint	1 D	M Jour de l'an	S	1 D	M	V Fête du Travail	1 L	M
2 L	M	3	S	2 L	J	D	2 L	J	S	2 M	J
3 M	J		D	3 M	V	L	3 M	V	D	3 M	V
4 M	V		L	4 M	S	M	4 M	S	L	4 J	S
5 J	S		M	5 J	D	M	5 J	D	M	5 V	D
6 V	D		M	6 V	J	M	6 V	L	M	6 S	L
7 S	L		J	7 S	M	V	7 S	M	J	7 D	M
8 D	M		V	8 D	M	V	8 D	M	V	8 L	M
9 L	M	4	S	9 L	J	D	9 L	J	S	9 M	J
10 M	J		D	10 M	V	L	10 M	V	D	10 M	V
11 M	V		L Armistice 1918	11 M	S	M	11 M	S	L	11 J	S
12 J	S	journée banalisée	M	12 J	D	M	12 J	D	M	12 V	D
13 V	D		J	13 V	L	J	13 V	L	M	13 S	L
14 S	L		J	14 S	M	V	14 S	M	J	14 D	M
15 D	M		V	15 D	J	S	15 D	M	V	15 L	M
16 L	M	5	S	16 L	M	D	16 L	J	S	16 M	J
17 M	J		D	17 M	V	L	17 M	V	D	17 M	V
18 M	V	1	L	18 M	S	M	18 M	S	L	18 J	S
19 J	S		M	19 J	D	M	19 J	D	M	19 V	D
20 V	D		J	20 V	L	V	20 V	L	M	20 S	L
21 S	L		V	21 S	M	D	21 S	M	J	21 D	M
22 D	M		V	22 D	M	S	22 D	M	V	22 L	M
23 L	M	6	S	23 L	J	D	23 L	J	S	23 M	J
24 M	J		D	24 M	V	L	24 M	V	D	24 M	V
25 M	V	2	L	25 M	S	M	25 M	S	L	25 J	S
26 J	S		M	26 J	D	M	26 J	D	M	26 V	D
27 V	D		M	27 V	L	J	27 V	L	M	27 S	L
28 S	L		J	28 S	M	V	28 S	M	J	28 D	M
29 D	M		V	29 D	M	S	29 D	M	V	29 L	M
30 L	M		S	30 L	J	D	30 L	J	S	30 M	J
31 J	J		M	31 M	V	S	31 M	D	Pentecôte	31 V	V

Rentrée / Jivé / intégration / accueil IP
Pauses pédagogiques
Vacances scolaires zone B
Jours fériés / Fêtes légales
Jours de fermeture établissement
Limite et clôture délibération jurys

Evaluations semestres pairs (épreuves organisées Relais dirSco)	Evaluations semestres impairs (Epreuves organisées Relai dir Sco)
---	---

Dispositions pédagogiques particulières

Dates limites délibérations / Clôture annuelle

Ce calendrier mentionne uniquement les plages communes à l'ensemble des formations. Les composantes organisent les séances d'intégration, les dispositifs spécifiques d'aide à la réussite, les enseignements, les évaluations (dont la gestion n'est pas confiée à la Dir SCO), les périodes de stages en fonction des contraintes qui leur sont propres.

du 27 août 2019 au 31 août 2020

Jusqu'au 30 septembre 2020 pour les masters et les formations en alternance

Bornage année universitaire :

Début des cours à partir du 2 septembre 2019

Licence Arts de la Scène

Le parcours Arts de la scène a pour objectif de familiariser les étudiants aux multiples facettes des Arts de la scène, création protéiforme qui relève à la fois, à travers le texte, de l'écriture littéraire et, à travers les représentations des arts du spectacle. Il comporte deux types d'enseignements : un enseignement théorique assuré par des universitaires (méthodologie de l'analyse, histoire, droit...) et un enseignement pratique assuré sous la forme d'ateliers par les professionnels des Arts de la scène (ateliers de jeu théâtral, de danse, de musique, de scénographie, d'écriture).

Poursuites des études et débouchés professionnels:

Une partie importante des étudiants de la spécialité Arts de la scène, 80% environ, s'inscrivent, après avoir obtenu leur licence, en Master « Arts ». La spécialité Arts de la scène permet un parcours professionnalisant dont le stage leur permet d'acquérir une pratique professionnelle, qui débouche souvent sur un emploi dans les diverses structures théâtrales de la région. Les étudiants qui ne poursuivent pas leurs études universitaires au-delà de la licence entrent souvent dans des écoles spécialisées de Théâtre ou s'engagent dans des activités professionnelles para-théâtrales, comme l'enseignement, l'animation culturelle, les relations publiques ou l'administration. Cette insertion professionnelle se trouve facilitée par la bivalence de l'enseignement de la licence qui comporte un volet théorique assuré par les universitaires et un volet pratique sous forme d'ateliers confiés aux professionnels de la région.

Les modalités de contrôles et les programmes

Arts de la scène - Licence 1 - Semestre 1

LICENCE ARTS PARCOURS ARTS DE LA SCENE 2018-2019									MODALITES D'EXAMEN										Observations				
UE	Intitulé	ECTS	Choix	nb de groupes	vol		CNU	SESSION 1					SESSION 2										
					CM	TD		Type d'exercice	CC/CT	Ecrit ou Oral	Durée	Doc autorisés	Organisé par	Type exercice	CC ou CT	Ecrit ou Oral	Durée	Doc autorisés		Organisé par			
SEMESTRE 1																							
UE 1	Introduction aux arts du théâtre	3	O	2		24	18	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E		Non		devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE				
UE 2	Théâtre antique	3	O	1		24	18 et 9	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E		Non		devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE				
UE 3	méthodologie appliquée à l'analyse de spectacle 1	3	O	2		24	18	Exercices écrit et/ ou oral en lien avec le programme	CC	EO		Non		devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE		3gr possible si effectif suffisant		
UE 4	Scénographie : pratique et enjeux	3	O	1	2	12	12	Exercices écrits et /ou oral en lien avec le programme	CC	EO		Non		devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	epreuve CM+TD	QRC OU QCM / 3 gr possibles en TD		
UE 5	Pratique scénique 1	3	O	3		24	18	Exercices écrit et /ou oral en lien avec le programme, théorie, pratique	CC	EO		Non		devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE		QRC		
UE 6	Pratique scénique 2	3	O	3		24	18	Exercices écrit et /ou oral en lien avec le programme, théorie, pratique	CC	EO		Non		devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE		QRC		
UE 7	Introductions aux arts 1	3	O	2		24	18	Exercices écrits en lien avec le programme	CC	E		Non		devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE		3gr possible si effectif suffisant		
UE 8	Introductions aux arts 1 /Cinéma-Musique	3	O	1		24		QCM	CT	E	2H	Non	SCOLARITE GENERALE	QCM	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE		Musique, M, Cinéma, danse, humanités Pthéâtre		
UE 9	Langue	3	C			24													SCOLARITE GENERALE		3 gr 15-16		
UE 10	Projet de l'étudiant	3	O			20																	
	intégration																						

UE Approches historiques, artistiques, esthétiques U. E. 1 à 3

U. E. 1: Introduction aux arts du théâtre – 24 h TD – semestre 1

Enseignant : Antonio Palermo

Pré-requis: Aucun

Objectif: Appréhender la spécificité générique du théâtre et analyser ses composantes fondamentales.

Acquérir une connaissance minimale des enjeux de la création théâtrale et de leurs interactions.

Compétences visées: Acquérir des repères fondamentaux pour analyser et interroger la création contemporaine en Arts du spectacle.

Développer une capacité à penser la spécificité du théâtre en tant qu'acte artistique et événement social.

Contenus de formation: « Une pièce de théâtre c'est quelqu'un. C'est une voix qui parle, c'est un esprit qui éclaire, c'est une conscience qui avertit » affirme Victor Hugo, désignant bien le caractère multiple et complexe de l'œuvre, écrite et jouée. Il s'agit donc ici de construire une définition de la pratique théâtrale en analysant ses spécificités, les paradoxes de la création, sa place dans le dialogue des arts, ses rapports au public et à la cité.

L'analyse portera d'une part sur la spécificité du texte théâtral et d'autre part sur celle de l'art théâtral dans son existence particulière (à distinguer par exemple du cinéma).

En tentant de mettre en perspective, sur un plan tant chronologique que diachronique les auteurs, concepts et œuvres fondateurs, on tâchera de construire une synthèse de références communes nécessaires à l'élaboration d'une pensée contemporaine documentée et féconde.

Bibliographie succincte:

BIET Christian, TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre*, Gallimard, 2006

CORVIN, Michel (sous la direction de), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Bordas, 2008

Un dossier complémentaire, composé d'extraits et de citations tirés de différents ouvrages sera fourni par l'enseignant aux étudiant·e·s.

U. E. 2: Théâtre antique - 24 h CM – semestre 1

Enseignantes: Daria Francobandiera et Yasmine Loraud

Pré-requis: Aucun.

Objectif: S'initier à la fonction politique et sociale, aux procédés scéniques et aux contenus fondamentaux du théâtre antique, afin de développer ses connaissances en histoire du théâtre.

Compétences visées: Être en mesure de comprendre et d'analyser de manière critique les textes théâtraux de l'Antiquité, en les évaluant à la lumière de leur contexte socio-culturel. Savoir tirer du texte les indications de mise en scène nécessaires à la reconstruction de l'expérience théâtrale antique dans sa globalité. Apprendre à évaluer les rapports entre les drames antiques et leurs adaptations modernes et contemporaines.

Contenus de formation: Au S1, nous étudierons le théâtre grec de l'époque classique (tragédie et comédie). Il s'agira, en particulier, d'appréhender le contexte socio-culturel dans lequel le théâtre est né et s'est développé, en analysant les liens qui le rattachent à la cité, de se familiariser avec son espace scénique et ses conditions particulières de mise en scène (machines, masques et costumes, distribution, etc.), et de se pencher sur quelques grands textes fondateurs, ainsi que sur les mythes ou les événements politiques qui les ont inspirés. Le cours prendra appui sur plusieurs types de supports – textes, dessins, photos, extraits audio et vidéo –, pour présenter les diverses facettes du théâtre grec, et abordera également l'histoire de sa réception sur la scène moderne et contemporaine.

Yasmine Loraud :

Cet enseignement porte sur le théâtre grec de l'époque classique, son contexte socio-culturel (son lien avec la cité), ses sources mythiques, ses conditions de représentation et ses textes fondateurs. Mes CM visent, plus spécifiquement, à une étude précise des tragédies de Sophocle et Euripide, puis à une exploration du genre comique, à travers les œuvres d'Aristophane et Ménandre. Ils cherchent à faire comprendre le statut d'hypotexte de la production théâtrale grecque pour la littérature romaine antique, puis celle de la Renaissance. Ils sont validés par un QCM.

Bibliographie succincte:

Une bibliographie détaillée sera distribuée en début de semestre. Pour bien préparer sa rentrée, on pourra consulter:

- DEMONT Paul, LEBEAU Anne, *Introduction au théâtre grec antique*, Paris: Librairie générale française, 1996 (collection Le Livre de poche).
- MORETTI Jean-Charles, *Théâtre et société dans la Grèce antique: une archéologie des pratiques théâtrales*, Paris: Librairie générale française, 2001 (collection Le Livre de poche).

U. E. 3: Méthodologie appliquée à l'analyse du spectacle 1 – 24 h TD – semestre 1

Enseignants : Ulysse Caillon et Guillaume Cot

Ulysse Caillon :

Pré-requis : des spectacles obligatoires sont à voir au cours du semestre parmi la programmation locale (entre 3 et 4 spectacles).

Dates des spectacles : - 10 et 11 octobre
- 16 et 17 novembre

- 19 et 20 novembre
- 26, 27 et 28 novembre

Il est demandé aux étudiant·e·s de prévoir de se rendre libre au maximum les soirs de ces dates. Pour des raisons de compréhension des spectacles, il est recommandé aux étudiant·e·s non-francophones un très bon niveau de compréhension orale et écrite du français.

A partir de spectacles de la saison théâtrale et d'extraits vidéos d'autres spectacles, le cours propose une formation à la méthode de l'analyse du spectacle. Les étudiant·e·s apprendront à recourir à différentes sources de documentation et s'initieront au travail universitaire, à travers différents exercices écrits et oraux (analyse collective en cours, élaboration d'une problématique et construction d'un plan...). On abordera ainsi les spécificités de l'analyse du spectacle vivant et les difficultés qu'elle pose. Le premier semestre mettra l'accent sur les différentes composantes de la représentation et le vocabulaire qui s'y rapporte.

Les spectacles au programme du cours seront annoncés à la rentrée parmi les suivants : Baños Roma, Oreste à Mossoul, Ordinary People à la Rose des Vents (Villeneuve d'Ascq) ; Un Ennemi du peuple, Ma petite Antarctique, Pelléas et Mélisande au Théâtre du Nord (Lille). Des places seront préréservées pour ces spectacles auprès des théâtres et à régler avant fin septembre pour la majorité des spectacles (8 euros par spectacle).

Bibliographie indicative :

- DORT, Bernard, *La Représentation émancipée*, Arles, Actes Sud, 1988.
- DORT, Bernard, *Le Spectateur en dialogue*, Paris, P.O.L, 1995.
- NEVEUX, Olivier, *Politiques du spectateur*, Paris, La Découverte, 2013.
- PAVIS, Patrice, *L'Analyse des spectacles*, Paris, Armand Colin, 2016 (3e édition).
- UBERSFELD, Anne, *Lire le théâtre II : L'école du spectateur*, Paris, Belin, 1996.

Guillaume Cot :

Pré-requis: Spectacles à voir au cours du semestre (annoncés à la rentrée)

Compétences visées: Maîtrise des fondements de l'analyse des spectacles et de leur interprétation, sensibilité aux enjeux esthétiques et politiques des mises en scène. Élaboration d'analyses construites, tant à l'écrit qu'à l'oral.

Contenus de formation : Le cours se construit autour des spectacles vus ensemble au cours du semestre, ainsi que d'extraits de spectacles en captation. Il s'agira de découvrir et développer les outils d'analyse des mises en scène, le vocabulaire technique du spectacle vivant, mais aussi de se documenter en amont sur les pièces afin d'affiner le regard sur les oeuvres.

Bibliographie :

- Anne Ubersfeld, *Lire le théâtre II : l'école du spectateur*, Belin, 1996.
- Patrice Pavis, *L'analyse des spectacles*, Armand Colin, 2016.

U. E. 4: Scénographie – 12 h CM – 12 h TD – semestre 1

Enseignant : Antonio Palermo

Objectif: Initiation à la compréhension et à l'analyse des enjeux de la scénographie. Acquisition de connaissances théoriques et d'un lexique technique. Acquérir des repères historiques dans le domaine.

Contenu de la formation: Si la scénographie permet souvent de situer le lieu dans lequel l'histoire de la pièce se déroule, elle n'est pas moins un espace de jeu qui dessine des enjeux dramaturgiques propres aux partis pris des mises en scène. Englobant le traditionnel décor et l'espace des spectateurs, l'histoire de la scénographie a suivi les mutations du théâtre ou les a provoquées. Ce cours prendra appui sur les spectacles vus, des documents audio-visuels et des apports théoriques liés à l'histoire de la scénographie.

Compétences visées:

Être capable de décrire et analyser une scénographie en la mettant en relation avec d'autres références.

Corpus des spectacles communiqués en début d'année

Bibliographie succincte :

Anne SURGERS, *Scénographie du théâtre occidental*, Colin, Paris, 2009.

Pierre SONREL, *Traité de scénographie*, Lieutier, Paris, 1943, (réédité par la Librairie Théâtrale, Paris, 1984).

Revue *Théâtre/Public*, N°177, "Scénographie l'ouvrage et l'œuvre", 2005-2.

Luc BOUCRIS (ouvrage collectif dirigé par), *Scénographie, 40 ans de création*, L'Entretemps, Montpellier, 2010.

Un dossier complémentaire, composé d'extraits et de citations tirés de différents ouvrages sera fourni par l'enseignant aux étudiant·e·s.

U. E. 5: Pratique scénique1 - 18 h TD – semestre 1

Enseignants : Anne-Frédérique Bourget, Maxence Cambron

Pré-requis : Aucun

Objectifs : Expérimenter les fondamentaux de la pratique théâtrale

Compétences visées : Gérer sa présence au plateau / Travailler en collaboration

Contenus de formation : Entrer en scène, porter la voix, adresser une intention de jeu (au partenaire, au public), savoir se positionner au plateau... tels seront les différents aspects essentiels de la pratique théâtrale que nous expérimenterons cette année. Le travail, qui se fera en groupe, s'appuiera sur des textes issus de la littérature théâtrale des XXe-XXIe siècles (les étudiants feront leur choix à partir d'une brochure qui sera distribuée au début du semestre).

Ulysse Caillon :

Le cours sera axé sur la place de la narration dans le jeu théâtral, à partir d'exercices pratiques enrichis de quelques lectures théoriques.

Bibliographie succincte :

BRECHT, Bertolt, *L'Achat du cuivre*, Paris, L'Arche, 1999.

FO, Dario, *Le Gai savoir de l'acteur*, Paris, L'Arche, 1990.

SZONDI, Peter, *Théorie du drame moderne*, Belval, Circé, 2006.

Guillaume Cot :

Pré-requis: Des vêtements adéquats à la pratique scénique.

Compétences visées: Attention à soi et à l'autre en situation de jeu. Réflexion critique sur les enjeux de la pratique scénique.

Contenus de formation: Ce cours de pratique s'orientera sur la question des chœurs et de la choralité, qui traverse le théâtre occidental de l'Antiquité à nos jours. À partir d'exercices de groupes et de textes d'époques variées, le cours se fera sous la forme d'une recherche des effets des situations chorales sur les comédiens et comédiennes, mais aussi du point de vue du public.

Bibliographie :

- Jean-Pierre Sarrazac et al. (dir), *Lexique du drame moderne et contemporain*, Circé, 2011.

U. E. 6: Pratique scénique2 - 18 h TD – semestre 1

Enseignante : Esther Mollo

Objectif: introduction aux fondamentaux du jeu d'acteur et à la théâtralité du mouvement, découverte de la technique d'Etienne Decroux

Compétences visées: acquérir une conscience du potentiel expressif du corps

Descriptif du programme: Etude des fondamentaux de la théâtralité du corps, travail autour de la présence de l'énergie notamment à partir des notions de base de la technique du mime corporel d'Etienne Decroux. Via l'improvisation et l'écriture de partitions corporelles.

BIBLIOGRAPHIE

Etienne Decroux *PAROLES SUR LE MIME* Librairie Theatrale, Paris 1963

Patrick Pezin, *Étienne Decroux, mime corporel*, Saint-Jean-de-Védas, L'Entretemps, coll. « Les Voies de l'acteur », 2003.

Odette Aslan *Le corps en jeu* "CNRS Éditions"

Eugenio Barba et Nicola Savarese, *L'Énergie qui danse, Dictionnaire d'anthropologie théâtrale*, éditions L'Entretemps 2008

Victor Inisan :

Non communiqué.

U. E. 7: Introduction aux arts 1 – 24 h TD – semestre 1

Enseignante : Yasmine Loraud

Pré-requis: Aucun

Objectif: Initiation à l'histoire des arts plastiques et à l'analyse des œuvres.

Acquisition de connaissances théoriques et pratiques, contextualisation des exemples.

Cet enseignement vise à une compréhension de la notion d'art et de l'évolution des arts plastiques (peinture, sculpture, architecture), à travers un parcours chronologique, associant examen d'une époque artistique et analyse d'une œuvre, et menant de la Préhistoire (étude des Grottes de Lascaux) aux avant-gardes et à l'art contemporain, en passant par l'Antiquité grecque (avec l'*Apollon Saurochtone* de Praxitèle), romaine (avec la Colonne Trajane), le Moyen-Âge (avec Notre-Dame de Paris), la Renaissance (avec le *Moïse* de Michel-Ange), l'époque baroque (avec le portrait de Molière par Mignard), le classicisme, l'art des Lumières, le romantisme (avec la *Scène des massacres de Scio* de Delacroix), le réalisme et l'impressionnisme (avec *La Porte de l'Enfer* de Rodin). S'il veut transmettre une culture générale, ce cours a aussi pour but d'éveiller le sens esthétique des étudiants et de favoriser les échanges intellectuels entre eux. C'est pourquoi la validation s'opère à la fois par des QCM et la participation à la réalisation d'un exposé et d'un dossier par groupes de 2 à 5 étudiants sur une œuvre au programme.

Compétences visées:

Être capable de décrire et analyser une œuvre d'art plastique en la mettant en relation avec d'autres références.

Bibliographie succincte:

- Ernst Hans GOMBRICH, Histoire de l'art, Flammarion, 1986
- René HUYGHE, Sens et destin de l'art, vol. 1 et 2, Flammarion, 1967
- Elie FAURE, Histoire de l'art, Bartillat, 2010
- Maria Carla PRETTE, Alfonso DE GIORGIS, Qu'est-ce que l'Art, Gründ, 2001.
- Paul VALERY, Notion générale sur l'art, 1935

U. E. 8: Introduction aux arts 1 / cinéma-musique – 24 h CM - semestre 1

Enseignement commun à tous les parcours de la licence Arts (hors arts plastiques) et la licence Humanités

Enseignant: Benjamin Barbier -Cinéma

Ce cours a pour ambition de familiariser les étudiants en Arts avec les études cinématographiques afin qu'ils élaborent ou consolident une culture cinématographique.

À partir de l'étude de trois genres emblématiques du cinéma que sont le burlesque, le Film-Noir et le Western, il s'agira donc de proposer une introduction à quelques grands films qui ont marqué

l'histoire du cinéma en présentant les contextes dans lesquels ils ont été produits ainsi que les idées et les formes qu'ils élaborent.

Bibliographie succincte:

BELLOUR Raymond (dir.), *Le Western. Approches, mythologies, auteurs-acteurs*, filmographies, Paris: Gallimard, 1993.

KRAL Petr, *Le Burlesque ou la morale de la tarte à la crème*, Paris: Ramsay, 2007.

LETORT Delphine, *Du Film Noir au Néo-Noir: Mythes et Stéréotypes de l'AmériqU. E. 1941-2008*, Paris: L'Harmattan, 2010.

SERCEAU Michel (dir.), *Ciném'Action*, N°68 Mai 1993, « Panorama des genres au cinéma », Paris: Éditions Charles Corlet, 1993.

Enseignante : Nathalie Cogez-Poisson - Musique

Nathalie Cogez Poisson: Musique

Pré-requis : Aucun.

Compétences visées :

Acquérir une perception synthétique de l'évolution de la musique savante occidentale du Moyen Age à nos jours. Se familiariser avec le vocabulaire spécifique à l'esthétique musicale.

Contextualiser la musique dans l'histoire des arts, des idées, des cultures et des sociétés.

Enrichir sa culture générale.

Descriptif du contenu :

Dresser un panorama historique du chant grégorien aux musiques contemporaines

Dégager des repères historiques.

S'interroger sur les questions de rupture et de continuité dans l'histoire de la musique.

Proposer une réflexion esthétique sur les notions de style, de genre et de forme en musique.

U. E. 9: Langues – 24h TD – semestre 1

Langues au choix: Anglais proposé dans le département Arts;

Pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

Responsable: Claire Hélie

Enseignants : Andrea Bukta, Matthew Kelly et Nhi Nguyen

Pré-requis: niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en arts de la scène (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: Un test de positionnement en début d'année mènera à la création de groupes de niveau qui permettront à chaque étudiant de progresser dans de meilleures conditions. Méthode : exploration de documents authentiques sur les arts de la scène pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet de l'étudiant - semestre 1

Projet de l'étudiant: « Intégration »

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Arts de la scène- Licence 1 - Semestre 2

LICENCE ARTS PARCOURS ARTS DE LA SCENE 2018-2019										MODALITES D'EXAMEN										Observations							
UE	Intitulé	ECTS	Choix	nb de groupes		vol		CNU	SESSION 1					SESSION 2													
						CM	TD		Type d'exercice	CC /CT	Ecrit ou Oral	Durée	Doc autorisés	Organisé par	Type exercice	CC ou CT	Ecrit ou Oral	Durée	Doc autorisés		Organisé par						
SEMESTRE 2																											
UE 1	Esthétique : l'art du théâtre	3	O	1	2	12	12	18 et 9	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	1 épreuve CM + TD						
UE 2	Histoire du théâtre -Théâtre romain - XVII	3	O	1	2	12	18	18 et 9	Exercices écrits en lien avec le programme	CC	E				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	1 épreuve CM + TD						
UE 3	méthodologie appliquée à l'analyse de spectacle 2	3	O	1	2		24	18	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE							
UE 4	Lumière : pratique et enjeux	3	O	1	3	12	12	18	Exercices de contrôle écrit et/ ou oral en lien avec le programme	CC	EO				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	1 épreuve CM + TD	QRC OU QCM session 2					
UE 5	Pratique scénique 3	3	O		3		24	18	Exercices de contrôle écrit et/ ou oral en lien avec le programme et la pratique	CC	EO				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE		dossier ou écrit ? Session 2					
UE 6	Pratique scénique 4	3	O		3		24	18	Exercices de contrôle écrit et/ ou oral en lien avec le programme et la pratique	CC	EO				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE		dossier ou écrit ? Session 2					
UE 7	Introduction aux arts 2	3	O		2		24	18	Exercices de contrôle écrit en lien avec le programme	CC	E				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE							
UE 8	Introduction aux arts 2 /Danse - Théâtre	3	O	1			24		QCM	CT	E	2H	Non	SCOLARITE GENERALE	QCM	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE		Musique, M, Cinéma, danse, humanités P/théâtre 2 gr si					
UE 9	Langue	3	C				24			CC	EO					CT	E	2h		SCOLARITE GENERALE		2gr					
UE 10	Projet de l'étudiant	3	2C				20																				
	Culture numérique		O																			université					
	Autre parcours, mention, université		C																								
	Stage		C						Evaluation écrite et /ou orale dossier,	CC	EO				Evaluation écrite et /ou orale dossier,	CT	EO			Département Arts							

UE fondamentales: Approches historique, artistiques, esthétiques U. E. 1 à 3

U. E. 1: Esthétique: l'art du théâtre – 12h CM – 12h TD – semestre 2

Enseignants: Ulysse Caillon, Yasmine Loraud et Guillaume Cot

Ulysse Caillon :

Le théâtre n'est-il qu'une « histoire des larmes » ? À travers l'étude de grands textes théoriques sur le théâtre (de Platon à Brecht), et à partir de quelques exemples théâtraux contemporains, on se posera la question de ce que pleurer au théâtre veut dire, et plus largement de l'émotion théâtrale.

Bibliographie succincte :

ARISTOTE, *Poétique*, Paris, Le Livre de Poche, 1990.

FERAL, Josette, *Théorie et pratique du théâtre : au-delà des limites*, Montpellier, L'Entretemps, 2011.

NAUGRETTE, Catherine, *L'Esthétique théâtrale*, Paris, Armand Colin, 2016 (3e édition).

Yasmine Loraud :

Cet enseignement explore la théorie du théâtre telle qu'elle est élaborée dans l'Antiquité (dans la *Poétique* d'Aristote principalement), refondée au siècle classique en France (étude des textes de l'abbé d'Aubignac et Corneille), puis contestée par les romantiques (notamment dans la *Préface de Cromwell* de Victor Hugo). En complément d'un CM qui explore les différentes théories esthétiques et leurs filiations et oppositions, le TD introduit à la lecture des grands textes critiques. La validation consiste en un commentaire linéaire d'un texte d'esthétique et un ensemble de trois questions de cours demandant des réponses argumentées.

Guillaume Cot :

Pré-requis:

Compétences visées: Connaissance des textes fondamentaux de la théorie théâtrale. Lecture et analyse d'oeuvres théoriques.

Contenus de formation: À la suite du cours magistral, ce cours d'esthétique se concentrera sur quelques textes d'auteurs fondamentaux de la théorie théâtrale (Aristote, Diderot, Hugo, Brecht). Les textes seront donnés et étudiés en cours. Il s'agira d'en produire des analyses de texte qui se feront en lien avec les connaissances de chacune, tant personnelles qu'apprises pendant le cours magistral. Un point d'attention particulier sera porté sur la bonne construction et organisation des analyses.

Bibliographie :

- Aristote, *La Poétique*.

- Diderot, *Le Fils naturel*.

- Victor Hugo, *Cromwell*.

- Bertolt Brecht, *L'Achat du cuivre*.

U. E. 2: Histoire du théâtre – Théâtre romain – XVII – 12 h CM – 18h TD - semestre 2

Enseignante : Yasmine Loraud

Cet enseignement, portant sur les théâtres latin, français et anglais, met en question la continuité de la production théâtrale de l'ancienne Rome (étude de l'*Amphitryon* de Plaute, de *L'Eunuque* de Térence et de *Médée* de Sénèque) et celle de la Renaissance (étude du *Brave* de Baïf et de l'*Hippolyte* de Garnier, mais aussi du *Roméo et Juliette* de Shakespeare), qui se veut (ou non) son prolongement direct, tout en explorant la rupture qu'a constituée le Moyen Âge, pendant lequel se développent les spectacles chrétiens (les mystères) et le genre comique de la farce, qui influenceront au xvie siècle sur les genres hérités de l'Antiquité que sont la tragédie et la comédie. Il est validé par trois commentaires composés d'extraits d'œuvres de chacune des trois périodes étudiées en classe.

Bibliographie :

- L'acteur-roi ou le théâtre dans la Rome antique, Florence Dupont, Paris, Les Belles Lettres, 1986
- Le théâtre français du Moyen Âge, Charles Mazouer, Paris, Honoré Champion, 2016
- Le théâtre français de la Renaissance, Paris, Honoré Champion, 2013.

U. E. 3: Méthodologie appliquée à l'analyse du spectacle 2 – 24h TD - semestre 2

Enseignants : Ulysse Caillon et Guillaume Cot

Ulysse Caillon :

Pré-requis : 2 ou 3 spectacles obligatoires à voir dans la saison théâtrale locale.

Dates (à confirmer) : - 4, 5 et 6 février

- 10-14 mars ou 18-19 mars

Pour des raisons de compréhension des spectacles, il est recommandé aux étudiant·e·s non-francophones un très bon niveau de compréhension orale et écrite du français.

A partir d'exemples tirés de la saison théâtrale et de captations vidéo, les étudiant·e·s renforceront et diversifieront leurs outils d'analyse acquis au premier semestre, à l'aide d'exercices écrits et oraux. Le second semestre mettra l'accent sur l'analyse d'un spectacle à partir d'une entrée thématique (l'adaptation d'un texte narratif à la scène ; la représentation de la violence ; la représentation de la sexualité).

Les spectacles au programme du cours seront choisis dans la programmation locale parmi les spectacles suivants : Les Mille et Une Nuits et Le reste vous le connaissez par le cinéma au Théâtre du Nord ; Dans le nom et La Dame aux camélias à la Rose des vents. Des places seront préservées pour ces spectacles auprès des théâtres et à régler en début de semestre (8 euros par spectacle).

Bibliographie indicative :

DORT, Bernard, *La Représentation émancipée*, Arles, Actes Sud, 1988.

DORT, Bernard, *Le Spectateur en dialogue*, Paris, P.O.L, 1995.

NEVEUX, Olivier, *Politiques du spectateur*, Paris, La Découverte, 2013.

PAVIS, Patrice, *L'Analyse des spectacles*, Paris, Armand Colin, 2016 (3e édition).

UBERSFELD, Anne, *Lire le théâtre II : L'école du spectateur*, Paris, Belin, 1996.

Guillaume Cot :

Pré-requis: spectacles à voir au cours du semestre (annoncés à la rentrée)

Compétences visées: Maîtrise des fondements de l'analyse des spectacles et de leur interprétation, sensibilité aux enjeux esthétiques et politiques des mises en scène. Élaboration d'analyses construites, tant à l'écrit qu'à l'oral.

Contenus de formation : Le cours s'élabore autour des spectacles vus ensemble au cours du semestre, ainsi que d'extraits de spectacles en captation. Il s'agira de découvrir et développer les outils d'analyse des mises en scène, le vocabulaire technique du spectacle vivant, mais aussi de se documenter en amont sur les pièces afin d'affiner le regard sur les oeuvres.

Bibliographie :

- Anne Ubersfeld, *Lire le théâtre II : l'école du spectateur*, Belin, 1996.
- Patrice Pavis, *L'analyse des spectacles*, Armand Colin, 2016.

UE 4: Lumière: Pratique et enjeux – 12 h CM – 12h TD - semestre 2

Enseignante : Véronique Perruchon

Objectif: Initiation à la compréhension et à l'analyse des enjeux de la lumière. Acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Le contenu du CM sera en partie consacré à l'histoire de la lumière au théâtre.

Contenu de la formation: « Par lumière, il va sans dire que je n'entends pas le simple fait d'y voir clair (c'est-à-dire pas la simple négation de l'obscurité), pas la 'clarté', mais une lumière active créatrice de formes », cette *lumière active* appelée de ses vœux par Appia, se réalise dans la confrontation entre l'ombre et la lumière. Si la lumière est nécessairement liée à la technique et à la technologie, en dialogue avec l'espace et la durée, elle a le pouvoir de créer des émotions et des atmosphères qui, au-delà de la vue, atteignent les sens et l'affect du spectateur. A partir de spectacles vus, de documents audio-visuels et d'apports théoriques, ce cours propose une initiation aux enjeux de la lumière par un travail de repérage et d'analyse

Compétences visées: Être capable de décrire et analyser la lumière d'un spectacle

Contenus de formation: Spectacles vus et analysés du point de vue de la lumière; cours magistraux ; exposés ; dossiers

Corpus des spectacles communiqués en début d'année

Bibliographie succincte:

B. MAITTE, *Une histoire de la lumière*, Editions du Seuil, 1981 et 2015.

V. PERRUCHON, *Noir, lumière et théâtralité*, PUS, 2016.

C. GRAZIOLI, *Luce e ombra*, Laterza, 2008.

F. CRISAFULLI, *Lumière active*, Artdigiland, 2015.

F.-E. VALENTIN : *Lumière pour le spectacle*, Librairie Théâtrale 1982-1994.

HENRI ALEKAN : *Des Lumières et des ombres*, Editions du collectionneur, 1996.

Enseignant : Antonio Palermo

Non communiqué.

U. E. 5: Pratique scénique 3 – 24 h TD – semestre 2

Enseignants : Anne-Frédérique Bourget, Maxence Cambron

Pré-requis : Aucun

Objectifs : Expérimenter les fondamentaux de la pratique théâtrale

Contenus de formation : Gérer sa présence au plateau / Travailler en collaboration

Descriptif du cours : Entrer en scène, porter la voix, adresser une intention de jeu (au partenaire, au public), savoir se positionner au plateau... tels seront les différents aspects essentiels de la pratique théâtrale que nous expérimentons cette année. Le travail, qui se fera en groupe, s'appuiera sur des textes issus de la littérature théâtrale des XXe-XXIe siècles (les étudiants feront leur choix à partir d'une brochure qui sera distribuée au début du semestre).

Enseignant : Ulysse Caillon

À l'aide de divers exercices, improvisés ou à partir de textes dramatiques, le cours s'attardera sur la place de la situation et de la construction du personnage dans la pratique théâtrale.

Bibliographie indicative :

JOUVET, Louis, *Molière et la comédie classique*, Paris, Gallimard, 1965.

STANISLAVSKI, Constantin, *La Formation de l'acteur*, Paris, Payot, 2001.

Enseignant : Guillaume Cot

Pré-requis: Des vêtements adéquats pour la pratique scénique.

Compétences visées: Attention à soi et à l'autre en situation de jeu. Réflexion critique sur les enjeux de la pratique scénique.

Contenus de formation: Ce cours de pratique s'articulera autour de la question du regard. Souvent laissé de côté dans la formation théâtre, le regard est pourtant un élément essentiel du jeu. Savoir qui l'on regarde, à quel moment, pourquoi, et surtout comment on montre ce regard sont des supports de jeu précieux, ainsi que le rappellent de nombreux exercices proposés par Torstov à ses élèves dans *La Formation de l'acteur* de Stanislavski.

Bibliographie:

- Constantin Stanislavski, *La Formation de l'acteur*, Payot, 2015.

U. E. 6: Pratique scénique 4 – 24 h TD – semestre 2

Enseignantes : Anne-Frédérique Bourget, Esther Mollo

Objectif:

Approfondir les bases de la théâtralité du corps en scène et découverte des principes de la technique d'Etienne Decroux

Compétences visées:

Utilisation du potentiel expressif du corps dans la création et dans le jeu.

Descriptif du programme:

Après l'étude des fondamentaux de la théâtralité du mouvement, nous travaillerons spécialement l'écriture scénique « à partir du corps » en résonance aussi avec les fondamentaux de « l'anthropologie théâtrale » de E. Barba nous poserons ainsi le corps au coeur du processus de création.

Bibliographie succincte:

- Etienne Decroux PAROLES SUR LE MIME Librairie Theatrale, Paris 1963
- Patrick Pezin, Étienne Decroux, mime corporel, Saint-Jean-de-Védas, L'Entretiens, coll. « Les Voies de l'acteur », 2003.
- Odette Aslan Le corps en jeu "CNRS Éditions"
- Eugenio Barba et Nicola Savarese, L'Énergie qui danse, Dictionnaire d'anthropologie théâtrale, éditions L'Entretiens 2008

U. E. 7: Introduction aux arts 2 – 24 h TD – semestre 2

Enseignant: Maxence Cambron

Pré-requis : Avoir suivi le cours « Introduction aux arts 1 »

Objectifs : Initiation à l'histoire et à l'esthétique des arts visuels et à l'analyse d'œuvres

Compétences visées : Se repérer dans l'histoire de l'art / Être apte à décrire tout type d'œuvres.

Contenus de formation :

S'inscrivant dans la continuité chronologique de l'UE « Introduction aux arts 1 », ce cours portera sur la période moderne et contemporaine. Il s'agira, en s'appuyant sur la très grande diversité des arts visuels actuels (peinture, sculpture, photographie, installation, performance, vidéo/cinéma, arts numériques...), de dresser un panorama (certes impossiblement exhaustif) de certaines tendances de l'histoire de l'art de ces 150 dernières années. Pour ce faire nous prendrons une entrée thématique qui limitera la vastitude de notre objet. Le cours aura donc pour titre « Représentations et usages du temps dans les arts (XIXe-XXIe siècles).

Bibliographie succincte :

ELIAS, Norbert, *Du temps*, Paris, Pocket, 1999

DAGEN, Philippe, HAMON, Françoise, *Epoque contemporaine – XIXe-XXIe siècles*, Paris, Flammarion, coll. Histoire de l'art, 2011

U. E. 8: Introduction aux arts 2 théâtre / danse – 24h CM – semestre 2

Enseignement commun à tous les parcours de la licence Arts (hors arts plastiques) et à la licence Humanités

Programme Théâtre - Enseignant : Maxence Cambron

Pré-requis : Aucun

Objectifs : Acquérir un certain nombre de repères généraux sur l'art et l'histoire du théâtre en occident de ses origines à nos jours.

Compétences visées : Se repérer dans l'histoire du théâtre et maîtriser ses principales caractéristiques

Contenus de formation :

Le cours aura pour titre « Que peut le théâtre ? »

Selon l'époque et l'endroit où il a lieu, selon celles et ceux qui lui donnent vie et y assistent, le théâtre est un art en mouvement. Ses critères, ses fonctions, ses définitions et ses frontières ne cessent de varier, de se déplacer. Une constante forte demeure cependant : le théâtre est un art fondamentalement *social*, c'est-à-dire qu'il s'imprègne du monde qui l'entoure autant qu'il l'imprègne en retour, il change avec le monde tout comme il cherche à le changer. Se demander ce que peut le théâtre, c'est

donc interroger la place que cet art dans nos sociétés occidentales. C'est questionner sa capacité à rendre compte de nos propres questionnements et sa faculté de nous questionner à son tour.

Bibliographie générale :

BIET, Christian, TRIAU, Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Paris, Gallimard, 2006

CORVIN, Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Paris, Bordas, 2008

De JOMARON, Jacqueline (dir.), *Le théâtre en France : du Moyen Âge à nos jours* (2e édition), Paris, Armand Colin, 1992

Enseignantes: Bianca Maurmayr et Marion Sage

Prérequis : pratique de spectateur

Objectifs et compétences visées : façonner des repères chronologiques en histoire de la danse, mettre en perspective la notion de courant, questionner l'activité perceptive.

Descriptif du contenu : Les six séances consacrées à la danse s'attacheront à dresser une brève histoire de la danse en Occident, dans ses aspects esthétiques mais aussi sociaux ; l'axe de la circulation et des transferts des esthétiques sera favorisé. Les enseignantes tâcheront aussi de présenter quelques notions clefs de la recherche en danse (empathie kinesthésique ou contagion gravitaire, simulation perceptive, incorporation).

L'enjeu est également de donner aux étudiant.e.s des outils de regard et d'analyse mobilisables face aux œuvres chorégraphiques dont ils. elles sont susceptibles d'être spectateurs. trices aujourd'hui.

Bibliographie indicative :

Ginot Isabelle et Michel Marcelle, *La Danse au XXe siècle*, Paris, Bordas, 1995.

Huesca Roland, *Danse, art et modernité. Au mépris des usages*, Paris, PUF, 2012.

Lecomte Nathalie, *Entre cours et jardins d'illusion : le ballet en Europe, 1515-1715*, Pantin, Centre national de la danse, 2014.

Suquet Annie, *L'Eveil des modernités : une histoire culturelle de la danse, 1870-1945*, Pantin, Centre national de la danse, 2012.

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langues – 24 h TD – semestre 2

Langues au choix : Anglais proposé dans le département Arts; pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

Responsable: Claire Hélie

Enseignants en attente

Pré-requis: niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en arts de la scène (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: exploration de documents authentiques sur les arts de la scène pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet de l'étudiant – 20 h TD – semestre 2

2 enseignements :

Une U. E. Obligatoire: Culture numérique

Une U. E. Choix:

Stage

Autre parcours, mention, UFR, SUAPS, C2i, CLES...

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/Arts de la scène–Licence 2 - Semestre 3>

Arts de la scène- Licence 2 - Semestre 3

LICENCE ARTS PARCOURS ARTS DE LA SCENE 2018-2019								MODALITES D'EXAMEN										Observations					
UE	Intitulé	ECTS	Choix	nb de groupes		vol		CNU	SESSION 1					SESSION 2									
						CM	TD		Type d'exercice	CC/CT	Oral	Ecrit ou Oral	Durée	Doc autorisés	Organisé par	Type d'exercice	CC ou CT		Oral	Ecrit ou Oral	Durée	Doc autorisés	Organisé par
SEMESTRE 3																							
UE 1	Texte et dramaturgie	3	O	1	1	12	12	18 et 9	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	1 épreuve CM + TD		
UE 2	Histoire du théâtre XVII-XVIII	3	O	1	1	12	18	18 et 9	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	1 épreuve CM + TD		
UE 3	Pratiques de la scène	3	O	1		24		18	Exercices de contrôle écrits et /ou de contrôle en lien avec le programme	CC	EO				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE			
UE 4	Atelier de scénographie	3	O		2		24	18	Exercices de contrôle écrits et /ou oral en lien avec le programme	CC	EO				qrc ou qcm	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	qrc ou qcm		
UE 5	Technique et pratique : cirque	3	O		2		24	18	Exercices de contrôle écrit et /ou oral en lien avec le programme et la pratique	CC	EO				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE			
UE 6	Découverte des métiers	3	O	1	1	14	24	18	Exercices de contrôle écrits et /ou oral en lien avec le programme	CC	EO				QRC	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	1 épreuve CM + TD		
UE 7	Formes opératiques	3	O	1		12	12	18	Exercices de contrôle écrits et/ou oral en lien avec le programme	CC	EO				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h		SCOLARITE GENERALE	1 épreuve CM + TD	danse, musique	
UE 8	Esthétique spécialisée 1	3	O	1	1	12	12		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E				exercice écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	1 épreuve CM + TD		
UE 9	Langue	3	C				24			CC	EO					CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	anglais		
UE 10	Projet de l'étudiant	3	2C																				
	Culture numérique		O																			université	
	Autre parcours, mention, université			C																			
	Stage		C							Evaluation écrite et /ou orale dossier,	CC	EO				Evaluation écrite et /ou orale dossier,	CT	EO			Département Arts		
	Pratique artistique encadré (PAE)		C		1		20			Exercice écrit et / ou oral en relation avec le programme	CC	EO				dossier	CT	E			Département Arts		

UE fondamentales: Approches historique, artistiques, esthétiques U. E. 1 à 3

U. E. 1: Texte et dramaturgie – 12h CM – 12h TD– semestre 3

Enseignants : Hélène Routier et Stéphane Hervé

Objectif: acquérir les outils indispensables à l'analyse littéraire des œuvres théâtrales à travers l'étude des pièces du répertoire français et étranger.

Contenu: Grâce à la lecture d'extraits et d'œuvres intégrales, nous focaliserons le regard et l'écoute sur certains grands textes qui ont marqué l'histoire du théâtre. Des considérations poétiques, rhétoriques et linguistiques permettront une analyse dramaturgique qui prend en compte le contexte culturel de l'écriture sans se confondre avec une autre forme d'analyse, celle du spectacle vivant.

Bibliographie succincte:

J.-P. Sarrzac, H. Kuntz, D. Lescot, M. Losco & C. Naugrette, *Lexique du drame moderne et contemporain*, Circé, Belfort, 2005.

J. Danan, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?*, Actes Sud-Papiers, 2010.

U. E. 2: Histoire du théâtre XVII – XVIII – 12h CM – 18h TD – semestre 3

Enseignante : Yasmine Loraud

Cet enseignement porte sur l'Histoire des institutions, acteurs et genres théâtraux ainsi que sur l'analyse littéraire et dramaturgique de pièces exemplaires dans l'Europe de la première modernité (de la fin du xvie siècle à la Révolution incluse). Il introduit ainsi au théâtre français des xviie-xviiie siècles (avec l'étude de la *Médée* de Corneille et de *La Thébaine* de Racine, puis du *Jeu de l'amour et du hasard* de Marivaux et du *Mariage de Figaro* de Beaumarchais) et à celui de la Révolution, au théâtre élisabéthain (avec *Roméo et Juliette* de Shakespeare) et au théâtre anglais de la Restauration et du xviiie siècle (avec *L'École de la médisance* de Sheridan), au théâtre espagnol du Siècle d'Or (avec *Les Enfances du Cid* de Guillén de Castro), à la spécificité de la *commedia dell'arte* italienne et à la réforme de Goldoni (illustrée par l'exemple de la *Locandiera*), et enfin à la naissance du théâtre allemand au xviiie siècle (exemplifiée par *Iphigénie en Tauride* de Goethe). La validation se fait par deux commentaires composés sur table (sur une œuvre française puis étrangère) et par une dissertation à rendre en fin de semestre.

Bibliographie :

-Le théâtre français de l'âge classique, 1. Le premier XVIIe siècle, Charles Mazouer, Paris, H. Champion, 2006

-Le théâtre français de l'âge classique, 2. L'apogée du classicisme, Charles Mazouer, Paris, H. Champion, 2010.

- Théâtre élisabéthain, 1, édition publiée sous la direction de Line Cottagnies, François Laroque, et Jean-Marie Maguin, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2009.

- Théâtre espagnol du XVIIe siècle / éd. publiée sous la dir. de Robert Marrast ; introd. générale par Jean Canavaggio ; textes présentés, trad. et annotés par Pierre Alzieu, Emile Arnaud, Louis Barbe, Jean Bourg... [et al.], Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1994-1999.

U. E. 3: Pratiques de la scène – 24h CM – semestre 3

Enseignante : Hélène Routier

Pré-requis: Participation aux ateliers pratiques des deux premiers semestres

Objectif: L'objectif de ce cours est de systématiser et d'approfondir les connaissances théoriques sur le travail du comédien.

Compétences visées: Réfléchir sur la pratique théâtrale

Contenus de formation:

Ce cours sera axé sur les théories et méthodes des grands praticiens du XXe siècle, à travers de long aperçus, analyses et explications de leur travail.

Bibliographie succincte:

STANISLAVSKI Constantin, *La Formation de l'acteur*, Paris, petite bibliothèque Payot, 1998 ; *La Construction du personnage*, Paris, Pygmalion, Gérard Watelet, 1984 ; *Ma vie dans l'art*, Lausanne, L'Âge d'homme, 1990

ASLAN Odette, *L'Acteur au XXème siècle*, Vic la Gardiole, éditions L'entretemps, 2005

BRECHT Bertolt, *Ecrits sur le théâtre 1 et 2*, Paris, L'Arche, 1989

U. E. 4: Atelier de scénographie – 24h TD – semestre 3

Enseignant : Antonio Palermo

Objectif: Acquérir des compétences théoriques et pratiques. Etre capable de faire des propositions de projets scénographiques argumentés. Mais au-delà d'en envisager l'harmonisation avec l'ensemble des composantes d'un spectacle (lumières et costumes).

Compétences visées:

Etre capable de mettre en œuvres les acquis théoriques concernant les enjeux de la scénographie

Contenus de formation: De la *Skênê* grecque aux théâtres « hors les murs », du théâtre à l'italienne aux salles polyvalentes, tout est possible en théâtre si la relation au spectateur et au texte est justifiée par des enjeux dramatiques et un parti pris de metteur en scène. Par groupes de travail vous ferez une proposition de projet de scénographie sous forme de maquettes que vous accompagnerez d'un argumentaire. Cet atelier vous permettra de comprendre l'espace de manière concrète par le passage à la 3D et vous aidera à donner forme à une dramaturgie de l'espace.

Corpus de textes *Britannicus* de Racine, *Hernani* de Victor Hugo et *La femme d'avant* de Roland Schimmelpfennig

Bibliographie succincte:

Anne SURGERS, *Scénographie du théâtre occidental*, Colin, Paris, 2009.

Pierre SONREL, *Traité de scénographie*, Lieutier, Paris, 1943, (réédité par la Librairie Théâtrale, Paris, 1984).

Revue *Théâtre/Public*, N°177, "Scénographie l'ouvrage et l'œuvre", 2005-2.

Luc BOUCRIS (ouvrage collectif dirigé par), *Scénographie, 40 ans de création*, L'Entretemps, Montpellier, 2010.

U. E. 5: Technique et pratique: cirque –24h TD – semestre 3

Enseignant : Jérôme Segard

Objectifs : : Découvrir le cirque contemporain ou cirque de création en s'attachant plus particulièrement au clown, discipline artistique au coeur du projet du Prato, Pôle National Cirque à Lille.

Compétences visées : Connaître le cirque contemporain et pratiquer une initiation à l'art clownesque

Contenu de la formation : Atelier collectif autour du corps et de l'écoute : Les déclinaisons circassiennes, s'initier de façon progressive au jeu clownesque à travers le burlesque et les notions de loyal-auguste.

Rechercher, interviewer, organiser et retranscrire collectivement une réflexion autour de sujets d'investigation du cirque contemporain ou du clown.

Bibliographie :

Livres :

- . CEZARD Delphine, *les « Nouveaux » Clowns, Approche sociologique de l'identité, de la profession et de l'art du clown aujourd'hui*, l'Harmattan, Paris (2014)
- . DEFACQUE Gilles, *Parlures (1)*, Editions Invenit, Ennetières-en-Weppes (2009)
- . DEFACQUE Gilles, *Parlure (2)* Editions Invenit, Le Prato, Le MUBA, Ennetières-en-Weppes (2012)
- . GUY Jean-Michel, *Avant-garde, Cirque ! Les arts de la piste en révolution*. Éditions Autrement, Paris (2001)
- . HIVERNAT Pierre, KLEIN Véronique, *Panorama contemporain des Arts du Cirque*, Hors les Murs, Milan (2010)
- . KRAL Petr, *Le burlesque ou la morale de la tarte à la crème*, Edition Ramsay poche cinéma (2007)

Document DVD :

GUY Jean Michel et ROSENBERG Julien, *Le Nuancier du Cirque*, SCEREN (CNDP)- CNAC- Hors les Murs

U. E. 6: Découverte des métiers – 14h CM – 24h TD – semestre 3

Enseignant : Jérôme Segard

Objectif : Aller à la découverte des arts de la scène et accompagner les étudiants vers un questionnement autour des possibilités de professionnalisation.

Compétences visées : Aider à la compréhension du monde professionnel du spectacle vivant ; Etre capable d'identifier les différentes professions et leurs missions ; Connaître les différentes ressources pour financer un projet, les dispositifs majeurs mis en place et les différents réseaux professionnels.

Contenus de formation : Ce cours sera un aller-retour permanent entre l'université et des lieux culturels, artistiques ou institutionnels. Ce temps de formation ira à la rencontre de femmes et d'hommes du spectacle vivant : une auteure qui collabore régulièrement avec la scène, un administrateur qui abordera des notions économiques et organisationnelles (production, budget), un régisseur général autour des métiers de la technique et de son vocabulaire (fiche technique, sécurité, service) et des artistes (un danseur-chorégraphe et des comédiens) qui amèneront leur regard, leur sensibilité mais aussi des contenus pour découvrir la particularité et le fonctionnement du statut de l'intermittence, de la vie d'une compagnie ou l'engagement à l'égalité hommes-femmes dans la culture. La notion de public sera approchée par les politiques d'éducation artistique et culturelle et de médiation culturelle. Le cours se clôturera par une visite plus institutionnelle en relation avec les missions cultures du réseau canopé.

Bibliographie numérique :

OBSERVATOIRE DU SPECTACLE VIVANT, *Guide des métiers du spectacle vivant*, Janvier 2019, CPNEF.SV / AFDAS

U. E. 7: Formes opératiques – 12h CM – 12h TD – semestre 3

Enseignant : Stéphane Hervé

Objectif: connaître les principaux éléments de l'esthétique opératique, les voix, les œuvres de référence, réfléchir à l'actualité du genre et appréhender l'organisation et la politique des institutions.

Compétences visées: Aider à l'appréhension du genre lyrique (son histoire, ses esthétiques) et son actualité, présenter l'organisation professionnel du monde de l'opéra.

Contenus de formation: À partir d'un déroulé chronologique, qui ira de la naissance vénitienne du genre à l'époque contemporaine, il s'agira de présenter les grands moments de l'histoire de l'opéra, en interrogeant le lien entre théâtre et musique (chant), et son rapport à la politique. Les TD seront consacrés à l'analyse d'œuvres de référence à partir de captations vidéo. Pour chaque moment, la question du public et de l'organisation socio-économique de l'opéra sera envisagée.

Bibliographie:

Au début de chaque cours seront présentés des éléments de bibliographie en rapport avec les points du cours. Il est important d'entreprendre une écoute (ou un visionnage) d'œuvres intégrales, ou mieux encore d'assister à des représentations (Opéra de Lille) pour saisir les enjeux du cours. On pourra tout de même consulter les ouvrages généraux:

Alain Perroux, *L'opéra, mode d'emploi*, Paris, L'Avant-Scène opéra, 2010.

Christian Merlin, *Opéra et mise en scène*, Paris, L'Avant-Scène opéra, 2007.

U. E. 8: Esthétique spécialisée 1 - 12h CM – 12h TD – semestre 3

Enseignant : Maxence Cambron

Pré-requis: Aucun

Compétences visées: Approcher l'histoire et l'esthétique théâtrale au filtre d'une question spécifique.

Contenus de formation: Le cours aura pour titre « La scène, la mémoire, l'histoire, l'oubli ». Depuis l'antiquité et les premières tragédies, la scène s'est vue chargée d'une vocation historique et/ou mémorielle. Dans un sens elle est utilisée aux fins d'une évocation des grandes heures et figures de l'Histoire, dans l'autre sens elle vient interroger l'inscription singulière d'un individu ou d'un groupe dans et contre le tumulte du temps et de ses grands récits. Après une première partie à caractère introductif où, à partir d'exemples divers, seront cernés les principaux enjeux de la thématique du cours, nous consacrerons un temps substantiel de nos séances à l'analyse approfondie de trois œuvres (programme sous réserve de modification) : *Rwanda 94* du Groupov, *Papperlapapp* de Christoph Marthaler et *Qui rapportera ces paroles ?* de Charlotte Delbo

Bibliographie succincte:

BANU, Georges, *Mémoires du théâtre*, Arles, Actes-Sud, 2005

CAMBRON, Maxence, *De la remembrance théâtrale : esthétique et poétique de la mémoire dans la création scénique contemporaine en Europe* (François Tanguy, Christoph Marthaler, Maguy Marin), Thèse de doctorat

LIGIER-DEGAUQUE, Isabelle, TEULADE, Anne, *La Mémoire de la blessure au théâtre*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018

RICOEUR, Paul, *La Mémoire, l'Histoire, l'oubli*, Paris, Seuil, 2003

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langues – 24h TD – semestre 3

Langue au choix Anglais ; pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

Responsable: Claire Hélie

Enseignants: Andrea Bukta, Matthew Kelly, Nhi Nguyen

Pré-requis: niveau B1 (CECRL)

Objectif : consolider le niveau B1

Compétences visées : pratique de l'anglais dans le cadre d'études en arts de la scène (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation : Un test de positionnement en début d'année mènera à la création de groupes de niveau qui permettront à chaque étudiant de progresser dans de meilleures conditions. Méthode : exploration de documents authentiques sur les arts de la scène pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet de l'étudiant 20h TD – semestre 3

2 enseignements :

Une U. E. Obligatoire: Culture numérique

Une U. E. Choix:

Stage

Pratique artistique encadrée : Maxence Cambron

Objectifs: Professionnalisation des acquis

Compétences visées: Être capable de mener à bien un projet artistique

Autre parcours, mention, UFR, SUAPS, C2i, CLES...

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Arts de la scène–Licence 2 - Semestre 4

LICENCE ARTS PARCOURS ARTS DE LA SCENE 2018-2019										MODALITES D'EXAMEN										Obs.						
UE	Intitulé	ECTS	Choix	nb de groupes	vol		CNU	SESSION 1					SESSION 2													
					CM	TD		Type d'exercice	CC/CT	Ecrit ou Oral	Durée	Doc autorisés	Organisé par	Type d'exercice	CC ou CT	Ecrit ou Oral	Durée	Doc autorisés	Organisé par							
SEMESTRE 4																										
UE 1	Les théâtres du monde	3	O	1		12	18	18	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	1 épreuve CM + TD					
UE 2	Histoire du théâtre XIX	3	O	1	1	12	18	18 et 9	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	1 épreuve CM + TD					
UE 3	Pratiques de la scène	3	O	1	1	12	18	18	Exercices de contrôle écrits et/ou oral en lien avec le programme	CC	EO				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	1 épreuve CM + TD session2	2 gr possible				
UE 4	Atelier de mise en scène	3	O		2		24	18	Exercices de contrôle écrits et /ou oral en lien avec le programme et la pratique	CC	EO				Devoir écrit en relation avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE		mutualisé lettres				
UE 5	Technique et pratique de la marionnette	3	O		2		24	18	Exercices de contrôle écrits et /ou oral en lien avec le programme	CC	EO				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE		atelier 2 gr si besoin				
UE 6	Dramaturgie appliquée	3	O	1			24	18	Exercices de contrôle écrits et /ou oral en lien avec le programme	CC	EO				exercice écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE		mutualisé lettres				
UE 7	Introduction aux institutions du spectacle	3	O	1	1	12	12	18	Exercices de contrôle écrits et /ou oral en lien avec le programme	CC	EO				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	1 épreuve CM+TD	danse, musique-				
UE 8	Esthétique spécialisée 2	3	O	1	1	12	12	18	Exercices de contrôle écrits en lien avec le programme	CC	E				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	1 épreuve CM + TD					
UE 9	Langue	3	C				24			CC	EO					CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE						
UE 10	Projet de l'étudiant	3	2C																							
	Culture numérique		O																			université				
	Autre parcours, mention, université																									
	Stage		C						Evaluation écrite et /ou orale dossier, soutenance	CC	EO				Evaluation écrite et /ou orale dossier, soutenance	CT	EO			Département Arts						
	Pratique artistique encadré (PAE)		C		1		20		Exercice écrit et / ou oral en relation avec le programme	CC	EO				dossier	CT	E			Département Arts						

UE fondamentales: Approches historique, artistiques, esthétiques U. E. 1 à 3

U. E. 1: Les théâtres du monde – 12h CM – 18h TD – semestre 4

Enseignante: Sophie Proust

Pré-requis: Maîtrise de la langue française.

Compétences visées: Sensibilisation à des traditions théâtrales non-occidentales et européennes pour développer ses connaissances en histoire du théâtre.

Contenu de la formation: Parmi les différentes formes de théâtres dans le monde dont font notamment partie le théâtre indien, le théâtre japonais et le théâtre en Chine avec des traditions ancestrales toujours visibles aujourd'hui, il sera particulièrement question cette année de s'intéresser aux théâtres nô, kyôgen, bunraku et kabuki.

Travail de l'étudiant hors présentiel: L'étudiant est simplement invité à l'assimilation nécessaire du cours d'une semaine à l'autre et à lire les textes dont il sera question en cours.

Bibliographie succincte:

BARBA, Eugenio, SAVARESE Nicola, L'Énergie qui danse. Dictionnaire d'anthropologie théâtrale, 2e éd. Rev. et aug., Montpellier, L'Entretemps, 2008.

DE VOS, Patrick, « Jouer et vivre en femme: statut corporel de l'onnagata du kabuki », in Odette Aslan (textes et témoignages réunis et présentés par). Le Corps en jeu, Paris, CNRS Editions, 1993. (Coll. Arts du Spectacle), p. 133-140.

ZÉAMI, La tradition secrète du nô, suivie de: Une journée de nô, traduction et commentaires de René Sieffert, Paris, Gallimard/Unesco, 1960.

U. E. 2: Histoire du théâtre XIX - 12h CM – 18h TD – semestre 4

Enseignante : Ariane Martinez

Compétences visées : Savoir analyser des images, des textes dramatiques et des textes théoriques en les mettant en perspective avec des connaissances historiques.

Contenus de formation : Au XIXe siècle, le théâtre connaît en Europe d'importantes mutations : croissance et diversité sociale des publics, multiplication des formes scéniques et dramatiques (féerie, ballet, mélodrame, vaudeville, cirque, pantomime...), évolution de la forme dramatique sous l'influence de mouvements artistiques (romantisme, symbolisme, naturalisme), naissance et évolution de la notion de « mise en scène ». Ce cours s'attachera à examiner de concert les dimensions sociale, scénique et dramaturgique du théâtre au cours de ce siècle, de l'après-Révolution française à la veille de la première Guerre Mondiale.

Bibliographie succincte :

LAPLACE-CLAVERIE Hélène, LEDDA Sylvain, NAUGRETTE Florence (sld.), *Le Théâtre français du XIXe*, histoire, textes choisis, mises en scène, L'Avant-Scène Théâtre, 2008.

Pièces à lire au cours du semestre (dans l'ordre chronologique) :

- BÜCHNER Georg, *Woyzeck* [1837], traduit de l'allemand par Philippe Ivernel et Patrice Pavis, Paris, Gallimard, 2011, Collection Folio.
- STRINDBERG August, *Mademoiselle Julie* [1889], traduit du suédois par Terje Sinding, Belval, CircéThéâtre, 2006.
- MAETERLINCK Maurice, *Intérieur* [1894], plusieurs éditions possibles, chez Slatkine, Deman, etc.
- TCHEKHOV Anton, *La Mouette* [1896], deux versions, traduit du russe par André Markowicz et Françoise Morvan, Arles, Actes Sud, 2001.

Le film *La danseuse*, de Stéphanie Di Giusto (2016) sera projeté au Kino et suivi d'une rencontre (semaine du 23 mars 2020) : ce film, qui porte sur la vie de Loïe Fuller, fera aussi partie du programme du cours.

U. E. 3: Pratiques de la scène - 12h CM – 18h TD – semestre 4

Enseignante: Hélène Routier

Pré-requis: Participation aux ateliers pratiques des deux premiers semestres

Objectif: L'objectif de ce cours est de systématiser et d'approfondir les connaissances théoriques sur le travail du comédien.

Compétences visées: Réfléchir sur la pratique théâtrale

Contenus de formation:

Ce cours sera axé sur les théories et méthodes des grands praticiens du XXe siècle, à travers de long aperçus, analyses et explications de leur travail. Le dédoublement du TD au semestre 4 permettra une étude plus approfondie des théories brechtiennes.

Bibliographie succincte:

STANISLAVSKI Constantin, *La Formation de l'acteur*, Paris, petite bibliothèque Payot, 1998 ;
La Construction du personnage, Paris, Pygmalion, Gérard Watelet, 1984 ; *Ma vie dans l'art*,
Lausanne, L'Âge d'homme, 1990
ASLAN Odette, *L'Acteur au XXe siècle*, Vic la Gardiole, éditions L'entretemps, 2005
BRECHT Bertolt, *Ecrits sur le théâtre 1 et 2*, Paris, L'Arche, 1989
DORT, Bernard, *Lecture de Brecht*, Paris, Éditions du Seuil, 1995

U. E. 4: Atelier de mise en scène – 24h TD – semestre 4

Enseignante: Sophie Proust

Pré-requis: Maîtrise de la langue française.

Compétences visées: Expérimentation du travail de mise en scène.

Contenu de la formation: L'atelier de mise en scène se fondera sur les extraits de quatre textes de théâtre qui seront communiqués à la rentrée. Les étudiants devront avoir lu les quatre œuvres dans leur intégralité pour le bon fonctionnement de l'atelier. Celui-ci consistera pour chaque étudiant-metteur en scène ou groupe d'étudiants-metteurs en scène à réaliser une proposition de mise en scène sur un des quatre extraits. Parmi les consignes impérativement à respecter figure celle de ne pas dénaturer le texte.

Travail de l'étudiant hors présentiel: Exploration des pistes de travail pour chaque projet de mise en scène selon les retours dont chacun(e) aura bénéficié.

Bibliographie succincte:

Pièces de théâtre à lire communiquées à la rentrée.

PROUST, Sophie, La direction d'acteurs dans la mise en scène théâtrale contemporaine, préface de Patrice Pavis, Vic-la-Gardiole, L'Entretemps, 2006, 533 p.

Modalités d'évaluation:

- CC Sous réserve de modification, l'évaluation de l'atelier comprend l'assiduité, l'investissement de l'étudiant(e), la présentation théorique et pratique de chaque projet de mise en scène et la remise d'une courte note d'intention par projet (modalités communiquées lors de l'atelier).

U. E. 5: Technique et pratique de la marionnette – 24h TD - semestre 4

Enseignant: Alain Guillemin

Une écriture pour le théâtre de marionnettes ?

A partir de quelques textes écrits ou non comme œuvres dramatiques, éventuellement comme "pièces pour marionnettes", (mention qui peut ne relever que d'une coquetterie d'auteur) de poèmes, de fables ou de sketches (La Fontaine, Devos...), on évoquera, marionnette en main, l'écriture d'images que les formes animées peuvent écrire pour porter les mots. On remarquera que cette écriture est très dépendante de la technique spécifique de tel ou tel type de marionnette. On conclura cette première partie de l'atelier par une réflexion: y a t'il une écriture spécifique pour la marionnette ?

Dans la seconde moitié du travail de l'atelier, on élaborera un court texte (une scène, un sketch...) dans un travail pratique, marionnette en main: le jeu et ses images en mouvement feront naître les mots et une écriture dramatique à créer en s'appuyant sur la pratique.

U. E. 6: Dramaturgie appliquée – 24h CM – semestre 4

Enseignant: Sotiri Haviaras

Pré-requis: Participation aux ateliers pratiques des trois premiers semestres

Objectif: Professionnalisation des acquis

Compétences visées: se familiariser et s'ouvrir au monde du spectacle vivant dans la multiplicité de ses fonctions

Contenus de formation: Nous étudierons, pratiquerons et mènerons une réflexion critique sur les étapes successives qui vont de l'écriture du texte à la création d'un spectacle et sa réception. Ce cours peut être considéré comme complémentaire à l'Atelier de mise en scène du même semestre (U. E. 4) et comme une introduction à celui du semestre 6 (U. E. 5) ainsi qu'au séminaire de Master qui porte le même intitulé.

Bibliographie succincte:

BANU Georges, *Exercices d'accompagnement*, Saint-Jean-de-Védas, L'Entretiens éd., 2002

BIET Christian, TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, 2006

UE complémentaires: Théories et méthodologie des arts – U. E. 7 et 8

U. E. 7: Introduction aux institutions du spectacle – 12h CM – 12h TD semestre 4

Enseignant: Maxence Cambron

Pré-requis: Aucun

Compétences visées: Saisir les grands principes de la politique culturelle française en matière de spectacle vivant.

Contenus de formation: S'articulant autour des notions de « décentralisation théâtrale » et de « théâtre populaire », ce cours se proposera de retracer l'histoire des politiques culturelles françaises en matière de spectacle vivant depuis la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'à nos jours. Ce faisant, il mettra en perspective les politiques actuelles en matière de théâtre de service public et ambitionnera de donner aux étudiants les outils pour en comprendre le fonctionnement institutionnel et ses enjeux sociétaux.

Bibliographie succincte:

ABIRACHED, Robert (dir.), *La décentralisation théâtrale* (4 tomes), Paris, Actes Sud Papiers, 1992-2005

ABIRACHED, Robert, *Le théâtre et le prince* (2 tomes), Arles, Actes-Sud, 2005

POIRIER, Philippe, *L'Etat et la culture en France au XXe siècle* (3e édition), Paris, LGF, 2009

U. E. 8: Esthétique spécialisée 2 - 12h CM – 12h TD – semestre 4

Enseignante: Hélène Routier

Pré-requis: Avoir quelques notions d'histoire et d'esthétique théâtrales

Objectif: Connaître les grands courants des théories esthétiques théâtrales

Compétences visées: Réfléchir, analyser et synthétiser une esthétique scénique

Contenus de formation: Ce cours portera sur une question d'esthétique théâtrale bien précise, en l'occurrence une résurgence du baroque sur la scène contemporaine, que nous nommerons métakitsch et que nous rapprocherons de la notion de « désartification » initiée par Th. Adorno et de la « reproductibilité technique » de W. Benjamin. L'approche théorique, (en CM, avec l'analyse de textes de référence) sera complétée par une autre, pratique, en étudiant en TD les applications pratiques de cette expression artistique à travers l'analyse de spectacles.

Bibliographie succincte:

ADORNO, Theodor W., *Théorie esthétique*, Paris, Klincksieck, 2011

BARBERIS, Isabelle, VANHAESEBROUCK, Karel (sous la dir. de), *Kitsch et néobaroque sur les scènes contemporaines*, Gennevilliers, Théâtre/Public, 2011

BENJAMIN, Walter, *L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Paris, Gallimard, [1939] 2007

GENIN, Christophe, *Kitsch dans l'âme*, Paris, Vrin, 2010

VIVIEN, Didier, *Esthétique d'un trader: essai de critique fiction*, Paris, Sens & Tonka, 2014

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langues – 24h TD – semestre 4

Langues au choix - Anglais ; pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

Responsable: Claire Hélie

Enseignants en attente

Pré-requis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: consolider le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en arts de la scène (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: Méthode : exploration de documents authentiques sur les arts de la scène pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet de l'étudiant – 20h TD – semestre 4

2 enseignements :

Une U. E. Obligatoire: Culture numérique

Une U. E. Choix:

Stage

Pratique artistique encadrée : Anne-Frédérique Bourget

Objectifs: Professionnalisation des acquis

Compétences visées: Être capable de mener à bien un projet artistique

Autre parcours, mention, UFR, SUAPS, C2i, CLES...

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Arts de la scène–Licence 3 - Semestre 5

LICENCE ARTS PARCOURS ARTS DE LA SCENE 2018-2019								MODALITES D'EXAMEN										Observations			
UE	Intitulé	ECTS	Choix	nb de groupes	vol		CNU	SESSION 1					SESSION 2								
					CM	TD		Type d'exercice	CC/CT	Ecrit ou Oral	Durée	Doc autorisés	Organisé par	Type d'exercice	CC ou CT	Ecrit ou Oral	Durée		Doc autorisés	Organisé par	
SEMESTRE 5																					
UE 1	Esthétique de la scène 1	3	O	1		24	18	Exercices écrits de contrôle en lien avec le programme	CC	E				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE		mutualisé lettres
UE 2	Histoire du théâtre XX	3	O	1	1	12	18 et 9	Exercices de contrôle écrits en lien avec le programme	CC	E				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	1 épreuve CM + TD	mutualisé lettres
UE 3	Analyse de spectacles 1	3	O	1	1	12	18	Exercices de contrôle écrit et/ ou oral en lien avec le programme	CC	EO				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	1 épreuve CM + TD	mutualisé lettres
UE 4	Atelier d'écriture dramatique	3	O		1		36	18 et 9	Exercices de contrôle écrit et/ ou oral en lien avec le programme	CC	EO			exercice écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE		
UE 5	Théâtre gestuel	3	O	1	1		24	18	Exercices de contrôle écrit et/ ou oral en lien avec le programme	CC	EO			exercice écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE		
UE 6	Pédagogie du spectacle 1	3	O	1		24	18	Exercices de contrôle écrit et/ ou oral en lien avec le programme	CC	EO				exercice écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE		
UE7	PREPRO	3	C																		
	Economie et droit du spectacle 1			1	1	12	12	18	Exercices de contrôle écrit en lien avec le programme	CC	E			devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	1 épreuve CM + TD session 2	danse
	<i>Création</i>						24		<i>Exercice oral en relation avec le programme</i>	CT	O		Département Arts	<i>Exercice oral en relation avec le programme</i>	CT	O			Département Arts	<i>P/musique</i>	<i>P/musique</i>
UE 8	<i>Arts et nouvelles technologies 1</i>	3	O			24	18	<i>Exercice écrit en relation avec le programme</i>	CT	E	2H	non	SCOLARITE GENERALE	<i>Exercice écrit en relation avec le programme</i>	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	<i>P/musique mut danse théâtre</i>	danse P/ Musique - Lic humanités (pour S3)
UE 9	Langue	3	O				24			CC	EO				CT	E	2h		SCOLARITE GENERALE		
UE 10	Projet de l'étudiant	3	2C																		
	<i>Culture numérique</i>		O																		université
	<i>Autre parcours, mention, université</i>		C																		
	Stage		C						Evaluation écrite et /ou orale dossier, soutenance	CC	EO			Evaluation écrite et /ou orale dossier, soutenance	CT	EO			Département Arts		
	Pratique artistique encadrée (PAE)		C	1			20		Exercice écrit et / ou oral en relation avec le programme	CC	EO			Exercice écrit et / ou oral en relation avec le programme	CT	E			Département Arts		

UE fondamentales: Approches historique, artistiques, esthétiques U. E. 1 à 3

U. E. 1: Esthétique de la scène 1 – 24h CM – semestre 5

Enseignante : Véronique Perruchon

Prérequis : Avoir une activité de spectateur

Objectif : Développer une réflexion esthétique sur les spectacles afin d'en mener une étude critique ciblée.

Contenus de formation :

Ce cours apportera les outils nécessaires à une approche critique du spectacle vivant. Il permettra de dessiner un paysage des esthétiques et des particularismes du spectacle vivant. Ainsi sera abordés, du point de vue critique, aussi bien la mise en scène de texte que les spectacles sans textes préexistants, mais aussi, des problématiques spécifiques comme la représentation de la violence, les spectacles de magie nouvelle, ou la performance qui nécessitent des outils spécifiques.

Bibliographie succincte pour se familiariser avec les différentes approches et accompagner le CM :

Les ouvrages de Patrice Pavis concernant l'analyse de spectacle, Jacques Rancière, notamment *Le Spectateur émancipé*, des critiques journalistiques dans les revues spécialisées ou non, mais ayant une rubrique culturelles reconnue, comme Le Monde, Télérama, Libération, les critiques de Jean-Pierre Léonardini et son livre *Qu'il crèvent les critiques !*; de Yannick Butel *Regard Critique*, de Rabatel *Spectateurs sidérés*, etc.

Modalités de contrôle : Session 1 CC- Session 2 CT Ecrit

U. E. 2: Histoire du théâtre XX - 12h CM – 18h TD – semestre 5

Enseignante : Sophie Proust

Pré-requis : Maîtrise de la langue française.

Compétences visées : comprendre comment s'exerce la part d'héritage d'une génération d'artistes à une autre et que rarement la création s'exerce *ex nihilo*.

Contenu de la formation : Pour arriver à Ariane Mnouchkine, Robert Wilson et Patrice Chéreau proposant des esthétiques marquées et clairement identifiables, il faudra d'abord s'intéresser à des artistes précurseurs avant eux dans ce même XXe siècle, notamment les fondateurs du Cartel, des artistes du théâtre populaire et de la décentralisation théâtrale. Aussi sera-t-il question de Louis Jouvet, Charles Dullin, Gaston Baty, et Georges Pitoëff, ainsi que de Maurice Pottecher, Firmin Gémier, Jacques Copeau et bien sûr Bertolt Brecht, Roger Planchon et Augusto Boal, sans oublier Giorgio Strehler et Tadeusz Kantor.

Travail de l'étudiant hors présentiel : L'étudiant est simplement invité à l'assimilation nécessaire du cours d'une semaine à l'autre et à lire les textes dont il sera question

Bibliographie succincte

Michel Corvin, *Dictionnaire encyclopédique du théâtre*. Toutes les monographies des noms du libellé du cours. Les travaux de Michel Bataillon sur Roger Planchon et tous les nombreux livres qui concernent Ariane Mnouchkine et Patrice Chéreau.

U. E. 3: Analyse du spectacle 1 - 12h CM – 6h TD – semestre 5

Enseignant : Guillaume Cot

Pré-requis: Spectacles à voir au cours du semestre (annoncés à la rentrée)

Compétences visées: Maîtrise des outils de l'analyse du spectacle, réflexion critique sur les spectacles vus, développement d'une pensée du théâtre à partir des expériences de spectateur/spectatrice.

Contenus de formation: À partir des oeuvres vues ensemble et de captations montrées en cours, les étudiant·es seront amené·es à développer une réflexion critique au travers d'analyses de spectacle. Loin d'être un exercice autonome, l'analyse de spectacle doit s'insérer dans une réflexion plus large sur le théâtre. Les étudiant·es devront donc élaborer des réflexions construites à partir de leur regard de spectateur/spectatrice, mais aussi à partir de leurs connaissances théoriques, dramaturgiques et historiques du spectacle vivant.

Bibliographie :

- Roland Barthes, *Écrits sur le théâtre*, Seuil, 2015.
- Bernard Dort, *Le Spectateur en dialogue*, POL, 1995.
- Jean-Loup Rivière, *Le Monde en détails*, Seuil, 2015.

U. E. 4: Atelier d'écriture dramatique – 36h TD – semestre 5

Enseignants : Ulysse Caillon et Guillaume Cot

Ulysse Caillon :

Pré-requis : Pour les étudiant·e·s non francophones, un bon niveau de français écrit est nécessaire.

Contenu :

L'atelier d'écriture se concentrera cette année sur la forme de la pièce-procès, en s'appuyant ponctuellement sur des exemples à travers l'écriture dramatique classique et contemporaine. Des exercices d'écriture individuels et collectifs seront proposés au cours du semestre afin d'explorer différentes modalités de cette écriture (dimension documentaire, parodie, espace mental, intertextualité...), à partir de divers matériaux (théâtraux, filmiques, télévisuels, médiatiques, philosophiques...). On travaillera également l'« autour » du procès en explorant différents niveaux narratifs et d'action.

Aucune connaissance juridique n'est bien sûr requise pour le cours.

Lectures dramatiques conseillées (une liste plus longue sera fournie à la rentrée) :

Pauline Bureau, *Mon cœur*, Arles, Actes Sud-Papiers, 2018.

Hélène Cixous, *La Ville Parjure*, Paris, Théâtre du soleil ; Editions théâtrales ; BNF, 2010.

Nicolas Lambert, *Elf La Pompe Afrique*, Montreuil, L'Echappée, 2014.

Guillaume Poix, *Straight*, Montreuil, Editions théâtrales, 2015.

Peter Weiss, *L'Instruction*, traduit de l'allemand par Jean Baudrillard, Paris, L'Arche, 2000.

Guillaume Cot :

Pré-requis : connaissance des grands principes de la dramaturgie ; savoir ce qu'est Internet.

Compétences visées: Réflexion critique sur les écritures contemporaines, écriture de textes de théâtre.

Contenu de la formation : Nous nous interrogerons en cours sur la possibilité d'une écriture à partir d'Internet et des réseaux sociaux. Comment, depuis contenu virtuel, peut-on écrire pour une scène faite de chair réelle ? Comment, dans le temps circonscrit d'une représentation, rendre compte du fourmillement médiatique que cause le phénomène Internet ? Il s'agira de produire et tester des écritures qui prennent en compte l'importance des réseaux dans notre vie, et de voir comment peut émerger la représentation d'un rapport à l'écriture et à la communication qui dépend de plus en plus de nos ordinateurs prothétiques (les smartphones) et des algorithmes.

Bibliographie succincte :

- Jean-Pierre Sarrazac et al., *Lexique du drame moderne et contemporain*, Circé, 2010.

- Yves Citton, *Pour une écologie de l'attention*, Seuil, 2014.

- Dominique Cardon, *A quoi rêvent les algorithmes ?*, Seuil, 2015.

- Aristote, *La Poétique*.

U. E. 5: Théâtre gestuel –24h TD – semestre 5

Enseignantes: Esther Mollo et Anne-Frédérique Bourget

Pré-requis: Aucun

Objectif: Développer la conscience du corps et acquérir les notions de base pour une création théâtrale axée sur le mouvement l'espace et le temps

Compétences visées: Ce cours permet à l'étudiant de s'approprier des outils qui lui permettront d'aborder le langage du plateau par la pratique.

Contenus de la formation: Les séances sont organisées en trois parties: échauffement exercices formes.

Il s'agit de développer créativité personnelle et collective avec les outils spécifiques du plateau: corps, espace, rythme, mots. On insistera sur l'écoute et la création Hic et nunc.

Il s'agit de découvrir des outils, éprouver le plateau, développer ses imaginaires et affiner la perception des enjeux du théâtre contemporain.

Travail de l'étudiant hors cours: Un temps est prévu dans chaque cours pour la préparation des exercices. Néanmoins il existe la possibilité de devoir préparer des travaux en dehors de cours de manière exceptionnelle.

Bibliographie:

Jacques Lecoq, *Le corps poétique*. Actes Sud, 1997

U. E. 6: Pédagogie du spectacle 1 – 24h CM – semestre 5

Enseignant : Sotiri Haviaras

Pré-requis: Participation aux ateliers pratiques des quatre premiers semestres

Objectif: Apprendre à constituer un groupe artistique, organiser un atelier théâtral et mener des exercices scéniques, pratiques et théoriques.

Compétences visées : Développer la créativité et l'esprit critique face à l'œuvre théâtrale

Contenus de formation :

Les premières séances seront consacrées aux diverses façons de constituer un groupe. Nous étudierons la fonction et le rôle du « meneur », de l'animateur et la différence avec celui de directeur d'acteur voire de metteur en scène. L'improvisation sera alors au cœur du travail, car c'est là où se situe l'écart entre ces diverses fonctions. Après cette période d'exploration préliminaire, nous choisirons des passages de pièces du répertoire pour constituer le matériau de base du cours.

Ce cours se poursuivra au deuxième semestre.

Bibliographie succincte :

STANISLAVSKI Constantin, *Ma vie dans l'art*, Lausanne, L'Âge d'homme, 1990

BANU Georges, *Exercices d'accompagnement*, Saint-Jean-de-Védas, L'Entretemps éd., 2002

HÉRIL Alain et MÉGRIER Dominique, *Techniques théâtrales pour la formation d'adultes*, Paris, éd. Retz, 1999

U. E. 7: Economie et droit du spectacle 1 – 12h CM – 12h TD – semestre 5

Enseignante : Jenny Bernardi

Langue d'enseignement: français

Pré-requis Maîtrise de la langue française

Compétences visées:

Ce cours permet une connaissance générale et concrète des arts du spectacle d'un point de vue économique et juridique et favorise ainsi une meilleure insertion professionnelle.

Contenu de la formation:

Cet enseignement propose de prendre connaissance dans leur contexte historique en France des réalités administratives, économiques et juridiques de la gestion d'un lieu culturel ou d'une compagnie. Aussi sera-t-il question, des politiques culturelles, des labels et réseaux, des différentes structures juridiques dans le spectacle vivant (modalités de création d'une compagnie théâtrale ou chorégraphique ou d'un groupe de musique), des licences d'entrepreneurs de spectacle, des possibles financeurs du spectacle

Travail de l'étudiant hors présentiel: L'étudiant est invité à l'assimilation nécessaire du cours d'une semaine à l'autre. L'étudiant doit rendre plusieurs travaux en groupe

Bibliographie succincte:

CENTRE NATIONAL DU THÉÂTRE, Guide-annuaire du spectacle vivant en ligne

Revue de théâtre spécialisées (La Scène...) et sites à consulter (Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC, Centre national

U. E. 7: Création - 24h TD – semestre 5

Cours mutualisé avec le parcours musique et musicologie

Enseignant: en attente

U. E. 8: Arts et nouvelles technologies 1 - 24 h CM – semestre 5

Cours mutualisé avec les parcours musique et musicologie et études en danse et la Licence Humanités

Enseignant: en attente

Pré-requis

Descriptif du contenu:

Compétences visées:

U. E. 9: Langues - 24 h TD – semestre 5

Langues au choix : Anglais ; pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

Responsable: Claire Hélie

Enseignants : Andrea Bukta, Matthew Kelly, Nhi Nguyen

Pré-requis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B2

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en arts de la scène (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: Un test de positionnement en début d'année mènera à la création de groupes de niveau qui permettront à chaque étudiant de progresser dans de meilleures conditions. Méthode : exploration de documents authentiques sur les arts de la scène pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet de l'étudiant - semestre 5

2 enseignements :

Une U. E. Obligatoire: Culture numérique

Une U. E. Choix:

Stage

Pratique artistique encadrée : Hélène Routier

Objectifs : Professionnalisation des acquis

Compétences visées : Être capable de mener à bien un projet artistique

Autre parcours, mention, UFR, SUAPS, C2i, CLES...

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Arts de la scène–Licence 3 - Semestre 6

LICENCE ARTS PARCOURS ARTS DE LA SCENE 2018-2019									MODALITES D'EXAMEN										Observations					
UE	Intitulé	ECTS	C/choix	nb de groupes		vol		CNU	SESSION 1					SESSION 2										
						CM	TD		Type d'exercice	CC/CT	Ecrit ou Oral	Durée	Doc autorisés	Organisé par	Type d'exercice	CC ou CT	Ecrit ou Oral	Durée		Doc autorisés	Organisé par			
SEMESTRE 6																								
UE 1	Esthétique de la scène 2	3	O	1	1	24		18	Exercices écrits en lien avec le programme	CC	E				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE		mutualisé lettres		
UE 2	Histoire du théâtre XXI	3	O	1	1	12	18	18 et 9	Exercices de contrôle, écrit en lien avec le programme	CC	E				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	1 épreuve CM + TD	mutualisé lettres		
UE 3	Analyse de spectacles 2	3	O	1	1	12	6	18	Exercices de contrôle écrit et/ oral en lien avec le programme	CC	EO				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	1 épreuve CM + TD	mutualisé lettres		
UE 4	Le corps en scène	3	O		1	24		18	Exercices de contrôle écrit et/ oral en lien avec le programme	CC	EO				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE		2 gr possible		
UE 5	Atelier de mise en scène	3	O	1	1	12	18	18	Exercices de contrôle écrit et/ oral en lien avec le programme	CC	EO				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE				
UE 6	Pédagogie du spectacle 2	3	O	1		24		18	Exercices de contrôle écrit et/ oral en lien avec le programme	CC	EO				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE				
UE 7	PREPRO	3	C																					
	Economie et droit du spectacle 2			1	1	12	12	18	Exercices de contrôle écrit et/ oral en lien avec le programme	CC	EO				devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2h	Non	SCOLARITE GENERALE	1 épreuve CM + TD	danse		
	<i>Ethno-crédation</i>						24		Evaluation orale en relation avec le programme	CC	O				Exercice écrit en relation avec le programme	CT	O		Non	Département Arts	P/ musique	P/musique		
UE 8	<i>Art et nouvelles technologie 2</i>	3	O			24		18	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2		SCOLARITE GENERALE	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2h		SCOLARITE GENERALE	P/ musique, mut danse, théâtre	danse, P/Musique		
UE 9	Langue	3	C					24		CC	EO					CT	E	2h		SCOLARITE GENERALE				
UE 10	Projet de l'étudiant	3	2C																					
	<i>Culture numérique</i>		O																			université		
	<i>Autre parcours ou mention</i>		C																					
	Stage		C						Evaluation écrite et/ou orale dossier, soutenance	CC	EO				Evaluation écrite et/ou orale dossier, soutenance	CT	EO			Département Arts				
	Pratique artistique encadrée		C		1			20	Exercice écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO				dossier	CT	E			Département Arts				
	Atelier de prise de parole		C		2			20	Exercice écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO				Exercice oral en relation avec le programme	CT	O			Département Arts				

UE fondamentales: Approches historique, artistiques, esthétiques U. E. 1 à 3

U. E. 1: Esthétique de la scène 2 - 24h CM – semestre 6

Enseignante: Véronique Perruchon

Prérequis : connaître les théories esthétiques du théâtre jusqu'à Brecht

Objectif : Connaître les grands courants des théories esthétiques de la scène après Brecht et leurs auteurs

Compétences visées : Restituer une esthétique scénique parmi les divers courants du théâtre actuel

Contenus de formation : « Soit des paroles, écrites pour le théâtre ou pas, soit un espace, nu ou habité, et soit des acteurs. Distribuons ces paroles, et, quoi que nous fassions, nous aurons devant nous une scène » écrivait Antoine Vitez dans *Le Théâtre des idées*. Encore faut-il donner à cet « événement » qu'est l'acte de théâtre une forme dont l'esthétique puisse être porteuse des enjeux qu'on veut transmettre au spectateur. Cherchant la manière de rendre vivant cet espace, les grands théoriciens de la scène qui ont marqué l'esthétique et la pratique théâtrale après Stanislavski et Brecht seront abordés dans ce cours à travers leurs textes théoriques et leur mise en pratique.

Bibliographie succincte : Pour revoir les théories jusqu'à Brecht : *L'esthétique théâtrale* de Catherine Naugrette

Corpus de textes pour le cours :

- Jerzy Grotowski, *Vers un théâtre pauvre*
- Augusto Boal, *Le théâtre de l'opprimé*
- Peter Brook, *Le diable c'est l'ennui, L'espace vide*
- Jacques Lecoq, *Le corps poétique*
- Yoshi Oida, *L'acteur flottant, L'acteur invisible, L'acteur rusé*

Modalités de contrôle : Session 1 CC- Session 2 CT Ecrit

U. E. 2: Histoire du théâtre XXI – 12h CM – 18h TD – semestre 6

Enseignant: Maxence Cambron

Pré-requis: Connaissance de l'histoire du théâtre, et particulièrement au XXe siècle.

Objectif: Compléter son socle de connaissances sur la période contemporaine.

Compétences visées: Savoir contextualiser et mettre en perspective un fait artistique actuel.

Contenus de formation: Aussi jeune soit-il, le XXIème siècle ne manque pas d'événements dont on sait qu'ils marqueront l'histoire du théâtre international. En nous appuyant sur une approche esthétique mais aussi politique et socio-économique, nous nous attacherons à tracer l'histoire de la période hyper-contemporaine. Nous chercherons à comprendre quels sont, à l'échelle de la France, de l'Europe et du monde, les grands marqueurs de la création scénique de ces quinze dernières années

et tacherons de saisir en quoi ce XXIème siècle théâtral hérite naturellement des profondes avancées de son prédécesseur tout en cherchant à s'en émanciper par l'invention de nouvelles formes et de nouvelles conditions de production et de présentation du fait théâtral.

Bibliographie succincte:

BARBERIS, Isabelle, *Théâtres contemporains. Mythes et idéologies*, Paris, PUF, 2010

CORVIN, Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Paris, Bordas, 2008

RYNGAERT, Jean-Pierre, SERMON, Julie, *Théâtre du XXIe siècle: commencements*, Paris, Armand Colin, 2012

Revue *Théâtre/Public* et *Alternatives théâtrales*

U. E. 3: Analyse de spectacles 2 – 12h CM - 6h TD – semestre 6

Enseignants: Stéphane Hervé et Guillaume Cot

Pré-requis: Spectacles à voir au cours du semestre (annoncés à la rentrée)

Compétences visées: Maîtrise des outils de l'analyse du spectacle, réflexion critique sur les spectacles vus, développement d'une pensée du théâtre à partir des expériences de spectateur/spectatrice.

Contenus de formation: À partir des oeuvres vues ensemble et de captations montrées en cours, les étudiant·es seront amené·es à développer une réflexion critique au travers d'analyses de spectacle. Loin d'être un exercice autonome, l'analyse de spectacle doit s'insérer dans une réflexion plus large sur le théâtre. Les étudiant·es devront donc élaborer des réflexions construites à partir de leur regard de spectateur/spectatrice, mais aussi à partir de leurs connaissances théoriques, dramaturgiques et historiques du spectacle vivant.

Bibliographie :

- Roland Barthes, *Écrits sur le théâtre*, Seuil, 2015.
- Bernard Dort, *Le Spectateur en dialogue*, POL, 1995.
- Jean-Loup Rivière, *Le Monde en détails*, Seuil, 2015.

U. E. 4: Le corps en scène – 24h TD – semestre 6

Enseignante: Ariane Martinez

Compétences visées : Développer la conscience corporelle en jeu, ancrer la voix dans le corps.

Contenus de formation : Dans ce cours, à la fois pratique et théorique, les fondamentaux de la présence scénique seront étudiés. Les premières séances seront consacrées à explorer la façon dont les postures les plus simples du corps peuvent induire des rapports au monde : mobilité/immobilité, face/dos/profil, verticalité/assise/horizontalité. Dans un deuxième temps, on introduira la voix, inarticulée et articulée, en relation avec le mouvement et le rythme, pour arriver à un travail de partition physique et sonore, individuelle ou en duo, selon les choix de chacun. Au fil des exercices physiques seront convoquées des notions importantes empruntées à l'histoire du théâtre (Artaud, le Roy Hart), et aux pratiques contemporaines de la pédagogie théâtrale (le Théâtre du Mouvement, Alexandre Del Pérugia, David Noir).

En 2020, le cours portera sur une thématique précise : la représentation de la danse dans les albums jeunesse. Cette thématique sera explorée en vue d'un partage d'expérience entre toute la promotion des L3 arts de la scène (deux groupes), et des L2 Etudes en danse, encadrés par Marie Glon.

Le film *La danseuse*, de Stéphanie Di Giusto (2016) sera projeté au Kino et suivi d'une rencontre (semaine du 23 mars 2020) : ce film, qui porte sur la vie de Loïe Fuller, fera aussi partie du programme du cours.

Bibliographie succincte :

ADLER Janet, *Vers un corps conscient, la discipline du mouvement authentique*, traduit par Marie-Pascale Lescot, avec la collaboration de Françoise Broillet, Bruxelles, Contredanse, 2015.

BARBA Eugenio, SAVARESE Nicola (sld), *L'Energie qui danse*, dictionnaire d'anthropologie théâtrale, Montpellier, L'Entretemps, 2008.

GINOT Isabelle (sld.), *Penser les somatiques avec Feldenkrais : politiques et esthétiques d'une pratique corporelle*, Lavérune, L'Entretemps, 2014.

HEGGEN Claire et MARC Yves, *Théâtre du Mouvement*, Montpellier, Deuxième époque, 2017.

GINSBOURGER Marianne, *Voix de l'Inouï, le travail de la voix au Roy Hart*, Barret-le-bas, Le Souffle d'or, 1996.

GLON Marie et LAUNAY Isabelle, *Histoires de gestes*, Arles, Actes Sud, 2012.

Enseignante: Esther Mollo

Objectif: Prendre conscience de la place du corps dans la création théâtrale depuis le début du 20ème siècle.

Compétences visées: Connaître les bases de la théâtralité du corps en scène et de sa dramaturgie.

Descriptif du programme:

Nous allons aborder, par la pratique, le statut du corps de l'interprète en scène en partant du contexte artistique de la première moitié du 20ème siècle, via l'étude d'Etienne Decroux en relation à ses contemporains et notamment à Edward Gordon Craig.

Nous allons ensuite mettre en perspective les principes du mime corporel de Decroux avec les notions de performance et de théâtre gestuel.

Bibliographie succincte:

Etienne Decroux PAROLES SUR LE MIME Librairie Theatrale, Paris 1963

Patrick Pezin, Étienne Decroux, mime corporel, Saint-Jean-de-Védas, L'Entretemps, coll. « Les Voies de l'acteur », 2003.

Odette Aslan Le corps en jeu "CNRS Éditions"

Eugenio Barba et Nicola Savarese, L'Énergie qui danse, Dictionnaire d'anthropologie théâtrale, éditions L'Entretemps 2008

Kleist -sur le théâtre de marionnettes

Aurore Després - Gestes En Éclats Art, Danse Et Performance Les Presses Du Réel – 2016

Catherine Valogne Gordon Craig, Les Presse littéraires de France, Paris, 1953.

- Michel Corvin, -Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde, éditions Bordas, 2008

U. E. 5: Atelier de mise en scène -12 h CM – 18h TD - semestre 6

Enseignants : Sotiri Haviaras et Hélène Routier

Pré-requis: Participation aux ateliers pratiques des cinq premiers semestres

Objectif: Professionnalisation des acquis

Compétences visées: Se familiariser et s'ouvrir au monde du spectacle vivant dans la multiplicité de ses fonctions

Contenus de formation:

La programmation des théâtres de la région servira d'axe autour duquel évoluera cet atelier, qui sera nourri de réflexions critiques des grands metteurs en scène du XXe siècle. Bien entendu, l'expérience professionnelle de l'enseignant ne sera pas effacée, nous étudierons, pratiquerons et mènerons une réflexion critique sur les étapes successives qui vont de l'écriture du texte à la création d'un spectacle.

Bibliographie succincte:

- STANISLAVSKI Constantin, *Ma vie dans l'art*, Lausanne, L'Âge d'homme, 1990
BANU Georges, *Exercices d'accompagnement*, Saint-Jean-de-Védas, L'Entretiens éd., 2002
HÉRIL Alain et MÉGRIER Dominique, *Techniques théâtrales pour la formation d'adultes*, Paris, éd. Retz, 1999
BIET Christian, TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, 2006

U. E. 6: Pédagogie du spectacle 2 - 24 h CM – semestre 6

Enseignant: Sotiri Haviaras

Pré-requis: Participation aux ateliers pratiques des quatre premiers semestres

Objectif: Apprendre à constituer un groupe artistique, organiser un atelier théâtral et mener des exercices scéniques, pratiques et théoriques.

Compétences visées: Développer la créativité et l'esprit critique face à l'œuvre théâtrale

Contenus de formation:

Les premières séances seront consacrées aux diverses façons de constituer un groupe. Nous étudierons la fonction et le rôle du « meneur », de l'animateur et sa différence avec celui de directeur d'acteur voire de metteur en scène. L'improvisation sera alors au cœur du travail, car c'est là où se situe l'écart entre ces diverses fonctions. Après cette période d'exploration préliminaire, nous choisirons des passages de pièces du répertoire pour constituer le matériau de base du cours.

Ce cours en deux semestres est une introduction au séminaire du Master « Jeu et Didactique »

Bibliographie succincte:

- STANISLAVSKI Constantin, Ma vie dans l'art, Lausanne, L'Âge d'homme, 1990*
BANU Georges, Exercices d'accompagnement, Saint-Jean-de-Védas, L'Entretiens éd., 2002
HÉRIL Alain et MÉGRIER Dominique, Techniques théâtrales pour la formation d'adultes, Paris, éd. Retz, 1999

U. E. 7: Economie et droit du spectacle 2 – 12h CM – 12h TD semestre 6

Enseignante: Sophie Proust

Programme sous réserve:

Pré-requis: Maîtrise de la langue française.

Compétences visées: le cours permet une connaissance générale et concrète de la question complexe des droits d'auteur dans le spectacle vivant.

Contenu de la formation:

Après une courte introduction générale dont le contenu fera l'objet du développement du cours au second semestre (structures juridiques dans le spectacle vivant, licences d'entrepreneurs de spectacle...), il sera question d'analyser les obligations auxquelles sont soumises une structure culturelle ou une compagnie de théâtre ou de danse (amateur ou professionnelle) lorsqu'elles veulent jouer un auteur (contemporain ou tombé dans le domaine public) ou/et utiliser de la musique pour un spectacle. Les droits voisins, propres aux interprètes, seront aussi traités, ainsi que le récent statut d'auteur du metteur en scène et du chorégraphe.

Travail de l'étudiant hors présentiel: L'étudiant est simplement invité à l'assimilation nécessaire du cours d'une semaine à l'autre.

Bibliographie succincte:

PROUST, Sophie (sous la dir. de), Mise en scène et droits d'auteur. Liberté de création et respect de l'œuvre dramatique, Montpellier, L'Entretiens, 2012.

SIRINELLI, Pierre, Propriété littéraire et artistique, Paris, Éditions Dalloz, 2004.

TRICOIRE, Agnès, Petit traité de la liberté artistique, Paris, La Découverte, 2011.

U. E. 7: Ethno-création – 24h TD - semestre 6

Enseignant : Alain Desjacques

Par « ethno-création », on entend ici une création scénique pensée à partir de matériaux issus de cultures autres. Il s'agit bien de ne pas copier des modèles, mais de s'en inspirer afin de produire une œuvre nouvelle, originale, autonome et productrice de sens mêlant chorégraphie, texte, musique, éléments de décor, costume, ...

Le thème retenu de cette année est « Le rituel », compris comme processus de mise en place des différentes étapes d'un rite qu'il faudra au préalable définir. Dans un premier temps un cadre théorique sera nécessaire à la réflexion sur ce type de création. Ensuite, selon les thèmes retenus et le nombre d'étudiants, des groupes de travail seront organisés en conséquence.

L'assiduité à l'atelier est une condition *sine qua non* pour faire évoluer les projets qui verront une restitution finale publique au sein de l'université en fin de semestre.

BIBLIOGRAPHIE RAISONNEE

Desjacques Alain, « Quand souffler, c'est jouer –Du jeu musical dans les situations rituelles du quotidien- », dans la revue en ligne Déméter (onglet « Articles »). 2015. <http://demeter.revue.univ-lille3.fr/>

Goffman Erving, *La Mise en scène de la vie quotidienne*, tome 2 Les relations en public, Le Sens commun, Editions de Minuit. 1973.

Goffman Erving, *Les rites d'interaction*, Le Sens commun, Editions de Minuit.1974.

Hamayon Roberte, *Jouer. Etude anthropologique à partir d'exemples sibériens*, La Découverte, coll. « Bibliothèque du Mauss », 2012, 370 p.

Helfffer Mireille « La danse masquée cham dans la tradition du bouddhisme tibétain », *La musique et le rite sacré et profane*, Honneger et Meyer Edit., vol.1, Actes du xiiie Congrès de la Société Internationale de Musicologie de Strasbourg, Ass. Des Publications près des universités de Strasbourg, P. 480-483. 1986.

Hocart Arthur Maurice, *Au commencement était le rite*, La Découverte, M.A.U.S.S. 2005. Titre original: *Social Origins*, Watts & Co., Londres, 1954.

Humphrey Caroline, Laidlaw James, *The archetypal actions of ritual*, Clarendon press, Oxford.1994.

Lot-Falk Evelyne., *Les rites de chasse chez les peuples sibériens*, Coll. L'Espèce Humaine N°9, NRF Gallimard. 1953.

Rivière Claude, *Les rites profanes*, Sociologie d'aujourd'hui, P.U.F. 1995.

Schneider M., « Le rôle de la musique dans la mythologie et les rites des civilisations non européennes », in *Histoire de la Musique*, Paris : Gallimard, Encyclopédie de la Pléiade, tome 1, p.131-214.1960.

Turner Victor Witter, *From Ritual to Theatre. The Human Seriousness of Play*. Performing Arts Journal Publication, New York. 1982.

Yannic, Aurélien (coord.), *Le Rituel, Les Essentiels d'Hermès*, C.N.R.S. Editions, 2010.

Un ballet :

« Le sacre du printemps », I. STRAVINSKY, V. NIJINSKI

U. E. 8: Art et nouvelle technologie 2 – 24h CM – semestre 6

Enseignant: en attente

Enseignement mutualisé avec les parcours études en danse et arts de la scène

Contenu du cours

U. E. 9: Langues – 24h TD – semestre 6

Langues au choix : Anglais ; pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

Responsable: Claire Hélie

Enseignants en attente

Pré-requis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: consolider le niveau B2

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en arts de la scène (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: Méthode : exploration de documents authentiques sur les arts de la scène pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet de l'étudiant – semestre 6

2 enseignements :

Une U. E. Obligatoire: Culture numérique

Une U. E. Choix:

Stage

Pratique artistique encadrée: Hélène Routier

Objectifs: Professionnalisation des acquis

Compétences visées: Être capable de mener à bien un projet artistique

Autre parcours, mention, UFR, SUAPS, C2i, CLES...

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Licence Arts Plastiques (Tourcoing)

Site délocalisé sur la ville de Tourcoing

Notre entrée se situe au 29/31 rue Leverrier à Tourcoing.

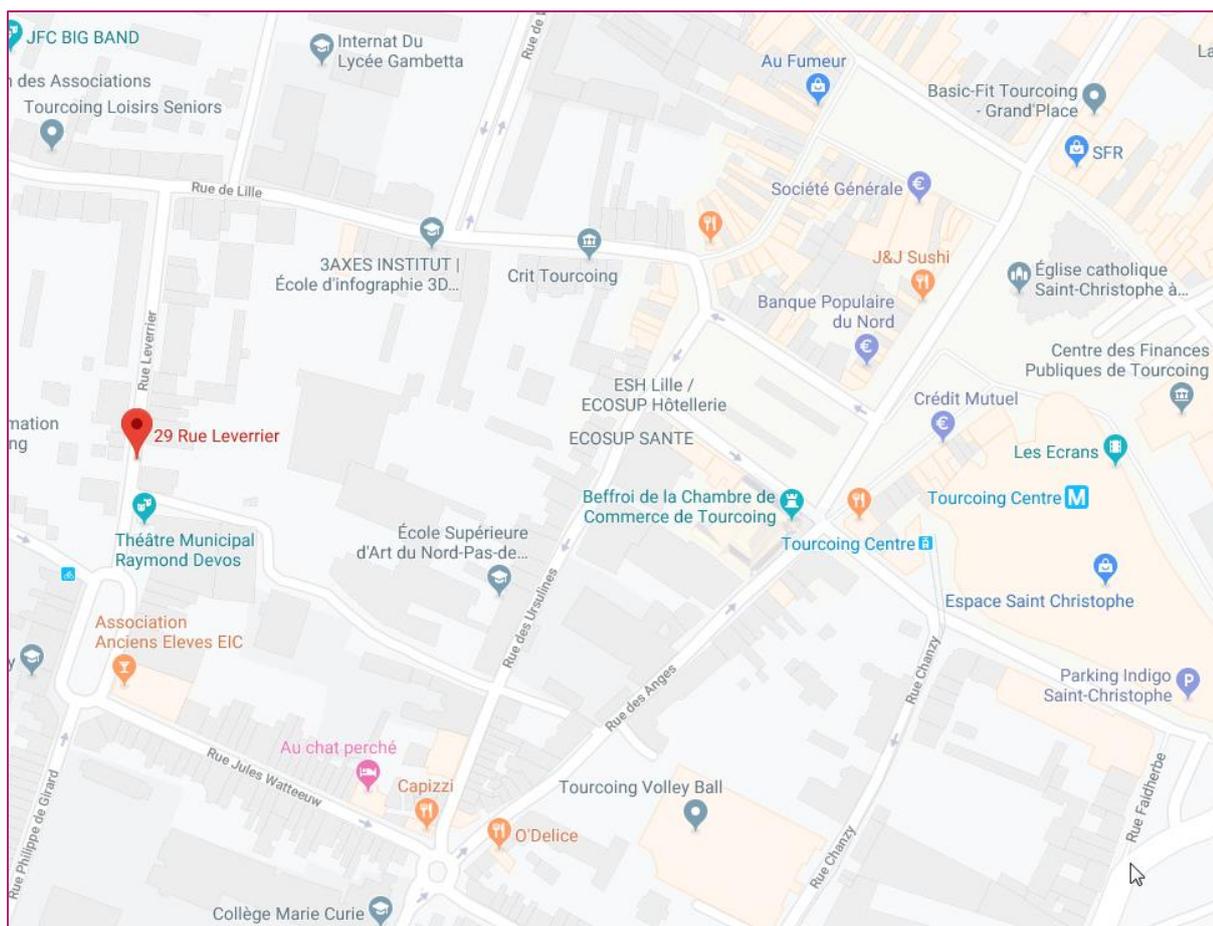
Le bâtiment n'est pas visible de la rue, il vous faudra passer par la grille du parking du théâtre pour nous rejoindre.

L'entrée peut également se faire par l'ESA au 36 bis rue des ursulines à Tourcoing, nous avons des périodes d'ouverture similaires, à l'exception de certaines vacances.

Le site <https://www.ilevia.fr/fr/> vous permet en indiquant une adresse de départ et une adresse d'arrivée de trouver le chemin à suivre, ainsi que les moyens de transports en commun proposés et arrêts précis

Le pôle Arts plastiques ne dispose pas de moyen de restauration, une restauration par le CROUS est proposée à l'IUT B accessible à pied (15 minutes) situé au 35, rue Sainte-Barbe à Tourcoing.

Une cafétéria est à disposition des étudiants avec micro-ondes, chaises et tables.

Le centre-ville est également à proximité proposant divers moyens de restauration.

L'organisation des études au Pôle de Tourcoing.

Depuis la rentrée 2004, le pôle Arts plastiques du département Arts de la faculté des Humanités - comme l'ensemble de l'Université de Lille - a basculé dans le *schéma européen d'enseignement supérieur* dit « *L.M.D.* » ou « 3, 5, 8 », pour: **Licence** (en trois ans), **Master** (en deux ans) et **Doctorat** (en trois ans).

La Licence:

Les enseignements des trois années de Licence d'arts plastiques associent une formation générale en histoire, théorie et pratiques des arts, à des cours de langue et à un enseignement de méthodologie destiné à aider l'étudiant dans ses apprentissages et ses recherches. Ces enseignements sont répartis en UE (Unités d'Enseignements) dotées de crédits de points donnant lieu à des parcours différenciés. Les UE libres proposées par le pôle Arts plastiques (et ouvertes à tous les étudiants de la faculté Humanités) permettent d'offrir à chacun des possibilités d'approfondissement ou d'ouverture.

A l'issue des deux premières années de Licence et de la capitalisation de 120 crédits d'enseignement, le DEUG (Diplôme Universitaire d'Etudes Générales) - diplôme d'étape dans le parcours Licence - est délivré automatiquement.

A l'issue des trois années du parcours Licence et de la capitalisation de 180 crédits d'enseignements, l'étudiant est reçu au grade de Licencié: *Licence mention « Arts », parcours Arts plastiques*.

Les deux parcours du Master ARTS en Arts plastiques (accès en M1 sur dossier):

- **Le Master "Arts plastiques et visuels"** offre aux étudiants désireux de déployer des projets artistiques à un niveau professionnel, des outils et des opportunités engageant pleinement leur démarche d'artiste, par le biais d'ateliers professionnalisant (rédaction de documents, création de sites internet, appels à projets et à résidence, etc.) ainsi que par le biais de workshops, de projets artistiques et d'expositions (Galerie Commune sur le site du pôle Arts plastiques, Galerie des 3 Lacs, foire d'art contemporain Art Up!, Nocturne du Louvre-Lens, par exemple) particulièrement ambitieux. Simultanément, les séminaires de recherche et les manifestations scientifiques (journées d'étude, colloques, cycles de conférence, rencontres avec des artistes) permettent d'explorer les questions vives qui traversent le champ de l'art contemporain, renforçant les connaissances et le regard critique des étudiants plasticiens, et leur capacité à s'engager dans une recherche d'envergure.

- **Le Master "Exposition-Production des œuvres d'art contemporain"** développe des projets artistiques en vraie grandeur, impliquant les étudiants dans toutes les étapes de leur réalisation (conception, production, exposition, diffusion, médiation), et contribuant à l'acquisition des différentes compétences nécessaires aux métiers de l'exposition (budget, régie, communication, droit, assurance, maîtrise de la langue anglaise, etc.). Plus particulièrement, l'accent est mis sur la production d'œuvres permettant de renouveler les modalités de rencontre avec les pratiques artistiques (production d'œuvres nomades ou modulables, inscription dans le programme « Nouveaux commanditaires », œuvres collaboratives, etc.), formant les étudiants aux dispositifs d'exposition les plus innovants. Parallèlement, les séminaires de recherche et les manifestations scientifiques (journées d'étude, colloques, cycles de conférence, rencontres avec des professionnels) permettent d'explorer les problématiques qui animent le champ de l'art aujourd'hui.

Le Master MEEF mention second degré, parcours Arts plastiques, est ouvert à tous les étudiants titulaires d'une Licence en Arts plastiques ou d'une formation équivalente.

Organisée au sein de l'ESPE de Lille, cette formation diplômante et professionnalisante vise à préparer au métier d'enseignant dans le secondaire.

Le parcours propose une première année de formation qui prépare aux épreuves du concours du CAPES externe d'arts plastiques prévu la même année. Elle est accompagnée de deux stages obligatoires d'observation et de pratique d'une durée de deux semaines chacun.

La seconde année permet aux étudiants ayant réussi le concours d'être fonctionnaires stagiaires et d'effectuer un stage rémunéré en alternance. Les étudiants non lauréats du concours bénéficient d'un stage de pratique accompagnée en plus de la formation à l'ESPE. A l'issue de ce parcours, en cas d'obtention du CAPES et de validation du master, l'étudiant est affecté en tant que fonctionnaire titulaire dans un collège ou un lycée pour une première année d'exercice du métier.

Pôle Arts Plastiques de Tourcoing

Cette dénomination désigne une expérience originale en France: l'association sur un même site d'une structure universitaire, le pôle Arts plastiques, et d'une école d'art, l'Ecole Supérieure d'Art (ESA) du Nord-Pas de Calais / Dunkerque – Tourcoing.

> **Les espaces communs:** amphithéâtre, bibliothèque, centre de documentation, cafétéria, une salle d'exposition: la Galerie Commune.

> **Les projets communs:** expositions, conférences, rencontres et échanges d'expériences, soirées culturelles ou festives doivent permettre aux étudiants et enseignants des deux structures de mieux se connaître et d'articuler leurs démarches.

> **Des cursus croisés:** 550 étudiants pour l'université, 210 pour l'école d'art: le pôle Arts plastiques de Tourcoing offre la possibilité aux étudiants d'élargir leurs références et de croiser les cursus.

Enseignants titulaires

Mme Valérie BOUDIER

Maîtresse de conférences, coordinatrice du parcours Arts plastiques et coordinatrice de l'UE « Méthodologie »

M. Antoine BRICAUD

Artiste, agrégé d'arts plastiques, responsable du master MEEF, métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation et responsable de la préparation de l'agrégation

Mme Amanda CRABTREE

Enseignante associée en art contemporain, responsable du pôle exposition de la licence

Mme Anne CREISSELS

Artiste, agrégée d'arts plastiques, maîtresse de conférences, coordinatrice de l'UE « Pratiques graphiques » et responsable du parcours "Arts plastiques et visuels" du Master ARTS

Mme Nathalie DELBARD

Professeure des universités

Mme Océane DELLEAUX

Maîtresse de conférences, coordinatrice de l'UE « Ecrire sur l'art » et responsable du parcours « exposition/production des œuvres d'art contemporain » du Master ARTS

M. Raphaël GOMERIEUX

Maître de conférences

Mme Véronique GOUDINOUX

Professeure des universités, responsable de la spécialité « Arts plastiques et visuels » et du « Parcours pôle exposition » du Master « Création et étude des arts contemporains »

Mme Katia KAMELI

Artiste, enseignante associée, coordinatrice de l'UE « Nouvelles technologies de l'image »

M. Aurélien MAILLARD

Artiste, agrégé d'arts plastiques et coordinateur de l'UE « Pratiques élargies du pictural et du sculptural » et des workshops

Mme Véronique TOURLOUSE

Enseignante certifiée d'anglais, coordinatrice de l'UE « Langue », référente handicap et référente Relations internationales

M. Didier VIVIEN

Maître de conférences

Chargés de cours complémentaires

Mme Marine ALLIBERT

Doctorante, chargée de cours en pratiques graphiques et en pratiques élargies du pictural et du sculptural

Mme Annie ANTONIK

PRCE anglais CLIL-DELANG

Mme Séverine BRIDOUX-MICHEL

Enseignante à l'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, chargée de cours en dialogue des arts

Mme Clémence CANET

Enseignante certifiée, doctorante, chargée de cours en expression écrite et écrire sur l'art

Mme Ariane CARMIGNAC

Docteur en Esthétique et sciences de l'art, agrégée d'arts plastiques, attachée temporaire d'enseignement et de recherche, en charge des cours de méthodologie, écrire sur l'art et photographie

M. Cédric CARRE

Artiste, chargé de cours en pratiques élargies du pictural et du sculptural

M. Stéphane CAUCHY

Graphiste, chargé de cours en initiation informatique

M. Jean-Louis CHAPUI

Graphiste, directeur artistique, chargé de cours en design graphique et en écrire sur l'art (outils professionnels)

Mme Emilie COURTEL

Chargée de cours en muséologie

M. Olivier-Pierre-Joseph CYGANEK

Artiste plasticien et performeur, workshop

Mme Mathilde DECAUX

Enseignante certifiée, doctorante et chargée de cours en écrire sur l'art

Mme Marguerite DEMOETE

Doctorante, chargée de cours en écrire sur l'art

Mme Isabelle DUHALDE

Enseignante à l'ESPE, chargée de cours en enseignement des arts plastiques en primaire

Mme Claire FANJUL

Artiste, docteur en esthétique des arts contemporains et chargée de cours en gravure

M. Jean-Charles FAREY

Artiste, chargé de cours en pratiques graphiques

Mme Sarah FEUILLAS

Chargée de cours en photographie, workshop

Mme Biliana FOUILHOX VASSILEVA

Maitresse de conférences, chargée de cours en dialogue des arts

Mme Amélie FRANCOIS

Doctorante, chargée de cours en expression écrite, écrire sur l'art et méthodologie

M. Gilles FROGER

Professeur à l'ESA, chargé de cours en expression écrite

Mme Eusébia GARIT

Docteur en histoire de l'art, agrégée d'arts plastiques, chargée de cours en méthodologie et écrire sur l'art

M. Sébastien HILDEBRAND

Artiste plasticien, chargé de cours en design graphique

M. Alexandre HOLIN

Chargé de mission auprès de l'association des conservateurs du Nord/Pas-de-Calais, chargé de cours en pratiques graphiques

Mme Carlijn JUSTE

Doctorante, chargée de cours en écrire sur l'art et méthodologie

M. Mickaël KERBICHE
Professeur certifié, chargé de cours en image
en mouvement (vidéo)

M. Julien LAURENT
Professeur certifié d'arts plastiques, chargé de
cours en écrire sur l'art

M. Michel LITWINOWICZ
Docteur en histoire de l'art, chargé de cours en
arts des temps modernes

M. Fabien MARQUES
Artiste photographe, workshop

Mme Claire PATERNOSTER
Professeure certifiée d'anglais

M. Antoine PETITPREZ
Artiste photographe, chargé de cours en
photographie

Mme Florence PLIHON
Architecte, docteure en architecture, chargée
de cours en esthétique

Mme Julie POULAIN
Artiste plasticienne et performeuse, workshop

M. Lionel PRALUS
Graphiste, chargé de cours en écrire sur l'art
(outils professionnels)

M. Jérôme PROGIN
Professeur certifié d'arts plastiques, chargé de
cours en pratiques élargies du pictural et du
sculptural

t
M. Thomas SABOURIN
Docteur en philosophie, chargé de cours en
théories de l'art

Mme Elizabeth SAINT JALMES
Artiste plasticienne et performeuse, workshop

Mme Pauline SCHWARTZ
Chargée de cours en muséologie

Mme Clio SIMON
Artiste, workshop

Mme Valentine SOLIGNAC

Artiste photographe, chargé de cours en
photographie

Mme Marion VANDENBROUCKE
Illustratrice, chargée de cours en pratiques
graphiques

M. Silvain VANOT RAYMOND
Artiste, professeur à l'ESA, chargé de cours en
création sonore

M. Cong Minh VU
Docteur en Arts Plastiques et Etudes
cinématographiques, chargé de cours en
dialogue des arts

Mme Amandine WILST
Agrégée d'arts plastiques, chargée de cours en
pratiques élargies du pictural et du sculptural

Mme Elodie WYSOCKI,
Artiste plasticienne, chargée de cours en
pratiques graphiques

Mme Natacha YAHI
Doctorante, chargée de cours en écrire sur l'art

Mme Léonie YOUNG
Artiste plasticienne et graphiste, chargée de
cours en design graphique et écrire sur l'art
(outils professionnels)

M. Simon ZARA
Doctorant, artiste, agrégé d'arts plastiques,
chargé de cours en pratiques graphiques et
image en mouvement

Cours communs à la licence d'Arts et spécificité Arts plastiques

CM: COURS MAGISTRAUX TD: TRAVAUX DIRIGES

	Semestres 1 et 2	Semestres 3 et 4	Semestres 5 et 6
UE1	CM: Arts des temps modernes	CM: Arts des temps modernes / arts du XXeme siècle	CM: Arts des temps modernes (Art actuel)
UE2	CM: Arts de l'époque contemporaine	CM: Arts de l'époque contemporaine	CM: Arts de l'époque contemporaine (Arts des temps modernes)
UE3	TD: Expression écrite / écrire sur l'art	TD: Ecrire sur l'art	TD: Ecrire sur l'art
UE4	TD: Pratiques graphiques	TD: Pratiques graphiques	TD: Pratiques graphiques
UE5	TD: Pratiques élargies du pictural et du sculptural	TD: Pratiques élargies du pictural et du sculptural	TD: Pratiques élargies du pictural et du sculptural
UE6	TD: Nouvelles technologies de l'image	TD: Nouvelles technologies de l'image	TD: Nouvelles technologies de l'image
UE7	TD: Méthodologie	TD: Option pré-professionnelle	TD: Option pré-professionnelle
UE8	CM: Esthétique (Théories de l'art)	CM: Esthétique (Théories de l'art)	CM: Esthétique (Théories de l'art)
UE9	TD: Langue	TD: Langue	TD: Langue
UE10	TD: Projet étudiant	TD: Projet étudiant	TD: Projet étudiant

Arts plastiques – Licence 1 - Semestre 1

U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb		Volume		Session 1					Organisation DAEVU	Session 2					
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non	Organisation DAEVU
UE 1	Art des temps modernes	3	O		2	20		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 2	Art contemporain (art de l'époque contemporaine)	3	O		2	20		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 3	Expression écrite	3	O		5		24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 4	Pratiques graphiques	3	O		5		24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 5	Pratiques élargies du pictural et du sculptural	3	O		5		24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 6	Nouvelles technologies de l'image	3	C			8	24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
	- photo																		
	- initiation informatique																		
	- design graphique																		
	- image en mouvement																		
UE 7	Méthodologie	3	O		3		24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 8	Théories de l'art (esthétique)	3	O		2	20		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 9	Langue	3	C		4		24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 10	Projet étudiant : autre parcours ou mention, stage, UFR, C2i, CLES	3			5		18						Pôle AP						Pôle AP

UE fondamentales: Approches historiques, artistiques, esthétiques – U. E. 1 à 3

U. E. 1: Art des temps modernes - 20h CM – semestre 1

Enseignante: Valérie Boudier (responsable UE)

Pré-requis: Capacité à prendre des notes et à restituer le cours avec un niveau de français minimum lors des examens.

Objectif: Etre capable de situer la production artistique de la Renaissance dans son contexte historique, social et culturel.

Compétences visées: Acquérir des connaissances en histoire et histoire de l'art européen du Quinzième siècle. Appréhender les méthodes et outils d'analyse plastique.

Contenus de formation: Ce cours d'introduction à l'art européen du Quinzième siècle vise à croiser l'analyse d'œuvres essentielles - en peinture, sculpture, arts décoratifs et architecture - avec l'étude du contexte historique qui les a vues naître. Les réactions qu'elles ont suscitées auprès des contemporains, les textes artistiques, littéraires, philosophiques ou scientifiques de l'époque nous permettront une ouverture de l'analyse plastique des œuvres vers un « arrière-plan » social et culturel.

Bibliographie succincte:

- Arasse, D., *Le détail: pour une histoire rapprochée de la peinture*, Paris, Flammarion, 1992.
- Baxandall, M., *L'œil du Quattrocento*, éd. fr., Paris, Gallimard (1972) 1985.
- Chastel, A., *L'Art italien*, Paris, Flammarion, 1995.
- Gombrich E., *Histoire de l'art*, Paris, Flammarion, (1950) 2001.
- Marin L., *Opacité de la peinture*, Paris, Usher, 1989.

Une bibliographie complémentaire sera donnée en début d'année.

U. E. 2: Art de l'époque contemporaine - 20h CM – semestre 1

Enseignante: Nathalie Delbard (responsable UE)

Pré-requis: capacité à prendre des notes et à restituer le cours avec un niveau de français minimum lors des examens. Intérêt pour l'art contemporain.

Objectif: comprendre ce qu'est l'art contemporain, ses pratiques et ses enjeux

Compétences visées: capacité à analyser une œuvre d'art contemporain, à la situer dans un contexte

Contenus de formation: Ce cours vise à développer les connaissances de l'étudiant concernant les pratiques artistiques des années 60 et 70 en Europe et aux Etats-Unis, à travers l'étude approfondie d'œuvres, d'expositions et de textes de référence. Il s'agit d'élargir la culture artistique de l'étudiant, tout en lui donnant les outils d'analyse et les repères théoriques nécessaires à la compréhension des pratiques contemporaines.

Bibliographie succincte:

Charles Harrison, Paul Wood, *Art en théorie*, 1900-1990, Paris, Hazan, 1997

Une bibliographie complémentaire sera donnée à chaque séance.

U. E. 3: Expression écrite - 24h TD – semestre 1

Océane Delleaux (responsable UE)

Enseignants: Clémence Canet, Amélie François, Gilles Froger, Julien Laurent

Objectif: Améliorer le niveau de français écrit des étudiants, mieux maîtriser le vocabulaire propre aux arts plastiques.

Compétences visées: Savoir rédiger un texte.

Contenus de formation: Ce cours se donne pour objectif d'apporter aux étudiants une meilleure maîtrise de l'écriture, non seulement par un nécessaire enseignement des règles essentielles de la grammaire et par l'incitation à disposer d'un vocabulaire plus riche et plus précis, mais également par l'exercice de jeux littéraires créatifs. Chacun sera ainsi invité à repérer et à rectifier les erreurs qu'il commet ; il apprendra à décrire, analyser, résumer, reformuler et argumenter ; il participera à des temps collectifs ou individuels faisant appel à ses capacités d'invention.

UE fondamentales: Pratiques et techniques des arts - U. E. 4 à 6**U. E. 4: Pratiques graphiques - 24h TD – semestre 1**

Anne Creissels (responsable UE)

Enseignants: Marine Allibert, Jean-Charles Farey, Alexandre Holin, Marion Vandembroucke, Elodie Wysocki

Pré-requis: Etre ouvert à l'expérimentation de diverses techniques et supports, être curieux des enjeux du dessin dans l'histoire de l'art et s'intéresser aux pratiques graphiques contemporaines

Objectif: Il s'agit, en L1, de développer des savoir-faire liés à la représentation mais aussi de mesurer l'impact des outils, supports et formats et leurs possibilités expressives.

Compétences visées: Pour l'atelier: savoir observer, mesurer, transcrire, reproduire, utiliser son format, composer, exploiter graphiquement des images. Avoir conscience de l'impact des outils, supports et formats, des écarts qu'ils produisent. Savoir exploiter le support, les textures, la tâche, l'informe.

Pour le travail personnel: être capable de construire une démarche artistique, de l'explicitier, de la mettre en perspective à l'aide de références théoriques et artistiques.

Contenus de formation: L'accent est mis sur l'image et la matière (appropriations d'images, rendus de matières, expérimentations de techniques et supports variés): de la reproduction à la matérialité du dessin, de la représentation à l'expression graphique.

U. E. 5: Pratiques élargies du pictural et du sculptural - 24h TD - semestre 1

Aurélien Maillard (responsable UE)

Enseignants: Antoine Bricaud, Cédric Carré, Aurélien Maillard, Jérôme Progin

Pré-requis: Être capable d'engager un travail plastique dans des conditions variées (travail sur place et travaux hors temps universitaire, etc.). Être capable d'engager un travail plastique selon des modalités libres et imposées. Être à l'écoute et assumer la présentation de son travail au regard des étudiants et de l'enseignant. Être capable de rédiger des textes d'intentions structurés à destination d'un public spécialisé

Objectif: Développer l'appétence et les compétences de l'étudiant pour s'engager dans une pratique plastique et être en capacité de juger celle des autres

Compétences visées: Être capable de comprendre les résistances et les potentialités inscrites dans toute situation de pratique. Être capable de mettre au jour une démarche plastique personnelle dont l'autonomie et la teneur vont s'accroître à chaque niveau de la licence. Atteindre le niveau plastique prérequis à l'entrée en master recherche et master enseignement. Être capable de produire un retour critique discursif sur son propre travail.

Contenus de formation: À des fins symboliques, poétiques, sensibles, les étudiants de licence abordent et se familiarisent avec le vaste potentiel d'expressions offert par les pratiques issues du champ élargi de la peinture et de la sculpture. Établies sur cette expérience du faire, les situations d'apprentissage sont également alimentées par des références théoriques et artistiques, en rapport étroit avec la production des étudiants et l'art le plus actuel.

Evaluation du travail hors présentiel: oui

U. E. 6: Nouvelles technologies de l'image - 24h TD - semestre 1

Katia Kameli (responsable UE)

CHOIX: IMAGE EN MOUVEMENT, INITIATION INFORMATIQUE, PHOTO, DESIGN GRAPHIQUE

Image en mouvement

Enseignants : Mickael Kerbiche, Simon Zara

Pré-requis: Capacité à prendre des notes. Maîtrise minimum de l'outil informatique. Capacité à effectuer des recherches en bibliothèque et sur Internet.

Objectif: L'atelier « image en mouvement » vise à l'acquisition de compétences techniques dans le domaine de la prise de vue et du montage vidéo. Ces compétences s'articulent avec une approche

théorique du médium. Cet apprentissage s'effectue dans le cadre d'une recherche personnelle à caractère artistique. L'inscription est annuelle.

Compétences visées: Compétences techniques pour la réalisation d'un projet vidéo. Capacité à réaliser un projet artistique en mettant en œuvre les techniques abordées dans le cours. Capacité à formuler une réflexion théorique et critique à partir des enjeux de l'image en mouvement.

Contenus de formation: L'atelier sera le lieu où s'articuleront en cohérence les implications techniques et esthétiques de l'image vidéo. Liées à la manipulation d'outils numériques concernant la post-production audio-visuelle (plasticité de l'image, montage virtuel vu comme langage), les problématiques seront centrées sur « l'expérience du réel », entre art vidéo et « documentaire de création ». En relation avec des œuvres analysées en cours, l'étudiant aura à produire des vidéos témoignant de l'acquisition de compétences techniques et théoriques. S'appuyant sur la reconstruction d'enregistrements bruts et à partir d'images d'archives, il proposera une écriture personnelle témoignant d'un engagement esthétique et formel.

L'objet de recherche sera élaboré avec l'enseignant.

Initiation informatique

Enseignant : Stéphane Cauchy

Pré-requis: Capacité à prendre des notes.

Objectif: Apprendre les bases techniques fondamentales des outils informatiques destinés au traitement de l'image et du texte. Comment retoucher une image ? Comment reconnaître les défauts d'une image et comment y remédier ? Comment articuler texte et image ?

L'inscription est annuelle.

Compétences visées: Compétences techniques pour être autonome lors de la réalisation d'un mémoire ou d'un portfolio alliant texte et visuel. Réaliser des volumes simples en 3 dimensions.

Contenus de formation: Etude de documents alliant texte et image. Initiation aux logiciels photoshop, indesign, sketchup. Comment fonctionne un ordinateur ? Comment effectuer des recherches sur Internet ? Comment utiliser les logiciels de bureautique ?

L'inscription est annuelle.

Compétences visées: Compétences techniques pour être autonome lors de l'utilisation d'un ordinateur.

Contenus de formation: Fonctionnement de l'ordinateur. Initiation aux logiciels de bureautique. Internet et ses différentes composantes (mail, web, ftp...).

Photo

Enseignant : Antoine Petitprez

Objectif: Cet atelier propose un apprentissage des techniques de base de la photographie argentique et numérique associé à une réflexion conceptuelle et historique sur le médium.

Compétences visées: L'accent est mis sur l'initiation à la prise de vue et sur l'étude méthodique des techniques de post-production d'une image photographique argentique et numérique. Les étudiants s'engageront dans la production d'un dossier photographique. L'évaluation portera sur le sens et la pertinence du projet ainsi que sur l'articulation des choix esthétiques et techniques. Chaque étudiant devra être équipé d'un appareil photographique argentique et/ou numérique.

Contenus de formation: Utilisation d'un appareil photographique. Cadrage. Mesure de la lumière. Traitement d'un film argentique et tirage d'une photographie argentique. Utilisation d'un scanner. Retouche d'image par ordinateur. Image numérique et impression

Design graphique

Enseignant : Sébastien Hildebrand

Objectif: L'atelier Design Graphique propose un apprentissage des outils numériques voués à la création graphique à la fois PRINT et WEB, associé à une étude de l'utilisation de ceux-ci dans le champ de l'art numérique et des travaux de ses artistes contemporains.

Compétences visées: L'accent est mis sur une approche artistique et conceptuelle de l'utilisation des moyens de production techniques d'une création numérique. Les étudiants seront amenés à réaliser diverses créations pour chaque étape de la formation, allant du projet papier à la création d'un site internet. Le travail sera présenté et défendu en séance collective pour chaque semestre. Une clef USB ou disque dur externe est exigé pour chaque cours.

Contenus de formation: Apprentissage des règles de base de la création graphique (typographie, mise en page, blocs, etc.). Réalisation d'un projet PRINT (graphisme, photomontage, etc.). Création et mise en ligne d'une page WEB simple

Logiciels utilisés: Suite Adobe (Indesign, Illustrator, Photoshop, Dreamweaver)

UE complémentaires: Théories et méthodologie des arts – U. E. 7 et 8

U. E. 7: Méthodologie - 24h TD - semestre 1

Valérie Boudier (responsable UE)

Enseignants: Ariane Carmignac, Amélie François, Eusébia Garit

Objectif: Par l'étude, croisée, d'œuvres regroupées autour d'une notion commune, il s'agira d'apprendre à décrire et à mettre en perspective plusieurs objets singuliers donnés (analyser une œuvre d'art, restituer un contexte historique, comprendre des enjeux, tracer des parallèles avec

d'autres formes de productions, artistiques ou non, lire un texte classique de l'histoire de l'art, élaborer un raisonnement, formuler des problématiques), en s'entraînant à faire travailler, de pair, esprit de synthèse et d'analyse.

Compétences visées: Savoir lire et comprendre un texte, le situer historiquement, repérer sa problématique, ses enjeux, et être capable de formuler de manière claire et argumentée un point de vue raisonné.

Contenus de formation: Ces séances de méthodologie s'appuient sur des textes classiques de l'histoire de l'art et de la photographie : écrits d'artistes, de théoriciens, de philosophes et de critiques. Ces séances poursuivent deux buts : Améliorer les capacités générales des étudiants à *lire un texte* et à composer un *développement écrit*. Il s'agira donc d'une part, d'être capable d'identifier le thème d'un texte, son registre d'écriture, d'en avoir une vue synthétique exacte et d'identifier ses articulations logiques. Il s'agira, d'autre part, d'être capable de présenter un point de vue raisonné, de construire un argumentaire fondé et de rédiger un développement cohérent, logique, et formulé dans une langue claire et correcte.

U. E. 8: Esthétique (Théories de l'art ou arts de la théorie) - 20h CM - semestre 1

Véronique Goudinoux / Didier Vivien (responsables UE)

Enseignants : Valérie Boudier, Anne Creissels, Nathalie Delbard, Oceane Delleaux, Raphael Gomérieux, Véronique Goudinoux, Thomas Sabourin, Didier Vivien, Natacha Yahi

Qu'est-ce que la théorie ? Ce serait une manière de prendre soin - avec méthode - de ce qui, selon toute vraisemblance, occasionne des passions. L'art est une passion. Les théories de l'art ne sont pas des discours extérieurs ; elles agissent au sein même du processus créatif, raison pour laquelle Léonard de Vinci pouvait déclarer que l'art est « *una cosa mentale* » (une chose de l'esprit). Toutes les sciences humaines contribuent à l'élaboration de ce chantier réflexif appelé « Théories de l'art ». Ce cours propose une présentation de ces différentes approches disciplinaires ou transversales : histoire de l'art, poïétique des arts plastiques, anthropologie, sociologie, philosophie, économie, cultural studies...). A dessein, chaque séance est effectuée par un enseignant différent. L'objectif est de faire découvrir ces disciplines et ces approches de manière simple et explicite afin de constituer une introduction aux différents enseignements du cursus.

Calendrier: 10 séances de 2h.

Evaluation: L'étudiant rédige un carnet de bord composé d'un bref compte rendu de chaque séance d'une demi-page maximum par cours (10 lignes par cours, interlignes 1,5, corps 12, notes de bas de page, bibliographie). Ce carnet de bord pourra être relu en cours de méthodologie.

V. Goudinoux : *Théories et pratiques de l'art, une introduction*

V. Goudinoux : *Histoires sociales de l'art et cultural studies*

V. Boudier : *Histoire de l'art et anthropologie historique*

R. Gomérieux : *La discipline Arts Plastiques : ses origines, sa poïétique et sa didactique*

D. Vivien : *L'écosystème de l'art : formes et discours*

D. Vivien : *Idéalisme et matérialisme : la fonction économique de l'art*

A. Creissels : *L'art et les mythes sont-ils sexués ?*

N. Yahi : *Décentrer le regard : approches et apports des études visuelles et postcoloniales en art*

N. Yahy : *Décrire pour problématiser : les sujets racialisés de l'art*

T. Sabourin : *Approches philosophiques de l'art*

Modalités de contrôle: Contrôle continu

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langues - 24h TD - semestre 1

Langue au choix

Véronique Tourlouse (responsable UE)

Enseignantes d'anglais: Annie Antonik, Claire Paternoster, Véronique Tourlouse,

U. E. 10: Métier de l'étudiant - semestre 1

Métier de l'étudiant: « Intégration »

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10>

Arts plastiques– Licence 1 - Semestre 2

U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb		Volume		Session 1					Organisation DAEVU	Session 2					Organisation DAEVU
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non	
UE 1	Art des temps modernes	3	O		2	20		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 2	Art contemporain (art de l'époque contemporaine)	3	O		2	20		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 3	Écrire sur l'art	3	O		5		24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 4	Pratiques graphiques	3	O		5		24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 5	Pratiques élargies du pictural et du sculptural	3	O		5		24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 6	Nouvelles technologies de l'image	3	C		8		24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
	- photo																		
	- initiation informatique																		
	- design graphique																		
	- image en mouvement																		
UE 7	Méthodologie	3	O		3		24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 8	Théories de l'art (esthétique)	3	O		2	20		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 9	Langue	3	C		4		24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 10	Projet étudiant[2]	3	C		5		18	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
	- Culture numérique TD 27 H																		
	- workshop A																		
	- dialogue des arts																		
	- gravure																		
	- muséologie																		
	- workshop B																		

UE fondamentales: Approches historiques, artistiques, esthétiques – U. E. 1 à 3

U. E. 1: Art des temps modernes - 20h CM - semestre 2

Enseignant: Michel Litwinowicz (responsable UE)

Pré-requis: Capacité à prendre des notes et à restituer le cours avec un niveau de français minimum lors des examens.

Objectif: Etre capable de situer la production artistique de la Renaissance dans son contexte historique, social et culturel.

Compétences visées: Acquérir des connaissances en histoire et histoire de l'art européen du Seizième siècle. Appréhender les méthodes et outils d'analyse plastique.

Contenus de formation: Ce cours d'introduction à l'art européen du Seizième siècle vise à croiser l'analyse d'œuvres essentielles - en peinture, sculpture, arts décoratifs et architecture - avec l'étude du contexte historique qui les a vues naître. Les réactions qu'elles ont suscitées auprès des contemporains, les textes artistiques, littéraires, philosophiques ou scientifiques de l'époque nous permettront une ouverture de l'analyse plastique des œuvres vers un « arrière-plan » social et culturel.

Bibliographie succincte:

Arasse, D., Le sujet dans le tableau, Paris, Flammarion, 1997.

Chastel, A., L'Art italien, Paris, Flammarion, 1995.

Marin L., De la représentation, Paris, Seuil, 1994.

Pinelli, A., La belle manière. Anticlassicisme et maniérisme dans l'art du XVIIe siècle, Paris, Livre de poche, 1996.

Stoichita, V., L'instauration du tableau, Paris, Klincksieck, 1993.

Une bibliographie complémentaire sera donnée au début du semestre.

U. E. 2: Art de l'époque contemporaine - 20h CM - semestre 2

Enseignante: Nathalie Delbard (responsable UE)

Pré-requis: capacité à prendre des notes et à restituer le cours avec un niveau de français minimum lors des examens. Intérêt pour l'art contemporain.

Objectif: comprendre ce qu'est l'art contemporain, ses pratiques et ses enjeux

Compétences visées: capacité à analyser une œuvre d'art contemporain, à la situer dans son contexte

Contenus de formation: il s'agit de poursuivre l'analyse approfondie d'œuvres, d'expositions et de textes emblématiques du champ de l'art contemporain, en particulier depuis les années 80. Le cours s'appuie sur des exemples précis, rendant compte de la variété des démarches engagées par les artistes

aujourd'hui, relevant des arts visuels, de l'installation, des œuvres performatives ou processuelles, etc.

Bibliographie succincte:

Denys Riout, Qu'est-ce que l'art moderne ?, Paris, Gallimard, Folio-Essais, 2000.

Une bibliographie complémentaire sera donnée à chaque séance.

U. E. 3: Écrire sur l'art – 24h td - semestre 2

Océane Delleaux (responsable UE)

Enseignants : Clémence Canet, Ariane Carmignac, Marguerite Demoète, Eusébia Garit, Julien Laurent

Pré-requis: Lecture régulière de revues et d'ouvrages spécialisés dans le domaine, attention portée à l'actualité en art (expositions, créations, publications, critique, etc.).

Objectif: Avec un vocabulaire spécifique, savoir rendre compte des enjeux de la création, restituer un contexte (historique, artistique, critique, etc.), réussir à décrire, analyser et confronter les œuvres, être en capacité d'argumenter et de problématiser.

Compétences visées: Maîtriser l'analyse d'une œuvre d'art à partir d'études de cas suivant différents types d'images.

Contenus de formation: Écrire sur l'art est un cours qui vise la progression des étudiants, à l'écrit en particulier et ce, pendant les trois années de la Licence. Des premiers cours sur la maîtrise de la langue et du vocabulaire aux derniers cours proposant de travailler sur l'analyse comparée et la problématisation, il s'agit de développer des compétences nécessaires et complémentaires aux cours magistraux. Le domaine de l'art contemporain et son actualité sont privilégiés.

Modalités de contrôle: Contrôle continu

UE fondamentales: Pratiques et techniques des arts- U. E. 4 à 6

U. E. 4: Pratiques graphiques – 24 h TD – semestre 2

Anne Creissels (responsable UE)

Enseignants: Marine Allibert, Jean-Charles Farey, Alexandre Holin, Marion Vandembroucke

Pré-requis: Être ouvert à l'expérimentation de diverses techniques et supports, être curieux des enjeux du dessin dans l'histoire de l'art et s'intéresser aux pratiques graphiques contemporaines

Objectif: Il s'agit, en L1, de développer des savoir-faire liés à la représentation mais aussi de mesurer l'impact des outils, supports et formats et leurs possibilités expressives.

Compétences visées: Pour l'atelier: savoir observer, mesurer, transcrire, reproduire, utiliser son format, composer, exploiter graphiquement des images. Avoir conscience de l'impact des outils,

supports et formats, des écarts qu'ils produisent. Savoir exploiter le support, les textures, la tâche, l'informe.

Pour le travail personnel: être capable de construire une démarche artistique, de l'explicitier, de la mettre en perspective à l'aide de références théoriques et artistiques.

Contenus de formation: L'accent est mis sur l'image et la matière (appropriations d'images, rendus de matières, expérimentations de techniques et supports variés): de la reproduction à la matérialité du dessin, de la représentation à l'expression graphique.

U. E. 5: pratiques élargies du pictural et du sculptural -24h td semestre 2

Aurélien Maillard (responsable d'UE)

Enseignants : Antoine Bricaud, Cédric Carré, Aurélien Maillard, Jérôme Progin, Elodie Wysocki

Pré-requis: Être capable d'engager un travail plastique dans des conditions variées (travail sur place et travaux hors temps universitaire, etc.). Être capable d'engager un travail plastique selon des modalités libres et imposées. Être à l'écoute et assumer la présentation de son travail au regard des étudiants et de l'enseignant. Être capable de rédiger des textes d'intentions structurés à destination d'un public spécialisé

Objectif: Développer l'appétence et les compétences de l'étudiant pour s'engager dans une pratique plastique et être en capacité de juger celle des autres

Compétences visées: Être capable de comprendre les résistances et les potentialités inscrites dans toute situation de pratique. Être capable de développer une démarche artistique personnelle dont l'autonomie et la teneur vont s'accroître à chaque niveau de la licence. Atteindre le niveau prérequis à l'entrée en master recherche et master enseignement. Être capable de produire un retour critique discursif sur son propre travail.

Contenus de formation: À des fins symboliques, poétiques, sensibles, les étudiants de licence abordent et se familiarisent avec le vaste potentiel d'expressions offert par les pratiques issues du champ élargi de la peinture et de la sculpture. Établies sur cette expérience du faire, les situations d'apprentissage sont également alimentées par des références théoriques et artistiques, en rapport étroit avec la production des étudiants et l'art le plus actuel.

U. E. 6: Nouvelles technologies de l'image - 24h TD - semestre 2

Katia Kameli (responsable UE)

CHOIX: PHOTO, INITIATION INFORMATIQUE, IMAGE EN MOUVEMENT, DESIGN GRAPHIQUE

Photo

Enseignant : Antoine Petitprez

Objectif: Cet atelier propose un apprentissage des techniques de base de la photographie argentique et numérique associé à une réflexion conceptuelle et historique sur le médium.

Compétences visées: L'accent est mis sur l'initiation à la prise de vue et sur l'étude méthodique des techniques de post-production d'une image photographique argentique et numérique. Les étudiants s'engageront dans la production d'un dossier photographique. L'évaluation portera sur le sens et la pertinence du projet ainsi que sur l'articulation des choix esthétiques et techniques. Chaque étudiant devra être équipé d'un appareil photographique argentique et/ou numérique.

Contenus de formation: Utilisation d'un appareil photographique. Cadrage. Mesure de la lumière. Traitement d'un film argentique et tirage d'une photographie argentique. Utilisation d'un scanner. Retouche d'image par ordinateur. Image numérique et impression

Initiation informatique

Enseignant : Stephane Cauchy

Pré-requis: Capacité à prendre des notes.

Objectif: Apprendre les bases techniques fondamentales des outils informatiques destinés au traitement de l'image et du texte. Comment retoucher une image ? Comment reconnaître les défauts d'une image et comment y remédier ? Comment articuler texte et image ?

L'inscription est annuelle.

Compétences visées: Compétences techniques pour être autonome lors de la réalisation d'un mémoire ou d'un portfolio alliant texte et image. Réaliser des volumes simples en 3 dimensions

Contenus de formation: Etude de documents alliant texte et image. Initiation aux logiciels photoshop, indesign, sketchup

Image en mouvement

Enseignants : Mickael Kerbiche, Simon Zara

Pré-requis: Capacité à prendre des notes. Maîtrise minimum de l'outil informatique. Capacité à effectuer des recherches en bibliothèque et sur Internet.

Objectif: L'atelier « image en mouvement » vise à l'acquisition de compétences techniques dans le domaine de la prise de vue et du montage vidéo. Cet apprentissage s'effectue dans le cadre d'une recherche personnelle à caractère artistique. L'inscription est annuelle.

Compétences visées: Compétences techniques pour la réalisation d'un projet vidéo. Capacité à réaliser un projet artistique en mettant en œuvre les techniques abordées dans le cours.

Contenus de formation: L'atelier sera le lieu où s'articuleront en cohérence les implications techniques et esthétiques de l'image vidéo. Liées à la manipulation d'outils numériques concernant la post-production audio-visuelle (plasticité de l'image, montage virtuel vu comme langage), les problématiques seront centrées sur « l'expérience du réel », entre art vidéo et « documentaire de création ». En relation avec des œuvres analysées en cours, l'étudiant aura à produire un documentaire vidéo témoignant de l'acquisition de compétences techniques. S'appuyant sur la re-

construction d'enregistrements bruts, il proposera une écriture personnelle témoignant d'un engagement esthétique et formel. L'objet de recherche sera élaboré avec l'enseignant.

Design graphique

Enseignant : Sebastien Hildebrand

Objectif: L'atelier Design Graphique propose un apprentissage des outils numériques voués à la création graphique à la fois PRINT et WEB, associé à une étude de l'utilisation de ceux-ci dans le champ de l'art numérique et des travaux de ses artistes contemporains.

Compétences visées: L'accent est mis sur une approche artistique et conceptuelle de l'utilisation des moyens de production techniques d'une création numérique. Les étudiants seront amenés à réaliser diverses créations pour chaque étape de la formation, allant du projet papier à la création d'un site internet. Le travail sera présenté et défendu en séance collective pour chaque semestre. Une clef USB ou disque dur externe est exigé pour chaque cours.

Contenus de formation: Apprentissage des règles de base de la création graphique (typographie, mise en page, blocs...). Réalisation d'un projet PRINT (graphisme, photomontage...). Création et mise en ligne d'une page WEB simple. Logiciels utilisés: Suite Adobe (Indesign, Illustrator, Photoshop, Dreamweaver).

UE complémentaires: Théorie et méthodologie des arts – U. E. 7 et 8

U. E. 7: Méthodologie - 24h TD - semestre 2

Valérie Boudier (responsable UE)

Enseignants: Ariane Carmignac, Eusébia Garit, Carlijn Juste

Objectif: Par l'étude, croisée, d'œuvres regroupées autour d'une notion commune, il s'agira d'apprendre à décrire et à mettre en perspective plusieurs objets singuliers donnés (analyser une œuvre d'art, restituer un contexte historique, comprendre des enjeux, tracer des parallèles avec d'autres formes de productions, artistiques ou non, lire un texte classique de l'histoire de l'art, élaborer un raisonnement, formuler des problématiques), en s'entraînant à faire travailler, de pair, esprit de synthèse et d'analyse.

Contenus de formation: Découverte de textes majeurs de l'histoire de l'art et de la photographie : écrits d'artistes, de théoriciens, de philosophes et de critiques.

Compétences visées: Savoir analyser et présenter une œuvre, lire et comprendre un texte, les situer historiquement. Repérer une problématique, mettre en lumière des enjeux, et être capable de formuler de manière claire et argumentée un point de vue raisonné.

UE8: Esthétique (Théories de l'art) – 20 h CM – semestre 2

Enseignant: Didier Vivien (responsable UE)

FIGURES DE LA MODERNITE

Pré-requis: avoir suivi Théories de l'art ou arts de la théorie au semestre 1

Objectif: Appréhender l'ensemble des discours sur l'art.

« Etre moderne, c'est savoir ce qui n'est plus possible », écrivait Roland Barthes. Autrement dit, la modernité est un processus qui ne cesse de produire du nouveau pour le destiner quelques années plus tard aux vestiges du passé. L'économiste Joseph Schumpeter a défini le capitalisme et la modernité en termes de « destruction créatrice ». Le principe économique vaut également pour l'histoire de l'art. A travers quelques figures de la modernité (artistes, écrivains, philosophes), ce cours proposera une approche esthétique (l'art), politique (les idées) et anthropologique (les techniques) des contradictions et des paradoxes de la modernité dont nous sommes présentement les héritiers.

Calendrier: 6 séances de 3 heures et une séance de 2 heures

Bibliographie:

La modernité, Jean Baudrillard, Encyclopédie Universalis

Les cinq paradoxes de la modernité, Antoine Compagnon, Seuil, Paris, 1990

La déshumanisation de l'art, José Ortega y Gasset, Allia, Paris (paru en 1925)

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langues - 24h TD - semestre 2

LANGUE AU CHOIX

Véronique Tourlouse (responsable UE)

Enseignantes d'anglais: Annie Antonik, Véronique Tourlouse

U. E. 10: Projet de l'étudiant - semestre 2

Une U. E. obligatoire: culture numérique ENT

Aurélien Maillard (responsable UE)

UNE U. E. 10 AU CHOIX:

- **workshop A** – Sarah Feuillas

Moment de recherche et d'expérimentation, le workshop proposera un temps de travail seul ou collectif afin de réaliser une exposition autour de la thématique : Évolution & métamorphose.

Sans coller à la thématique, il sera question dans un premier temps de questionner cette dernière puis de trouver des matériaux pour répondre aux concepts élaborés durant le premier jour de workshop. Dans un second temps, une journée complète sera dédiée à la production pour finalement être exposée le troisième jour.

Entre gestes inachevés et travail en cours, l'exposition finale proposera une vision arrêtée de la production plastique.

- **dialogue des arts – Biliana Fouilhox Vassileva**

Pratiques performative : théorie et pratique

Initiation aux pratiques performatives au croisement des arts

Dans ce cours nous allons découvrir, en théorie et en pratique, comment l'art de la performance,

donne priorité à l'éphémère. Nous découvrirons aussi la fragilité de la notion d'œuvre d'art et la nécessité d'en élargir la définition et de décloisonner les disciplines, par valeurs données à :

1. non-spécialisation de l'artiste,
2. processus ouvert,
3. recours au hasard,
4. déstabilisation des cadres normatifs,
5. expérimentation, participation active du public,
6. pratique guidée par une relation très étroite entre l'art et la vie.

Nous allons articuler lectures (Richard Marctel sur le « performatif », Victor Turner sur le « jeu,...), avec l'élaboration de nos propres expérimentations artistiques sur les principes de radicalité, de bricolage ...

L'étude sera complétée par l'analyse de plusieurs d'œuvres d'art, performances et démarches d'artistes contemporains pour une large culture générale, une meilleure compréhension du champ et des sources d'inspiration de créativité pour les étudiant/e/s.

- **gravure – Claire Fanjul**

Durant ce Workshop, les étudiants aborderont deux procédés de gravure : celle en relief (sur linoléum et bois) et celle en creux (sur rhéналon, zinc ou cuivre). Plusieurs artistes, graveurs et dessinateurs seront présentés lors du premier cours, parallèlement aux techniques employées. L'étudiant sera accompagné et suivi tout au long du processus de gravure et d'impression, afin de lui faire découvrir les gestes associés à l'estampe et développer un univers graphique personnel.

A partir de sources d'inspirations issues de domaines variés (littérature, architecture, design, cinéma...) l'étudiant constituera un dossier pour compléter ses productions plastiques.

Rendu pour notation : Une série d'estampes accompagnée d'un petit dossier.

Matériel : Prévoir un budget pour l'achat de supports (bois, linoléum; zinc...), d'outils pour graver et de papier pour impressions. Les encres sont fournies par l'Université.

- **muséologie – Pauline Schwartz**

Quelle est la différence entre un musée et un centre d'art? Qu'est-ce qu'un constat d'état?
Comment devient-on médiateur culturel?

Autant de questions que nous aborderons au cours de visites dans des structures muséales, de cours magistraux et de TD, tout en s'intéressant, entre autres, à la gestion des publics, la médiation culturelle, la scénographie et la régie des œuvres d'art.

De la curiosité et un regard critique sont les bienvenus auprès des étudiants qui souhaitent participer à cette UE 10.

Épreuves pour notation : Une analyse muséographique, une mise en situation à l'oral et un devoir sur table.

Condition particulière: Prévoir des déplacements sur le département, dans des musées et centres d'art.

- **workshop B – Fabien Marques**

Des dadaïstes aux artistes conceptuels, en passant par les lettristes ou, plus récemment, par les artistes post média, de nombreux mouvements artistiques placent l'écrit et le texte au centre de leurs préoccupations.

À partir de ces différents exemples, il s'agira d'imaginer et de réaliser un projet intégrant un/des élément(s) sémantique(s) comme matériau plastique à part entière.

Arts plastiques – Licence 2 - Semestre 3

U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb		Volume		Session 1					Organisation DAEVU	Session 2							
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non	Organisation DAEVU		
UE 1	Art des temps modernes	3	O	1		20		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O				Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O				Pôle AP
UE 2	Art de l'époque contemporaine	3	O	1		20		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O				Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O				Pôle AP
UE 3	Écrire sur l'art	3	O	3			24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O				Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O				Pôle AP
UE 4	Pratiques graphiques	3	O	3			24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O				NON	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O				NON
UE 5	Pratiques élargies du pictural et du sculptural	3	O	3			24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O				Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O				NON
UE 6	Nouvelles technologies de l'image (L2/L3 mutualisés)	3	C	9			24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O				Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O				Pôle AP
	- photo (x2)																				
	- photo (x2)																				
	- design graphique (x2)																				
	- création sonore																				
- image en mouvement (x2)																					
UE 7	Option pré-professionnelle (L2/L3 mutualisés)	3	C			5	18	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O				NON	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O				NON
	Option obligatoire (au choix)																				
	- enseigner les arts plastiques en primaire (stage facultatif)																				
	- capes agrég (stage facultatif)																				
	- pôle expo (stage facultatif)																				
	- projet artistique																				
- autres projets personnels (stage facultatif)																					
Option facultative : stage						18															
UE 8	Théories de l'art (esthétique)	3	O	1		20		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O				NON	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O				NON
UE 9	Langue	3	C	2			24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O				Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O				Pôle AP
UE 10	Projet étudiant (L2/L3 mutualisés)	3	C	6			18	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O				Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O				Pôle AP
	- Culture numérique TD 27 H																				
	- contemporary art																				
	- workshop A																				
	- dialogue des arts																				
	- gravure																				
	- muséologie																				
- workshop B																					

UE fondamentales: Approches historiques, artistiques, esthétiques – U. E. 1 à 3

U. E. 1: Art des temps modernes - 20h CM - semestre 3

Enseignant: Didier Vivien (responsable UE)

DU BON USAGE DE LA PHOTOGRAPHIE

Pré-requis: assimilation du cours sur la modernité (programme Licence 1)

Objectif: Etre capable de situer l'importance de la photographie dans l'histoire de la société occidentale et dans les mutations du système des Beaux-arts.

Compétences visées: Connaissance des principales étapes de l'histoire de la photographie sur le plan technique et l'ensemble de ses fonctions esthétiques

Contenu de formation: Le cours propose une approche matérialiste de la photographie. La question n'est plus de savoir si la photographie est art ou pas mais de s'inquiéter de ses usages. Dans une remarque quelque peu provocante, Jean-Claude Lemagny (ancien conservateur au Cabinet des estampes et de la photographie, Bibliothèque Nationale de France) écrivait ceci : « Je ne sais pas si la photographie est un art. Mais il est sûr qu'elle est un formidable moyen pour abrutir les gens ». Eu égard à ses multiples usages, la photographie est un objet théorique complexe. Le cours tentera de clarifier l'ensemble de l'écosystème et de mettre l'accent sur certains auteurs qui ont su faire de la photographie une forme autonome, c'est-à-dire délivrée des servitudes communicationnelles ou narcissiques.

Calendrier : 6 séances de 3 heures et une séance de 2 heures

Bibliographie :

ROUILLE André, *La photographie, Entre document et art contemporain*, éditions Gallimard, Paris, 2005

GERVAIS Thierry & MOREL Gaëlle, *La photographie. Histoire, techniques, art, presse*, éditions Larousse, 2011

BARTHES Roland, *La chambre claire, Note sur la photographie*, éditions Seuil et Gallimard, 1980

U. E. 2: Art de l'époque contemporaine - 20h CM - semestre 3

Enseignant: Raphaël Gomérieux (responsable UE)

MODERNITE & AVANT-GARDES PARTIE 1/2

Pré-requis: Etre capable de structurer sa pensée, de mobiliser des savoirs et des connaissances ; maîtriser les rudiments d'une analyse théorique et plastique.

Pratiquer dans des domaines variés (peinture, sculpture, dessin) pour être capable de réinvestir cette expérience sensible dans l'analyse plastique des œuvres étudiées.

Objectif: A partir de l'étude d'œuvres précises et de textes théoriques majeurs, l'objectif est de saisir comment les conceptions traditionnelles de l'œuvre d'art ont été l'objet de remises en question renouvelées durant toute la modernité, débouchant sur une multiplicité de pratiques. Sont notamment abordées la question des *sujets* et des *constituants plastiques*, les notions d'*avant-garde* et de *modernisme*, ainsi que l'évolution de la figure de l'*artiste* dans la société moderne.

Compétences visées: Maîtriser les rapports d'enchaînement et les enjeux complexes qui sous-tendent l'apparition des mouvements artistiques modernes en Europe occidentale. Poursuivre l'acquisition d'un vocabulaire et d'outils conceptuels indispensables à l'analyse théorique et plastique de l'œuvre d'art. Savoir établir des connexions historiques, scientifiques et philosophiques avec le champ artistique. Etre capable de construire et d'argumenter un propos sensible.

Contenus de formation: Le néo-classicisme, le romantisme, le réalisme, les préraphaélites, le symbolisme, l'impressionnisme...

Bibliographie succincte:

Baudelaire Charles, *Écrits esthétiques* (1863), Paris, Chr. Bourgeois, 1986

Fried Michael, *La place du spectateur, Esthétique et origines de la peinture moderne* (1980), Paris, Gallimard, 1990.

Desnoyers Fernand, *Le Salon des refusés, la Peinture en 1863*, diverses éditions.

Zola Emile, *L'œuvre* (1886), diverses éditions.

Delacroix Eugène, *Journal* (1822-1863), Paris, Plon, 1999.

Proudhon Pierre-Joseph, Zola Emile, *Controverse sur Courbet et l'utilité sociale de l'art* (Recueil de textes datants d'environ 1865), Mille et une nuits, 2011.

Arasse Daniel, *On n'y voit rien, Descriptions*, Paris, Gallimard, 2003.

Wildenstein Daniel, *Monet ou le Triomphe de l'Impressionnisme, Cologne*, Taschen, 1999.

U. E. 3: Écrire sur l'art - 24h TD - semestre 3

Océane Delleaux (responsable UE)

Enseignants: Antoine Bricaud, Mathilde Decaux, Eusebia Garit

ANALYSE DE L'IMAGE

Pré-requis: Maîtrise du vocabulaire propre à l'analyse plastique acquis en S2.

Objectif: Connaître les différentes méthodologies d'analyse de l'image en histoire et sciences de l'art. Savoir constituer une bibliographie. Acquérir des repères théoriques solides.

Compétences visées: Développer sa capacité à argumenter un propos et problématiser à partir d'une œuvre d'art. Articuler analyse plastique et sémantique

Contenus de formation: Tout en consolidant les acquis du cours de licence 1 (maîtrise d'un vocabulaire spécifique et de la méthodologie d'analyse plastique), et toujours à partir d'études de cas variés s'appuyant sur des exercices oraux et écrits, ce cours de licence 2 se construit sur un principe de mise en regard des images et des discours, que ces derniers soient historiques, philosophiques, sémiologiques...

U. E. 4: Pratiques graphiques - 24h TD - semestre 3

Anne Creissels (responsable UE)

Enseignants: Anne Creissels, Aurélien Maillard

Pré-requis: Etre ouvert à l'expérimentation de diverses techniques et supports, être curieux des enjeux du dessin dans l'histoire de l'art et s'intéresser aux pratiques graphiques contemporaines

Objectif: Il s'agit, en L2, par l'investissement progressif de l'espace, d'ouvrir l'espace même du dessin et d'explorer les passages de l'espace physique à l'espace de représentation et vice versa.

Compétences visées: Pour l'atelier: savoir représenter différents espaces, de différentes manières. Donner forme à une idée, rendre compte d'un projet, d'une mise en espace possible. Comprendre le lien qui unit espace, dessin et projet. Mesurer l'enjeu relatif aux passages de 2D à 3D. Donner à la pratique graphique son espace propre.

Pour le travail personnel: Etre capable de construire une démarche artistique, de l'explicitier, de la mettre en perspective à l'aide de références théoriques et artistiques.

Contenus de formation: L'accent est mis sur l'espace: de l'espace figuré (dessin perspectif, dessin d'architecture) à la conception de l'espace (projets de mise en espace); de l'espace du dessin (composition) à une écriture spatiale (interventions graphiques). Les pratiques graphiques s'ouvrent ainsi à l'espace comme support et intègrent d'autres « outils » de dessin (matières, objets, lumière...).

Modalités de contrôle: Contrôle continu

U. E. 5: Pratiques élargies du pictural et du sculptural - 24h TD - semestre 3

Aurélien Maillard (responsable UE)

Enseignants: Marine Allibert, Aurélien Maillard, Amandine Wilst

Pré-requis: Être capable d'engager un travail plastique dans des conditions variées (travail sur place et travaux hors temps universitaire, etc.). Être capable d'engager un travail plastique selon des modalités libres et imposées. Être à l'écoute et assumer la présentation de son travail au regard des étudiants et de l'enseignant. Être capable de rédiger des textes d'intentions structurés à destination d'un public spécialisé

Objectif: Développer l'appétence et les compétences de l'étudiant pour s'engager dans une pratique plastique et être en capacité de juger celle des autres

Compétences visées: Être capable de comprendre les résistances et les potentialités inscrites dans toute situation de pratique. Être capable de mettre au jour une démarche plastique personnelle dont l'autonomie et la teneur vont s'accroître à chaque niveau de la licence. Atteindre le niveau plastique prérequis à l'entrée en master recherche et master enseignement

Être capable de produire un retour critique discursif sur son propre travail.

Contenus de formation: À des fins symboliques, poétiques, sensibles, les étudiants de licence abordent et se familiarisent avec le vaste potentiel d'expressions offert par les pratiques issues du champ élargi de la peinture et de la sculpture. Établies sur cette expérience du faire, les situations d'apprentissage sont également alimentées par des références théoriques et artistiques, en rapport étroit avec la production des étudiants et l'art le plus actuel.

Evaluation du travail hors présentiel: oui

U. E. 6: Nouvelles technologies de l'image - 24h TD - semestre 3

Katia Kameli (responsable UE)

CHOIX: CREATION SONORE, DESIGN GRAPHIQUE, IMAGE EN MOUVEMENT, PHOTO

Modalités de contrôle: Contrôle continu

Création sonore

Enseignant : Sylvain Vanot Raymond

Pré-requis: Pratique minimale de l'outil informatique. Aptitude à l'expérimentation.

Objectif: L'atelier « création sonore » vise à l'acquisition de compétences techniques pour la réalisation de projets mettant en jeu le son. Cet apprentissage s'effectue dans le cadre d'une recherche personnelle à caractère artistique. L'inscription est annuelle.

Compétences visées: Compétences techniques pour l'enregistrement et la manipulation du son. Compétences techniques permettant de réaliser un projet sonore. Capacité à réaliser un projet artistique en mettant en œuvre les techniques abordées dans le cours. Capacité à mener un processus artistique et personnel tout au long l'année.

Contenus de formation: Techniques d'enregistrement du son en studio et en extérieur. Techniques de traitement du son sur ordinateur. Ecoute et analyse des différents répertoires des « arts des sons fixés sur support » : musique concrète, musiques électroniques savantes et populaires, musique électroacoustique, etc. Présentation de travaux d'artistes sonores.

Design graphique

Enseignants: Jean-Louis Chapuis, Léonie Young

Pré-requis: Capacité à prendre des notes. Maîtrise minimum de l'outil informatique. Capacité à effectuer des recherches en bibliothèque et sur Internet.

Objectif: L'atelier « design graphique » vise à l'acquisition de compétences techniques pour la réalisation de projets graphiques, principalement pour la réalisation de supports imprimés. Cet apprentissage s'effectue dans le cadre d'une recherche personnelle à caractère artistique. L'inscription est annuelle.

Compétences visées: Compétences techniques pour être autonome dans la réalisation d'un document graphique papier. Capacité à créer une composition à partir d'éléments graphiques. Capacité à réaliser un projet artistique en mettant en œuvre les techniques abordées dans le cours.

Contenus de formation: Présentation de projets d'artistes et de designers graphiques (supports imprimés ou site web). Mise en page. Typographie. Traitement de l'image

Image en mouvement

Enseignante: Katia Kaméli

Pré-requis: Capacité à prendre des notes. Maîtrise minimum de l'outil informatique. Capacité à effectuer des recherches en bibliothèque et sur Internet.

Objectif: L'atelier « image en mouvement » vise à l'acquisition de compétences techniques dans le domaine de la prise de vue et du montage vidéo. Cet apprentissage s'effectue dans le cadre d'une recherche personnelle à caractère artistique. L'inscription est annuelle.

Compétences visées: Compétences techniques pour être autonome dans la réalisation d'un projet vidéo. Capacité à réaliser un projet artistique en mettant en œuvre les techniques abordées dans le cours.

Contenus de formation: La prise de vue en vidéo. Le montage: théorie et pratique. Visionnage de vidéos et d'extraits de films

Photo

Enseignants: Ariane Carmignac, Valentine Solignac

Pré-requis: Connaissance de base concernant la prise de vue.

Objectif: Développement et tirage en laboratoire, essais pratiques, menés individuellement ou à plusieurs, réalisations photographiques, accrochages, réflexion de groupe et expression autour d'ensembles d'images, études détaillées de certains aspects de l'histoire de la photographie, convocation de figures actuelles de l'art : il s'agit, par ces entrées plurielles, de poser les premiers jalons d'une pratique et d'une réflexion photographiques personnelles.

Compétences visées: Il sera question d'acquérir, pour les débutants, ou de revoir et d'expérimenter, pour les praticiens plus confirmés, les rudiments de développement en argentique, d'encourager l'exercice d'un regard et d'une pensée critiques, et de mener une réflexion collective autour des images réalisées. L'on orientera notamment les recherches sur la notion de série.

Contenus de formation: Ces séances, solidairement à la pratique menée en laboratoire, auront pour fil conducteur principal des études thématiques et diachroniques, parcourant l'histoire de la pratique

de la photographie, des origines à nos jours, en suivant des thèmes variés (le portrait, la capture du mouvement, l'ombre, la déception, le ratage, la récréation, le paysage, la reprise et la variation, l'humour, etc.), qui viseront à apporter des connaissances solides tant dans le champ de la photographie que dans celui de l'histoire de l'art. Les exemples variés que peuvent constituer les travaux de certains photographes contemporains seront convoqués au fur et à mesure de l'avancée des cours, en fonction des thèmes abordés, et feront l'objet de moments particuliers d'étude.

Usage de l'appareil photo argentique ou numérique. Prise de vues, cadrage. Histoire de la photographie. Langage photographique, conception et réalisation d'une série. Techniques de base : découverte de diverses pratiques photographiques alternatives (cyanotype, sténopé) ; photographie argentique : prise de vue, laboratoire (développement, tirage). Editing, présentation, accrochage.

UE complémentaires: Théorie et méthodologie des arts – U. E. 7 et 8

U. E. 7: Option pré-professionnelle - 18 TD - semestre 3

Option pré-professionnelle (L2/L3 mutualisés)

Valérie Boudier (responsable UE)

Une U. E. Choix:

Option obligatoire (au choix)

Enseigner les arts plastiques en primaire (stage facultatif)

Capes agreg (stage facultatif)

Pôle expo (stage facultatif)

Projet artistique

Autres projets personnels (stage facultatif)

Option facultative: stage

Enseigner les arts plastiques en primaire

Enseignante: Isabelle Duhalde

Ce module est conçu pour les étudiants qui envisagent de passer le concours de Enseignant 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.

Capes Agreg

Enseignante: Océane Delleaux

L'option **pré pro prépa concours** vise à anticiper les attendus des épreuves du CAPES externe d'arts plastiques (épreuve écrite, épreuves pratiques, épreuves orales), mais surtout à préparer l'étudiant aux réalités du métier d'enseignant en collège. Les mécanismes de la transmission de savoirs et de motivation des élèves feront l'objet d'une attention particulière, en rapport aux programmes d'arts plastiques et d'histoire des arts et aux Instructions Officielles.

A l'issue de la formation, l'étudiant est capable: De se projeter comme futur enseignant. De commencer à préparer des cours d'arts plastiques et d'histoire des arts en conformité aux programmes du collège. De gérer les priorités de la préparation au CAPES externe d'arts plastiques.

Pré-professionnalisation aux métiers de l'exposition

Enseignante: Véronique Goudinoux

Pré-requis: aucun

Objectif: Initier et proposer une première formation en licence 2 et 3 aux métiers créés depuis plus d'une vingtaine d'années par les différentes composantes du domaine de l'art contemporain (centres d'art, galeries, fonds régionaux d'art contemporain, etc.), tel est l'objectif visé par cet atelier qui appartient à l'option de pré-professionnalisation de la formation du « Pôle exposition ».

Compétences visées: Dans cet atelier, on s'appliquera à étudier concrètement les règles de la conception d'expositions (expositions monographiques, collectives, thématiques, rétrospectives, etc.), cela à partir de l'actualité des expositions et avec l'aide de professionnels du monde de l'art contemporain. Des stages sont associés à cette option.

Contenus de formation: Actualité de l'art contemporain et des expositions

Bibliographie succincte:

Charles Harrison, Paul Wood, *Art en théorie, 1900-1990*, Paris, Hazan, 1997, 1279p. (Oxford, Blackwell Publishers, 1992)

L'Art de l'exposition: une documentation sur trente expositions exemplaires du XXème siècle, Paris, Ed. du Regard, 1998, 422p.

Projets artistiques

Enseignant : Antoine Bricaud

Pour résumer, l'apparition des artistes ne se conçoit (que leur trajectoire soit individuelle ou rencontre celle d'autres artistes) qu'au prix de la présence de "facteurs de condensation qui rassemblent les buées éparses." (Eric TRONCY, *Le colonel Moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier (textes 1988-1998)* Les presses du réel 1998). Comment montrer son travail ? Où ? Dans quelle occasion ? Seront quelques-unes des questions abordées dans le cadre de ce cours.

Autres projets personnels

Enseignant: Didier Vivien

Pré-requis: niveau licence 3

Ce cours s'adresse aux étudiants qui envisagent de travailler dans l'édition, la presse, la photographie, l'audiovisuel, la communication, le design, l'architecture, l'art thérapie, l'action culturelle concertée avec les politiques sociales et urbaines... Chaque étudiant est invité à étudier un champ professionnel sur la base d'une réflexion générique relative à l'implication des images dans la société contemporaine.

Compétences visées: approche théorique d'un champ professionnel.

U. E. 8: Esthétique (Théories de l'art) - 20h CM - semestre 3

Enseignant: Florence Plihon (responsable UE)

Philosophie du processus artistique

Pré-requis: aucun prérequis, sinon un intérêt pour l'art ; un intérêt pour les textes philosophiques est souhaitable.

Contenu de formation: Mystère mythologique et théologique, la création pensée comme *ex nihilo* pose d'emblée le problème de son origine. Des mythes de l'inspiration divine, entre fureur et enthousiasme, à ceux du génie dans les Lumières et le romantisme, la philosophie a longtemps préservé cette part d'énigme. Avec l'introduction des notions de « processus » et de « créativité » en psychologie, la philosophie semble aborder le « tournant cognitif » de la pensée de l'art. Peut-elle alors prétendre complètement rationaliser le processus créatif ?

Compétences visées: Connaître les différents modèles explicatifs du processus artistique avancés par la philosophie et leurs évolutions, dans un dialogue critique avec les sciences.

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langues - 24h TD - semestre 3

Langue au choix

Véronique Tourlouse (responsable UE)

Enseignantes d'anglais: Véronique Tourlouse

U. E. 10: Projet de l'étudiant – 18 h TD - semestre 3

Projet étudiant (L2/L3 mutualisés)

Aurélien Maillard (responsable UE)

UNE U. E. 10 AU CHOIX:

- contemporary art – Amanda Crabtree

Nous étudierons l'art contemporain à partir de documents (textes et films) en anglais - avec un focus sur les enjeux de société. Comment les artistes se saisissent de sujets d'actualité dans leur pratique artistique ? Un travail écrit en anglais sera à rendre à la fin du semestre (pas d'examen sur table).

- dialogue des arts (cinéma/arts plastiques) – Vu Cong Minh

Après l'étude de la mélancolie et de la mort durant les deux années passées, il convient de poursuivre notre effort et de nous pencher sur la question de la folie dans les représentations picturales et cinématographiques. En retournant vers la fin du Moyen Age et le début de la Renaissance dans la Flandres, notamment dans les œuvres de Jérôme Bosch, il est remarquable que le thème de la folie soit traité de manière tout à fait magique et pourtant empreint de critique réaliste de la perversité humaine. Une telle perspective se retrouve étonnamment chez certains cinéastes modernes, comme par exemple le cartooniste Tex Avery. Il convient d'explorer davantage cette filiation mais aussi les écarts que la postérité a pu prendre par rapport à une telle vision de la folie.

- gravure – Claire Fanjul

Durant ce Workshop, les étudiants aborderont deux procédés de gravure : celle en relief (sur linoléum et bois) et celle en creux (sur rhénalon, zinc ou cuivre). Plusieurs artistes, graveurs et dessinateurs seront présentés lors du premier cours, parallèlement aux techniques employées.

L'étudiant sera accompagné et suivi tout au long du processus de gravure et d'impression, afin de lui faire découvrir les gestes associés à l'estampe et développer un univers graphique personnel.

A partir de sources d'inspirations issues de domaines variés (littérature, architecture, design, cinéma...) l'étudiant constituera un dossier pour compléter ses productions plastiques.

Rendu pour notation : Une série d'estampes accompagnée d'un petit dossier / les encres sont fournies par l'université

Matériel : Prévoir un budget pour l'achat de supports (bois, linoléum; zinc...), d'outils pour graver et de papier pour impressions

- muséologie – Emilie Courtel

Il s'agira d'aborder les aspects graphiques et identitaires d'un projet d'art contemporain par la réalisation concrète d'éléments de communication et de diffusion autour d'une exposition ou d'un événement.

Concevoir un carton d'invitation et les supports de communication (save the date, gif, dossier de presse, bandeau facebook, etc.). Mettre en place une diffusion efficace sur les réseaux sociaux en lien

avec la presse et sur les sites gratuits ciblés. Développer des actions de médiation. Suivi et bilan (médiation, fréquentation, communication)

- workshop A – Elizabeth Saint Jalmes

A partir de nos contraintes temporelle et économique, nous inventerons des protocoles de création que nous performerons.

Nous créerons des cadres clairs dans lesquels les étudiants pourront expérimenter. Ces dispositifs seront pensés comme des invitations à puiser dans nos ressources d'improvisat.eurs.trices, articulant des créations plastiques, des mises en espace-temps avec les êtres en présence.

L'enjeu de ce workshop est de proposer une mise en résonance des potentiels performatifs des corps et des objets en utilisant le bricolage, l'urgence et le jeu.

- workshop B – Olivier Pierre Joseph Cyganek et Julie Poulin

Diplômés de l'École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy, OPJ Cyganek et Julie Poulin travaillent en duo depuis 2011. À travers la performance, l'installation, la sculpture et la vidéo, ils explorent les ambiguïtés de nos relations à l'autre : entre partage et défense, entre désir d'être ensemble et affirmation de soi.

Par le biais d'exercice-actions, en groupe et individuellement, les étudiants travailleront à la recherche de formes par le geste et le vivant, pour finalement proposer de répondre à un sujet par la performance.

Arts plastiques– Licence 2 - Semestre 4

U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb		Volume		Session 1					Organisation DAEVU	Session 2					
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non	
UE 1	Art des temps modernes	3	O	1		20		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 2	Art de l'époque contemporaine	3	O	1		20		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 3	Écrire sur l'art	3	O	3			24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 4	Pratiques graphiques	3	O	3			24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			NON	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			NON
UE 5	Pratiques élargies du pictural et du sculptural	3	O	3			24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			NON
UE 6	Nouvelles technologies de l'image (L2/L3 mutualisés)	3	C	9			24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
	- photo (x2)																		
	- photo (x2)																		
	- design graphique (x2)																		
	- création sonore																		
- image en mouvement (x2)																			
UE 7	Option pré-professionnelle (L2/L3 mutualisés)	3	C	5			18	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			NON	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			NON
	Option obligatoire (au choix)																		
	- enseigner les arts plastiques en primaire (stage facultatif)																		
	- capes agreg (stage facultatif)																		
	- pôle expo (stage facultatif)																		
- projet artistique																			
- autres projets personnels (stage facultatif)																			
Option facultative : stage							18												
UE 8	Théories de l'art (esthétique)	3	O	1		20		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			NON	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			NON
UE 9	Langue	3	C	2			24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 10	Projet étudiant (L2/L3 mutualisés)	3	C	6			18	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
	- Culture numérique TD 27 H		O																
	- contemporary art																		
	- workshop A																		
	- dialogue des arts		C																
	- gravure																		
	- muséologie																		
- workshop B																			

UE fondamentales : Approches historiques, artistiques, esthétiques – U. E. 1 à 3

U. E. 1: Art des temps modernes - 20h CM - semestre 4

Enseignante : Véronique Goudinoux (responsable UE)

ARTS DU XXEME SIECLE. PRATIQUES CONTEMPORAINES – 1950 – 1980

Pré-requis: Visites d'expositions et de manifestations d'art contemporain, lecture de la presse spécialisée

Objectif: renforcer et élargir les connaissances de l'étudiant concernant les pratiques artistiques des années 60 et 70 en Europe et aux Etats-Unis

Compétences visées: développer un regard sur les œuvres critique et argumenté, traduisant une compréhension fine des enjeux artistiques de la période concernée

Contenus de formation: Deux parties composeront ce cours: la première traitera des grandes transformations de la sculpture dans la première partie du XXe à partir de l'étude d'œuvres de Picasso, Duchamp, Brancusi, Tatline, El Lissitsky, Barbara Hepworth ou Schwitters ; la seconde analysera plus largement l'apparition de nouvelles pratiques artistiques dans la seconde moitié du siècle dans le cadre du Black Mountain College, de Fluxus, du minimalisme, etc. On privilégiera l'analyse d'œuvres précises, par exemple celles de Robert Rauschenberg, d'Alison Knowles, de Yoko Ono, etc.

Bibliographie:

L'Art de l'exposition: une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle, Paris, Ed. du Regard, 1998, 422 p.

Charles Harrison, Paul Wood, *Art en théorie, 1900-1990*, Paris, Hazan, 1997, 1279 p.

U. E. 2: Art de l'époque contemporaine - 20h CM - semestre 4

Enseignant : Raphaël Gomérieux (responsable UE)

Modernité & Avant-gardes - partie 2/2

Pré-requis: Etre capable de structurer sa pensée, de mobiliser des savoirs et des connaissances ; maîtriser les rudiments d'une analyse théorique et plastique.

Pratiquer dans des domaines variés (peinture, sculpture, dessin) pour être capable de réinvestir cette expérience sensible dans l'analyse plastique des œuvres étudiées.

Objectif: À partir de l'étude d'œuvres précises et de textes théoriques majeurs, l'objectif est de saisir comment les conceptions traditionnelles de l'œuvre d'art ont été l'objet de remises en question renouvelées durant toute la modernité, débouchant sur une multiplicité de pratiques. Sont notamment abordées la question des *sujets* et des *constituants plastiques*, les notions d'*avant-garde* et de *modernisme*, ainsi que l'évolution de la figure de l'*artiste* dans la société moderne.

Compétences visées: Maîtriser les rapports d'enchaînement et les enjeux complexes qui sous-tendent l'apparition des mouvements artistiques modernes en Europe occidentale.

Poursuivre l'acquisition d'un vocabulaire et d'outils conceptuels indispensables à l'analyse théorique et plastique de l'œuvre d'art. Savoir établir des connexions historiques, scientifiques et philosophiques avec le champ artistique.

Etre capable de construire et d'argumenter un propos sensible.

Contenus de formation: L'impressionnisme, le fauvisme, le cubisme, le futurisme, l'expressionnisme, l'abstraction, la nouvelle objectivité, dada.

Bibliographie succincte:

Van Gogh Vincent, Lettres à son frère Théo (vers 1890), Paris, Gallimard, 2008.

Wassily Kandinsky, Du Spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier (1910), Paris, Gallimard, 1989

Wassily Kandinsky, Point et ligne sur plan (1926), Paris, Gallimard, 1991

Nikolaï Taraboukine, Le Dernier Tableau. Du chevalet à la machine. Pour une théorie de la peinture (vers 1925), Paris, Champ Libre, 1972

Walter Benjamin, L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique (1939) ; Paris, Payot, 2013

Dagen Philippe, Le Silence des peintres, les artistes face à la Grande Guerre, Paris, Fayard, 1996.

Cabanne Pierre, L'épopée du cubisme, Paris, L'Amateur, 2001.

Lista Giovanni, Qu'est-ce que le futurisme ? suivi de Dictionnaire des futuristes, Paris, Gallimard, 2015.

U. E. 3: Écrire sur l'art - 24h TD - semestre 4

Océane Delleaux (responsable UE)

Enseignants : Antoine Bricaud, Amélie François, Carlijn Juste

Pré-requis: maîtrise du vocabulaire propre à l'analyse plastique acquis en S2

Objectif: connaître les différentes méthodologies d'analyse de l'image en histoire et sciences de l'art ; savoir constituer une bibliographie, acquérir des repères théoriques solides.

Compétences visées: développer sa capacité à argumenter un propos et problématiser à partir d'une œuvre d'art ; articuler analyse plastique et sémantique

Contenus de formation: Tout en consolidant les acquis du cours de licence 1 (maîtrise d'un vocabulaire spécifique et de la méthodologie d'analyse plastique), et toujours à partir d'études de cas variés s'appuyant sur des exercices oraux et écrits, ce cours de licence 2 se construit sur un principe de mise en regard des images et des discours, que ces derniers soient historiques, philosophiques, sémiologiques...

U. E. 4 : Pratiques graphiques - 24h TD - semestre 4

Anne Creissels (responsable UE)

Enseignants : Aurélien Maillard, Elodie Wysocki, Simon Zara

Pré-requis: Être ouvert à l'expérimentation de diverses techniques et supports, être curieux des enjeux du dessin dans l'histoire de l'art et s'intéresser aux pratiques graphiques contemporaines

Objectif: Il s'agit, en L2, par l'investissement progressif de l'espace, d'ouvrir l'espace même du dessin et d'explorer les passages de l'espace physique à l'espace de représentation et vice versa.

Compétences visées: Pour l'atelier: savoir représenter différents espaces, de différentes manières. Donner forme à une idée, rendre compte d'un projet, d'une mise en espace possible. Comprendre le lien qui unit espace, dessin et projet. Mesurer l'enjeu relatif aux passages de 2D à 3D. Donner à la pratique graphique son espace propre.

Pour le travail personnel: être capable de construire une démarche artistique, de l'explicitier, de la mettre en perspective à l'aide de références théoriques et artistiques.

Contenus de formation: L'accent est mis sur l'espace: de l'espace figuré (dessin perspectif, dessin d'architecture) à la conception de l'espace (projets de mise en espace) ; de l'espace du dessin (composition) à une écriture spatiale (interventions graphiques). Les pratiques graphiques s'ouvrent ainsi à l'espace comme support et intègrent d'autres « outils » de dessin (matières, objets, lumière...).

U. E. 5: Pratiques élargies du pictural et du sculptural - 24h TD - semestre 4

Aurélien Maillard (responsable UE)

Enseignants : Marine Allibert, Aurélien Maillard, Amandine Wilst

Pré-requis: Être capable d'engager un travail plastique dans des conditions variées (travail sur place et travaux hors temps universitaire, etc.). Être capable d'engager un travail plastique selon des modalités libres et imposées. Être à l'écoute et assumer la présentation de son travail au regard des étudiants et de l'enseignant. Être capable de rédiger des textes d'intentions structurés à destination d'un public spécialisé

Objectif: Développer l'appétence et les compétences de l'étudiant pour s'engager dans une pratique plastique et être en capacité de juger celle des autres

Compétences visées: Être capable de comprendre les résistances et les potentialités inscrites dans toute situation de pratique. Être capable de mettre au jour une démarche plastique personnelle dont l'autonomie et la teneur vont s'accroître à chaque niveau de la licence. Atteindre le niveau plastique prérequis à l'entrée en master recherche et master enseignement. Être capable de produire un retour critique discursif sur son propre travail.

Contenus de formation: À des fins symboliques, poétiques, sensibles, les étudiants de licence abordent et se familiarisent avec le vaste potentiel d'expressions offert par les pratiques issues du champ élargi de la peinture et de la sculpture. Établies sur cette expérience du faire, les situations d'apprentissage sont également alimentées par des références théoriques et artistiques, en rapport étroit avec la production des étudiants et l'art le plus actuel.

U. E. 6 : Nouvelles technologies de l'image - 24h TD - semestre 4

Katia Kameli (responsable UE)

Choix: création sonore, design graphique, image en mouvement, photo

Création sonore

Enseignant : Sylvain Vanot Raymond

Pré-requis: Pratique minimale de l'outil informatique. Aptitude à l'expérimentation.

Objectif: L'atelier « création sonore » vise à l'acquisition de compétences techniques pour la réalisation de projets mettant en jeu le son. Cet apprentissage s'effectue dans le cadre d'une recherche personnelle à caractère artistique. L'inscription est annuelle.

Compétences visées: Compétences techniques pour l'enregistrement et la manipulation du son. Compétences techniques permettant de réaliser un projet sonore. Capacité à réaliser un projet artistique en mettant en œuvre les techniques abordées dans le cours. Capacité à mener un processus artistique et personnel tout au long l'année.

Contenus de formation : Techniques d'enregistrement du son en studio et en extérieur. Techniques de traitement du son sur ordinateur. Ecoute et analyse des différents répertoires des « arts des sons fixés sur support » : musique concrète, musiques électroniques savantes et populaires, musique électroacoustique, etc. Présentation de travaux d'artistes sonores.

Design graphique

Enseignants: Jean-Louis Chapuis, Léonie Young

Pré-requis: Capacité à prendre des notes. Maîtrise minimum de l'outil informatique. Capacité à effectuer des recherches en bibliothèque et sur Internet.

Objectif: L'atelier « design graphique » vise à l'acquisition de compétences techniques pour la réalisation de projets graphiques, principalement pour la réalisation de supports imprimés. Cet apprentissage s'effectue dans le cadre d'une recherche personnelle à caractère artistique. L'inscription est annuelle.

Compétences visées: Compétences techniques pour être autonome dans la réalisation d'un document graphique papier. Capacité à créer une composition à partir d'éléments graphiques. Capacité à réaliser un projet artistique en mettant en œuvre les techniques abordées dans le cours.

Contenus de formation:

Présentation de projets d'artistes et de designers graphiques (supports imprimés ou site web)

Mise en page

Typographie

Traitement de l'image

Contenus de formation: Présentation de projets d'artistes et de designers graphiques (supports imprimés ou site web). Mise en page. Typographie. Traitement de l'image. Interactivité, web

Image en mouvement

Enseignante : Katia Kameli

Pré-requis: Capacité à prendre des notes. Maîtrise minimum de l'outil informatique. Capacité à effectuer des recherches en bibliothèque et sur Internet.

Objectif: L'atelier « image en mouvement » vise à l'acquisition de compétences techniques dans le domaine de la prise de vue et du montage vidéo. Cet apprentissage s'effectue dans le cadre d'une recherche personnelle à caractère artistique. L'inscription est annuelle.

Compétences visées: Compétences techniques pour être autonome dans la réalisation d'un projet vidéo. Capacité à réaliser un projet artistique en mettant en œuvre les techniques abordées dans le cours.

Contenus de formation: La prise de vue en vidéo. Le montage: théorie et pratique. Visionnage de vidéos et d'extraits de films

Photo

Enseignants : Ariane Carmignac, Valentine Solignac

Pré-requis: Connaissance de base concernant la prise de vue.

Objectif: Développement et tirage en laboratoire, essais pratiques, menés individuellement ou à plusieurs, réalisations photographiques, accrochages, réflexion de groupe et expression autour d'ensembles d'images, études détaillées de certains aspects de l'histoire de la photographie, convocation de figures actuelles de l'art : il s'agit, par ces entrées plurielles, de poser les premiers jalons d'une pratique et d'une réflexion photographiques personnelles.

Compétences visées: Il sera question d'acquérir, pour les débutants, ou de revoir et d'expérimenter, pour les praticiens plus confirmés, les rudiments de développement en argentique, d'encourager l'exercice d'un regard et d'une pensée critiques, et de mener une réflexion collective autour des images réalisées. L'on orientera notamment les recherches sur la notion de série.

Contenus de formation: Ces séances, solidairement à la pratique menée en laboratoire, auront pour fil conducteur principal des études thématiques et diachroniques, parcourant l'histoire de la pratique de la photographie, des origines à nos jours, en suivant des thèmes variés (le portrait, la capture du mouvement, l'ombre, la déception, le ratage, la récréation, le paysage, la reprise et la variation, l'humour, etc.), qui viseront à apporter des connaissances solides tant dans le champ de la photographie que dans celui de l'histoire de l'art. Les exemples variés que peuvent constituer les

travaux de certains photographes contemporains seront convoqués au fur et à mesure de l'avancée des cours, en fonction des thèmes abordés, et feront l'objet de moments particuliers d'étude.

Usage de l'appareil photo argentique ou numérique. Prise de vues, cadrage. Histoire de la photographie. Langage photographique, conception et réalisation d'une série. Techniques de base : découverte de diverses pratiques photographiques alternatives (cyanotype, sténopé) ; photographie argentique : prise de vue, laboratoire (développement, tirage). Editing, présentation, accrochage.

UE complémentaires: Théorie et méthodologie des arts – U. E. 7 et 8

U. E. 7: Option pré-professionnelle - 18 TD - semestre 4

Option pré-professionnelle (L2/L3 mutualisés)

Valérie Boudier (responsable UE)

Une U. E. Choix:

Option obligatoire (au choix)

Enseigner les arts plastiques en primaire (stage facultatif)

Capès agrég (stage facultatif)

Pôle expo (stage facultatif)

Projet artistique

Autres projets personnels (stage facultatif)

Option facultative: stage

Enseigner les arts plastiques en primaire

Enseignante : Isabelle Duhalde

Ce module est conçu pour les étudiants qui envisagent de passer le concours d'enseignant 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.

Capès Agrég

Enseignante : Océane Delleaux

L'option **prépro prépa concours** vise à anticiper les attendus des épreuves du CAPES externe d'arts plastiques (épreuve écrite, épreuves pratiques, épreuves orales), mais surtout à préparer l'étudiant aux réalités du métier d'enseignant en collège. Les mécanismes de la transmission de savoirs et de motivation des élèves feront l'objet d'une attention particulière, en rapport aux programmes d'arts plastiques et d'histoire des arts et aux Instructions Officielles.

A l'issue de la formation, l'étudiant est capable: De se projeter comme futur enseignant. De commencer à préparer des cours d'arts plastiques et d'histoire des arts en conformité aux programmes du collège. De gérer les priorités de la préparation au CAPES externe d'arts plastiques.

Pré-professionnalisation aux métiers de l'exposition

Enseignante : Véronique Goudinoux

Pré-requis: aucun

Objectif: Initier et proposer une première formation en licence 2 et 3 aux métiers créés depuis plus d'une vingtaine d'années par les différentes composantes du domaine de l'art contemporain (centres d'art, galeries, fonds régionaux d'art contemporain, etc.), tel est l'objectif visé par cet atelier qui appartient à l'option de pré-professionnalisation de la formation du « Pôle exposition ».

Compétences visées: Dans cet atelier, on s'appliquera à étudier concrètement les règles de la conception d'expositions (expositions monographiques, collectives, thématiques, rétrospectives, etc.), cela à partir de l'actualité des expositions et avec l'aide de professionnels du monde de l'art contemporain. Des stages sont associés à cette option.

Contenus de formation: Actualité de l'art contemporain et des expositions

Bibliographie succincte:

Charles Harrison, Paul Wood, *Art en théorie, 1900-1990*, Paris, Hazan, 1997, 1279p. (Oxford, Blackwell Publishers, 1992)

L'Art de l'exposition: une documentation sur trente expositions exemplaires du XXème siècle, Paris, Ed. du Regard, 1998, 422p.

Projets artistiques

Enseignant : Antoine Bricaud

Pour résumer, l'apparition des artistes ne se conçoit (que leur trajectoire soit individuelle ou rencontre celle d'autres artistes) qu'au prix de la présence de "facteurs de condensation qui rassemblent les buées éparses." (Eric TRONCY, *Le colonel Moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier (textes 1988-1998)* Les presses du réel 1998). Comment montrer son travail ? Où ? Dans quelle occasion ? Seront quelques-unes des questions abordées dans le cadre de ce cours.

Autres projets personnels

Enseignant: Didier Vivien

Pré-requis: niveau licence 3

Contenu de formation: Ce cours s'adresse aux étudiants qui envisagent de travailler dans l'édition, la presse, la photographie, l'audiovisuel, la communication, le design, l'architecture, l'art thérapie, l'action culturelle concertée avec les politiques sociales et urbaines... Chaque étudiant est invité à étudier un champ professionnel sur la base d'une réflexion générique relative à l'implication des images dans la société contemporaine.

Compétences visées: approche théorique d'un champ professionnel.

U. E. 8: Esthétique (Théories de l'art) - 20h CM - semestre 4

Enseignant: Florence Plihon (responsable UE)

Philosophie de l'art: « La réception et le jugement esthétique »

Pré-requis: aucun prérequis, sinon un intérêt pour l'art et pour les textes philosophiques.

Descriptif du contenu: Nous voudrions essayer ici de déterminer ce que peut être une sensibilité esthétique: est-ce une sensibilité spécifique? Dans quelle mesure permet-elle un jugement de goût? Celui-ci est-il radicalement subjectif ou comporte-t-il une part d'universalité? Est-il susceptible d'apprentissage et selon quelles modalités?

La naissance de l'esthétique comme science et l'introduction du jugement de goût (Kant) marquent le temps d'une conscience plus accrue de la responsabilité du spectateur, qui culmine avec la réinterprétation de la notion de « réception » par Jaus et l'affirmation d'un « acte esthétique » (Saint-Girons). Il s'agit également de comprendre la participation active du public en matière d'interprétation (Danto) pour mieux affirmer sa responsabilité.

Compétences visées: Comprendre et contextualiser la pensée du spectateur à travers les âges.

Modalités de contrôle: Contrôle continu

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langues - 24h TD - semestre 4

Langue au choix

Véronique Tourlouse (responsable UE)

Enseignantes d'anglais: Véronique Tourlouse

U. E. 10: Projet de l'étudiant – 18 h TD - semestre 4

Projet étudiant (L2/L3 mutualisés)

Aurélien Maillard (responsable UE)

UNE U. E. 10 AU CHOIX:

- contemporary art – Amanda Crabtree

Nous étudierons l'art contemporain à partir de documents (textes et films) en anglais - avec un focus sur les enjeux de société. Comment les artistes se saisissent de sujets d'actualité dans leur pratique artistique ? Un travail écrit en anglais sera à rendre à la fin du semestre (pas d'examen sur table).

- dialogue des arts (cinéma/arts plastiques) – Severine Bridoux-Michel

L'idée sur laquelle s'appuie ce cours est que l'œuvre d'art, en dialogue avec le projet architectural, constitue une sorte de transfert du monde des idées vers celui des formes et des techniques mais aussi vers celui des pratiques, notamment pratiques réalisées collégialement ou collectivement. La question du « dialogue des arts » est ici posée comme hypothèse de travail permettant d'étudier la fabrication d'une œuvre, le processus de conception d'un projet, qui aurait tendance à mettre dans l'ombre certains créateurs / créatrices, certains collaborateurs / collaboratrices. On procèdera à l'analyse critique de quelques projets, de la *conception* à l'*œuvre*. On analysera des travaux d'artistes, d'architectes et de penseurs de la période qui s'étend du milieu du XXe siècle à nos jours. Le point de vue de l'analyse généalogique sera notamment adopté pour l'étude d'œuvres artistiques et architecturales « pluricéphales », faites nécessairement à plusieurs.

Il s'agira de réaliser un article original, relativement court, mais bien argumenté autour de la question du dialogue des arts / de la collaboration. L'étudiant choisira une création qui a été présentée en cours (axé sur la deuxième moitié du XXe siècle et le XXIe siècle), ou bien même une œuvre collective qui l'intéresse particulièrement (éventuellement hors de la période du cours, mais pouvant donner un éclairage sur les pratiques artistiques contemporaines), afin d'illustrer le propos en liaison avec le cours. L'étudiant se mettra ainsi dans la peau d'un critique d'art et réalisera son article au fur et à mesure du semestre (pas d'examen sur table).

- gravure – Claire Fanjul

Durant ce Workshop, les étudiants aborderont deux procédés de gravure : celle en relief (sur linoléum et bois) et celle en creux (sur rhénalon, zinc ou cuivre). Plusieurs artistes, graveurs et dessinateurs seront présentés lors du premier cours, parallèlement aux techniques employées.

L'étudiant sera accompagné et suivi tout au long du processus de gravure et d'impression, afin de lui faire découvrir les gestes associés à l'estampe et développer un univers graphique personnel.

A partir de sources d'inspirations issues de domaines variés (littérature, architecture, design, cinéma...) l'étudiant constituera un dossier pour compléter ses productions plastiques.

Rendu pour notation : Une série d'estampes accompagnée d'un petit dossier / les encres sont fournies par l'université

Matériel : Prévoir un budget pour l'achat de supports (bois, linoléum; zinc...), d'outils pour graver et de papier pour impressions.

- muséologie – Pauline Schwartz

Cette spécialité s'intéressera à l'envers du décor des structures muséales: administration, contrats, budget, organisation d'exposition seront quelques-uns des axes abordés au cours de cette UE10. Des rencontres avec des professionnels et des visites d'institutions culturelles pourront être organisées pour compléter les cours magistraux.

Les séances seront axées sur la théorie, sur l'administration, la gestion de budget, sur les réalités des métiers du monde de l'art.

- workshop A – Clio Simon

Les 3 séances de ce workshop se dérouleront en extérieur, les étudiants doivent apporter leur pique-nique. Le point de rendez-vous se fera à l'Université dans la salle indiquée (ponctualité exigée pour participer à cet atelier qui se déroulera de 10h à 16h).

Techniques: photo numérique, glane et marche. Pierre d'achoppement : les différents usages du Paysage.

Dans ses réalisations l'artiste Clio Simon développe l'idée selon laquelle les hommes non seulement vivent en société mais fabriquent constamment de la société pour vivre. Imaginaire et réel se retrouvent intrinsèquement liés pour interroger les fondements même de nos sociétés.

- workshop B – Katia Kameli

Durant ces 3 jours de workshop nous travaillerons de manière collaborative et à partir d'une thématique donnée l'écriture d'un scénario, la réalisation d'un plan de tournage, le tournage et le montage d'un film court. Les étudiants désirant participer au workshop doivent se libérer durant **toutes** les séances pour la bonne réussite du projet.

Techniques: Écriture, prise de son et image, montage première pro

Arts plastiques – Licence 3 - Semestre 5

U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb		Volume		Session 1					Organisation DAEVU	Session 2					
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non	Organisation DAEVU
UE 1	Art actuel	3	O	1		20		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 2	Art et technologie (art de l'époque contemporaine)	3	O	1		20		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 3	Écrire sur l'art	3	O	3		24		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
	Océane Delleaux 12 H																		
	Natacha Yahy 24 h																		
	Léonie Young 12h Marine Alibert 24h																		
UE 4	Pratiques graphiques	3	O	3		24		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 5	Pratiques élargies du pictural et du sculptural	3	O	3		24		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 6	Nouvelles technologies de l'image (L2/L3 mutualisés)	3	C		9		24	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
	- photo (x2)																		
	- photo (x2)																		
	- design graphique (x2)																		
	- création sonore																		
- image en mouvement (x2)																			
UE 7	Option pré-professionnelle (L2/L3 mutualisés)	3	C		5		18,00	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
	Option obligatoire (au choix)																		
	- enseigner les arts plastiques en primaire (stage facultatif)																		
	- capes agrég (stage facultatif)																		
	- pôle expo (stage facultatif)																		
	- projet artistique																		
- autres projets personnels (stage facultatif)																			
Option facultative: stage																			
UE 8	Théories de l'art (esthétique)	3	O	1		20		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 9	Langue	3	C	2		24,00		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 10	Projet étudiant (L2/L3 mutualisés)	3	C		6		18	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
	- Culture numérique TD 27 H																		
	- contemporary art																		
	- workshop A																		
	- dialogue des arts																		
	- gravure																		
	- muséologie																		
	- workshop B																		

UE fondamentales: Approches historique, artistiques, esthétiques- U. E. 1 à 3

U. E. 1: Art des temps modernes (art actuel) - 20h CM - semestre 5

Enseignante: Véronique Goudinoux (responsable UE)

Conceptions et figures de l'art et de l'artiste – XVIIIe – XIXe siècles

Pré-requis: aucun

Objectif: Avoir une connaissance élargie des œuvres et théories de l'art des siècles étudiés.

Compétences visées: Savoir analyser des textes et des œuvres.

Contenus de formation: Quelles sont les grandes orientations de la scène artistique contemporaine ? A quels problèmes s'intéressent les artistes depuis une quarantaine d'années ? Quelles sont les conceptions de l'art et de l'artiste qui les animent ? Quelles relations leurs travaux entretiennent-ils avec ceux des artistes des générations précédentes ? Telles sont quelques-unes des questions qui animeront ce cours, qui prend comme point de départ la relecture de l'art récent proposée en 2015 par l'exposition *Une histoire. Art, architecture, design, des années 1980 à nos jours* du Centre Georges Pompidou (Paris).

Bibliographie:

Charles Harrison, Paul Wood, *Art en théorie, 1900-1990*, Paris, Hazan, 1997, 1279 p.

L'Art de l'exposition: une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle, Paris, Ed. du Regard, 1998, 422 p.

Une histoire. Art, architecture, design, des années 1980 à nos jours, Paris Centre Georges Pompidou / Flammarion, 2015, 287 p. (sous la direction de Christine Macel).

U. E. 2: Art de l'époque contemporaine - 20h CM - semestre 5

Enseignante: Valérie Boudier

art et technologie - *L'invention du musée*

Pré-requis: Capacité à structurer une pensée et à mobiliser des connaissances.

Objectif: Etre capable de situer l'émergence de la muséographie et de la muséologie dans leurs contextes historique, social et culturel.

Compétences visées: Acquérir des connaissances en histoire et histoire de l'art européen autour de l'idée de collection, depuis les « trésors » des églises médiévales jusqu'aux grands musées de l'époque contemporaine.

Contenus de formation: Le cours proposé porte sur la collection et sa pratique durant l'époque médiévale et celle de la Renaissance. Il permettra l'étude de divers cabinets de curiosités, chambres de merveilles et cabinets d'amateur européens pour une compréhension précise de l'invention, au xviie siècle, de la muséographie. Les connaissances scientifiques, techniques et pratiques concernant

la conservation, le classement et la présentation des collections de musées, c'est-à-dire la muséologie et ses évolutions seront aussi abordées.

Bibliographie succincte:

Bazin G., *Le Temps des musées*, Liège, Desoer, 1967.

Nora P. (dir.), *Les Lieux de mémoire*, Paris, Gallimard, 1997.

Pommier E. (dir.), *Les Musées en Europe à la veille de l'ouverture du Louvre, 1789-1815*, Paris, Gallimard, 1997.

Poulot D., *Musée et muséologie*, Paris, Ed. La Découverte, 2005.

Modalités de contrôle: Contrôle terminal

U. E. 3: Écrire sur l'art - 24h TD - semestre 5

Océane Delleaux (responsable UE)

Enseignantes: Jean-Louis Chapuis, Amélie François, Natacha Yahy, Léonie Young

Pré-requis: maîtrise de la méthodologie d'analyse d'une image

Objectif: renforcer la capacité de l'étudiant à problématiser à partir d'une étude de cas, mettre en place une méthodologie d'analyse comparée, préparer aux attendus du Master (recherche et/ou enseignement)

Compétences visées: savoir argumenter un propos, construire une interprétation cohérente, convoquer des références pertinentes, travailler à partir d'un corpus d'œuvres, à l'oral et à l'écrit

Contenus de formation: Ce cours de licence 3, fort des acquis des semestres précédents, vise à l'approfondissement de l'analyse d'image en s'appuyant sur un principe de confrontation des œuvres. En particulier, l'accent est mis sur l'analyse comparée, à partir de différents corpus, permettant de redéployer l'image dans un contexte élargi ou au sein d'un ensemble iconographique plus vaste (séries, montages, reprises, place de l'image dans la démarche globale de l'artiste, etc.).

Un atelier « outils professionnels » complète la formation par l'initiation à la production par ordinateur (PAO) de différents types de supports de diffusion de l'art (12h/ semestre)

UE fondamentales: Pratiques et techniques des arts – U. E. 4 à 6

U. E. 4: Pratiques graphiques - 24h TD - semestre 5

Anne Creissels (responsable UE)

Enseignants: Anne Creissels, Jean-Charles Farey, Alexandre Holin

Pré-requis: Etre ouvert à l'expérimentation de diverses techniques et supports, être curieux des enjeux du dessin dans l'histoire de l'art et s'intéresser aux pratiques graphiques contemporaines

Objectif: Il s'agit, en L3, d'approcher la complexité du corps: ses caractéristiques (la vie, le mouvement...), les enjeux liés à sa représentation (norme, désir...) mais aussi son implication dans l'acte de dessiner (écriture, geste, empreinte, trace...).

Compétences visées: Pour l'atelier: savoir représenter différents corps, sous différents aspects, de différentes façons. Pouvoir rendre compte du vivant, du mouvement. Porter un regard critique sur

l'imagerie liée au corps. Mesurer l'implication du corps dans la pratique graphique. Pouvoir s'exprimer graphiquement.

Pour le travail personnel: être capable de construire une démarche artistique, de l'expliciter, de la mettre en perspective à l'aide de références théoriques et artistiques.

Contenus de formation: L'accent est mis sur le corps: dessin de squelettes, poupées, parties du corps et, surtout, pratique du croquis de modèle vivant (pratique vivante et en mouvement). Les pratiques graphiques touchent ainsi à la performance (des outils, des corps).

U. E. 5: Pratiques élargies du pictural et du sculptural - 24h TD - semestre 5

Aurélien Maillard (responsable UE)

Enseignants: Raphaël Gomérieux, Aurélien Maillard

Pré-requis: Être capable d'engager un travail plastique dans des conditions variées (travail sur place et travaux hors temps universitaire, etc.). Être capable d'engager un travail plastique selon des modalités libres et imposées. Être à l'écoute et assumer la présentation de son travail au regard des étudiants et de l'enseignant. Être capable de rédiger des textes d'intentions structurés à destination d'un public spécialisé.

Objectif: Développer l'appétence et les compétences de l'étudiant pour s'engager dans une pratique plastique et être en capacité de juger celle des autres

Compétences visées: Être capable de comprendre les résistances et les potentialités inscrites dans toute situation de pratique. Être capable de mettre au jour une démarche plastique personnelle dont l'autonomie et la teneur vont s'accroître à chaque niveau de la licence. Atteindre le niveau plastique prérequis à l'entrée en master recherche et master enseignement. Être capable de produire un retour critique discursif sur son propre travail.

Contenus de formation: À des fins symboliques, poétiques, sensibles, les étudiants de licence abordent et se familiarisent avec le vaste potentiel d'expressions offert par les pratiques issues du champ élargi de la peinture et de la sculpture. Établies sur cette expérience du faire, les situations d'apprentissage sont également alimentées par des références théoriques et artistiques, en rapport étroit avec la production des étudiants et l'art le plus actuel.

U. E. 6: Nouvelles technologies de l'image - 24h TD - semestre 5

Katia Kameli (responsable UE)

Choix: design graphique, création sonore, image en mouvement, photo

Design graphique

Enseignants: Jean-Louis Chapuis, Léonie Young

Pré-requis: Capacité à prendre des notes. Maîtrise minimum de l'outil informatique. Capacité à effectuer des recherches en bibliothèque et sur Internet.

Objectif: L'atelier « design graphique » vise à l'acquisition de compétences techniques pour la réalisation de projets graphiques, principalement pour la réalisation de supports imprimés. Cet apprentissage s'effectue dans le cadre d'une recherche personnelle à caractère artistique. L'inscription est annuelle.

Compétences visées: Compétences techniques pour être autonome dans la réalisation d'un document graphique papier. Capacité à créer une composition à partir d'éléments graphiques. Capacité à réaliser un projet artistique en mettant en œuvre les techniques abordées dans le cours.

Contenus de formation: Présentation de projets d'artistes et de designers graphiques (supports imprimés ou site web). Mise en page. Typographie. Traitement de l'image

Création sonore

Enseignant : Silvain Vanot Raymond

Pré-requis: Pratique minimale de l'outil informatique. Aptitude à l'expérimentation.

Objectif: L'atelier « création sonore » vise à l'acquisition de compétences techniques pour la réalisation de projets mettant en jeu le son. Cet apprentissage s'effectue dans le cadre d'une recherche personnelle à caractère artistique. L'inscription est annuelle.

Compétences visées: Compétences techniques pour l'enregistrement et la manipulation du son. Compétences techniques permettant de réaliser un projet sonore. Capacité à réaliser un projet artistique en mettant en œuvre les techniques abordées dans le cours. Capacité à mener un processus artistique et personnel tout au long l'année.

Contenus de formation: Techniques d'enregistrement du son en studio et en extérieur. Techniques de traitement du son sur ordinateur. Ecoute et analyse des différents répertoires des « arts des sons fixés sur support » : musique concrète, musiques électroniques savantes et populaires, musique électroacoustique, etc. Présentation de travaux d'artistes sonores.

Image en mouvement

Enseignant: Katia Kaméli

Pré-requis: Capacité à prendre des notes. Maîtrise minimum de l'outil informatique. Capacité à effectuer des recherches en bibliothèque et sur Internet.

Objectif: L'atelier « image en mouvement » vise à l'acquisition de compétences techniques dans le domaine de la prise de vue et du montage vidéo. Cet apprentissage s'effectue dans le cadre d'une recherche personnelle à caractère artistique. L'inscription est annuelle.

Compétences visées: Compétences techniques pour être autonome dans la réalisation d'un projet vidéo. Capacité à réaliser un projet artistique en mettant en œuvre les techniques abordées dans le cours.

Contenus de formation: La prise de vue en vidéo. Le montage: théorie et pratique. Visionnage de vidéos et d'extraits de films.

Photo

Enseignants: Sarah Feuillas, Ariane Carmignac

Pré-requis: Connaissance de base concernant la prise de vue.

Objectif: Développement et tirage en laboratoire, essais pratiques, menés individuellement ou à plusieurs, réalisations photographiques, accrochages, réflexion de groupe et expression autour d'ensembles d'images, études détaillées de certains aspects de l'histoire de la photographie, convocation de figures actuelles de l'art : il s'agit, par ces entrées plurielles, de poser les premiers jalons d'une pratique et d'une réflexion photographiques personnelles.

Compétences visées: Il sera question d'acquérir, pour les débutants, ou de revoir et d'expérimenter, pour les praticiens plus confirmés, les rudiments de développement en argentique, d'encourager l'exercice d'un regard et d'une pensée critiques, et de mener une réflexion collective autour des images réalisées. L'on orientera notamment les recherches sur la notion de série.

Contenus de formation: Ces séances, solidairement à la pratique menée en laboratoire, auront pour fil conducteur principal des études thématiques et diachroniques, parcourant l'histoire de la pratique de la photographie, des origines à nos jours, en suivant des thèmes variés (le portrait, la capture du mouvement, l'ombre, la déception, le ratage, la récréation, le paysage, la reprise et la variation, l'humour, etc.), qui viseront à apporter des connaissances solides tant dans le champ de la photographie que dans celui de l'histoire de l'art. Les exemples variés que peuvent constituer les travaux de certains photographes contemporains seront convoqués au fur et à mesure de l'avancée des cours, en fonction des thèmes abordés, et feront l'objet de moments particuliers d'étude.

Usage de l'appareil photo argentique ou numérique. Prise de vues, cadrage. Histoire de la photographie. Langage photographique, conception et réalisation d'une série. Techniques de base : découverte de diverses pratiques photographiques alternatives (cyanotype, sténopé) ; photographie argentique : prise de vue, laboratoire (développement, tirage). Editing, présentation, accrochage.

UE complémentaires: Théorie et méthodologie des arts - U. E. 7 et 8

U. E. 7: Option pré-professionnelle - 18 TD - semestre 5

Option pré-professionnelle (L2/L3 mutualisés)

Valérie Boudier (responsable UE)

Une U. E. Choix:

Option obligatoire (au choix)

Enseigner les arts plastiques en primaire (stage facultatif)

Capes agreg (stage facultatif)

Pôle expo (stage facultatif)

Projet artistique

Autres projets personnels (stage facultatif)

Option facultative: stage

Enseigner les arts plastiques en primaire

Enseignante: Isabelle Duhalde

Ce module est conçu pour les étudiants qui envisagent de passer le concours de Enseignant 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.

Capes Agreg

Enseignante: Océane Delleaux

L'option **prépro prépa concours** vise à anticiper les attendus des épreuves du CAPES externe d'arts plastiques (épreuve écrite, épreuves pratiques, épreuves orales), mais surtout à préparer l'étudiant aux réalités du métier d'enseignant en collège. Les mécanismes de la transmission de savoirs et de motivation des élèves feront l'objet d'une attention particulière, en rapport aux programmes d'arts plastiques et d'histoire des arts et aux Instructions Officielles.

A l'issue de la formation, l'étudiant est capable: De se projeter comme futur enseignant. De commencer à préparer des cours d'arts plastiques et d'histoire des arts en conformité aux programmes du collège. De gérer les priorités de la préparation au CAPES externe d'arts plastiques.

Pré-professionnalisation aux métiers de l'exposition

Enseignante: Véronique Goudinoux

Pré-requis: aucun

Objectif: Initier et proposer une première formation en licence 2 et 3 aux métiers créés depuis plus d'une vingtaine d'années par les différentes composantes du domaine de l'art contemporain (centres d'art, galeries, fonds régionaux d'art contemporain, etc.), tel est l'objectif visé par cet atelier qui appartient à l'option de pré-professionnalisation de la formation du « Pôle exposition ».

Compétences visées: Dans cet atelier, on s'appliquera à étudier concrètement les règles de la conception d'expositions (expositions monographiques, collectives, thématiques, rétrospectives, etc.), cela à partir de l'actualité des expositions et avec l'aide de professionnels du monde de l'art contemporain. Des stages sont associés à cette option.

Contenus de formation: Actualité de l'art contemporain et des expositions

Bibliographie succincte:

Charles Harrison, Paul Wood, *Art en théorie, 1900-1990*, Paris, Hazan, 1997, 1279p. (Oxford, Blackwell Publishers, 1992)

L'Art de l'exposition: une documentation sur trente expositions exemplaires du XXème siècle, Paris, Ed. du Regard, 1998, 422p.

Projets artistiques

Enseignant : Antoine Bricaud

Pour résumer, l'apparition des artistes ne se conçoit (que leur trajectoire soit individuelle ou rencontre celle d'autres artistes) qu'au prix de la présence de "facteurs de condensation qui rassemblent les buées éparses." (Eric TRONCY, *Le colonel Moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier (textes 1988-1998)* Les presses du réel 1998). Comment montrer son travail ? Où ? Dans quelle occasion ? Seront quelques-unes des questions abordées dans le cadre de ce cours.

Autres projets personnels

Enseignant: Didier Vivien

Pré-requis: niveau licence 3

Contenu de formation: Ce cours s'adresse aux étudiants qui envisagent de travailler dans l'édition, la presse, la photographie, l'audiovisuel, la communication, le design, l'architecture, l'art thérapie, l'action culturelle concertée avec les politiques sociales et urbaines... Chaque étudiant est invité à étudier un champ professionnel sur la base d'une réflexion générique relative à l'implication des images dans la société contemporaine.

Compétences visées: Approche théorique d'un champ professionnel.

U. E. 8: Esthétique (Théories de l'art) - 20h CM - semestre 5

Enseignante : Florence Plihon (responsable UE)

Philosophie de l'art: « l art, la vie, la nature »

Descriptif du contenu: Comment penser les relations entre l'art et la vie? Rapports d'imitation, de subordination, ou encore dialogue au cours duquel l'un et l'autre se nourrissent réciproquement? L'oeuvre d'art est-elle une fuite, une tentative pour adoucir une existence cruelle, ou bien une célébration de l'existence, une exaltation des forces vitales?

Pré-requis: Aucun prérequis, sinon un intérêt pour l'art et les textes philosophiques est souhaitable.

Compétences visées: Préciser ses connaissances et se situer vis-à-vis des grandes théories sur l'art issues de la tradition philosophique.

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langues - 24h TD - semestre 5

Langue au choix

Véronique Tourlouse (responsable UE)

Enseignant d'anglais: Claire Paternoster

U. E. 10: Projet de l'étudiant – 18 h TD - semestre 5

Projet étudiant (L2/L3 mutualisés)

Aurélien Maillard (responsable UE)

UNE U. E. 10 AU CHOIX:

- contemporary art – Amanda Crabtree

Nous étudierons l'art contemporain à partir de documents (textes et films) en anglais - avec un focus sur les enjeux de société. Comment les artistes se saisissent de sujets d'actualité dans leur pratique artistique ? Un travail écrit en anglais sera à rendre à la fin du semestre (pas d'examen sur table).

- dialogue des arts (cinéma/arts plastiques) – Vu Cong Minh

Après l'étude de la mélancolie et de la mort durant les deux années passées, il convient de poursuivre notre effort et de nous pencher sur la question de la folie dans les représentations picturales et cinématographiques. En retournant vers la fin du Moyen Age et le début de la Renaissance dans la Flandres, notamment dans les œuvres de Jérôme Bosch, il est remarquable que le thème de la folie soit traité de manière tout à fait magique et pourtant empreint de critique réaliste de la perversité humaine. Une telle perspective se retrouve étonnamment chez certains cinéastes modernes, comme par exemple le cartooniste Tex Avery. Il convient d'explorer davantage cette filiation mais aussi les écarts que la postérité a pu prendre par rapport à une telle vision de la folie.

- gravure – Claire Fanjul

Durant ce Workshop, les étudiants aborderont deux procédés de gravure : celle en relief (sur linoléum et bois) et celle en creux (sur rhénalon, zinc ou cuivre). Plusieurs artistes, graveurs et dessinateurs seront présentés lors du premier cours, parallèlement aux techniques employées.

L'étudiant sera accompagné et suivi tout au long du processus de gravure et d'impression, afin de lui faire découvrir les gestes associés à l'estampe et développer un univers graphique personnel.

A partir de sources d'inspirations issues de domaines variés (littérature, architecture, design, cinéma...) l'étudiant constituera un dossier pour compléter ses productions plastiques.

Rendu pour notation : Une série d'estampes accompagnée d'un petit dossier / les encres sont fournies par l'université

Matériel : Prévoir un budget pour l'achat de supports (bois, linoléum; zinc...), d'outils pour graver et de papier pour impressions

- muséologie –Emilie Courtel

Il s'agira d'aborder les aspects graphiques et identitaires d'un projet d'art contemporain par la réalisation concrète d'éléments de communication et de diffusion autour d'une exposition ou d'un événement.

Concevoir un carton d'invitation et les supports de communication (save the date, gif, dossier de presse, bandeau facebook, etc.). Mettre en place une diffusion efficace sur les réseaux sociaux en lien avec la presse et sur les sites gratuits ciblés. Développer des actions de médiation. Suivi et bilan (médiation, fréquentation, communication).

- workshop A – Elizabeth Saint Jalmes

Workshop dispositifs plastiques et performatifs.

A partir de nos contraintes temporelle et économique, nous inventerons des protocoles de création que nous performerons.

Nous créerons des cadres clairs dans lesquels les étudiants pourront expérimenter. Ces dispositifs seront pensés comme des invitations à puiser dans nos ressources d'improvisat.eurs.trices, articulant des créations plastiques, des mises en espace-temps avec les êtres en présence.

L'enjeu de ce workshop est de proposer une mise en résonance des potentiels performatifs des corps et des objets en utilisant le bricolage, l'urgence et le jeu.

- workshop B – Olivier Pierre Joseph Cyganek et Julie Poulin

Diplômés de l'École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy, OPJ Cyganek et Julie Poulain travaillent en duo depuis 2011. À travers la performance, l'installation, la sculpture et la vidéo, ils explorent les ambiguïtés de nos relations à l'autre : entre partage et défense, entre désir d'être ensemble et affirmation de soi.

Par le biais d'exercice-actions, en groupe et individuellement, les étudiants travailleront à la recherche de formes par le geste et le vivant, pour finalement proposer de répondre à un sujet par la performance

Arts plastiques – Licence 3 - Semestre 6

U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb		Volume		Session 1					Organisation DAEVU	Session 2					Organisation DAEVU
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non	
UE 1	Art actuel (art des temps modernes)	3	O	1		20		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 2	Art des temps modernes (art de époque contemporaine)	3	O	1		20		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 3	Écrire sur l'art	3	O	3		24		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
	Océane Delleaux 12 H																		
	Natacha Yahy 24 h																		
	Léonie Young 12h - Marine Allibert 24h																		
UE 4	Pratiques graphiques	3	O	3		24,00		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 5	Pratiques élargies du pictural et du sculptural	3	O	3		24,00		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 6	Nouvelles technologies de l'image (L2/L3 mutualisés)	3	C	9		24		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
	- photo (x2)																		
	- photo (x2)																		
	- design graphique (x2)																		
	- création sonore																		
- image en mouvement (x2)																			
UE 7	Option pré-professionnelle (L2/L3 mutualisés)	3	C	5		18,00		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
	Option obligatoire (au choix)																		
	- enseigner les arts plastiques en primaire (stage obligatoire)																		
	- capes agreg (stage obligatoire)																		
	- pôle expo (stage facultatif)																		
	- projet artistique																		
- autres projets personnels (stage facultatif)																			
Option facultative: stage																			
UE 8	Théories de l'art (esthétique)	3	O	1		20		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 9	Langue	3	C	2		24,00		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			Pôle AP
UE 10	Projet étudiant (L2/L3 mutualisés)	3	C	6		18		Exercices de contrôle en lien avec le programme	CC	E et/ou O			Pôle AP	Exercices de contrôle en lien avec le programme	CT	E et/ou O			p
	- Culture numérique TD 27 H																		
	- contemporary art																		
	- workshop A																		
	- dialogue des arts																		
	- gravure																		
	- muséologie																		
	- workshop B (à préciser)																		

UE fondamentales: Approches historique, artistiques, esthétiques- U. E. 1 à 3

U. E. 1: Art des temps modernes (art actuel) - 20h CM - semestre 6

Enseignante: Véronique Goudinoux (responsable UE)

Conceptions et figures de l'art et de l'artiste – XVIIIe – XIXe siècles

Pré-requis: aucun

Objectif: Avoir une connaissance élargie des œuvres et théories de l'art des siècles étudiés.

Compétences visées: Savoir analyser des textes et des œuvres.

Contenus de formation: Quelles sont les grandes orientations de la scène artistique contemporaine ? A quels problèmes s'intéressent les artistes depuis une quarantaine d'années ? Quelles sont les conceptions de l'art et de l'artiste qui les animent ? Quelles relations leurs travaux entretiennent-ils avec ceux des artistes des générations précédentes ? Telles sont quelques-unes des questions qui animeront ce cours, qui prend comme point de départ la relecture de l'art récent proposée en 2015 par l'exposition *Une histoire. Art, architecture, design, des années 1980 à nos jours* du Centre Georges Pompidou (Paris).

Bibliographie:

Charles Harrison, Paul Wood, *Art en théorie, 1900-1990*, Paris, Hazan, 1997, 1279 p.

L'Art de l'exposition: une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle, Paris, Ed. du Regard, 1998, 422 p.

Une histoire. Art, architecture, design, des années 1980 à nos jours, Paris Centre Georges Pompidou / Flammarion, 2015, 287 p. (sous la direction de Christine Macel).

U. E. 2: Art de l'époque contemporaine - 20h CM - semestre 6

Art des temps modernes (Art de l'époque contemporaine)

Enseignant: Didier Vivien (responsable UE)

L'ART DANS LA SOCIÉTÉ INFORMATIONNELLE

Pré-requis: assimilation des cours précédents sur l'art moderne et contemporain

Objectif: être capable de problématiser l'évolution des arts dits technologiques en relation avec les mutations anthropologiques causées par le métalangage numérique.

Contenus de formation: Le cours prend appui sur les théories de l'information apparues dans le sillage de la cybernétique au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le cinéma, c'est aujourd'hui 24 photographies par seconde, un art et une industrie. A l'ombre de ce géant, et dans les marges de la peinture et de la sculpture, des artistes ont essayé de produire un cinéma dit « expérimental » dont les enjeux plastiques sont directement issus du mouvement des avant-gardes. Avec l'émergence de

l'image électronique, de nouvelles formes tout aussi iconoclastes sont apparues, regroupées sous le terme d'« art vidéo », lui même aujourd'hui dilué dans la constellation des images numériques. Le cours mettra en perspective les années 20 et les années 60, le passage du grain au pixel, la mutation informatique des images dans les années 80-90 (internet, images de synthèse, images interactives, net-art...)

Calendrier : 6 séances de 3 heures et une séance de 2 heures

Bibliographie :

ALBERA François, *L'avant-garde au cinéma*, Armand Colin, Paris, 2005.

COUCHOT Edmond, *La technologie dans l'art, De la photographie à la réalité virtuelle*, Jacqueline Chambon, Nîmes, 1998.

STIEGLER Bernard, *Economie de l'hypermatériel et psychopouvoir*, Ed. Mille et une nuits, Paris, 2008

DEBRAY Régis, *Vie et mort de l'image. Une histoire du regard en Occident*, Ed. Gallimard, Paris, 1992

BAUDRILLARD Jean, *Simulacres et simulation*, Ed. Galilée, Paris, 1985

VIRILIO Paul, *La machine de vision*, Ed. Galilée, Paris, 1988

WIENER Norbert, *Cybernétique et société. L'usage humain des êtres*, Ed. Points, Paris, 2014

U. E. 3: Écrire sur l'art - 24h TD - semestre 6

Océane Delleaux (responsable UE)

Enseignantes: Océane Delleaux, Lionel Pralus, Natacha Yahi, Léonie Young

Analyse de l'image et Outils professionnels

Pré-requis: maîtrise de la méthodologie d'analyse d'une image

Objectif: renforcer la capacité de l'étudiant à problématiser à partir d'une étude de cas, mettre en place une méthodologie d'analyse comparée, préparer aux attendus du Master (recherche et/ou enseignement)

Compétences visées: savoir argumenter un propos, construire une interprétation cohérente, convoquer des références pertinentes, travailler à partir d'un corpus d'œuvres, à l'oral et à l'écrit

Contenus de formation: Ce cours de licence 3, fort des acquis des semestres précédents, vise à l'approfondissement de l'analyse d'image en s'appuyant sur un principe de confrontation des œuvres. En particulier, l'accent est mis sur l'analyse comparée, à partir de différents corpus, permettant de redéployer l'image dans un contexte élargi ou au sein d'un ensemble iconographique plus vaste (séries, montages, reprises, place de l'image dans la démarche globale de l'artiste, etc.).

Un atelier « outils professionnels » complète la formation par l'initiation à la production par ordinateur (PAO) de différents types de supports de diffusion de l'art (12h/semestre).

UE fondamentales: Pratiques et techniques des arts – U. E. 4 à 6

U. E. 4: Pratiques graphiques - 24h TD - semestre 6

Anne Creissels (responsable UE)

Enseignants: Anne Creissels, Jean-Charles Farey, Alexandre Holin

Pré-requis: Être ouvert à l'expérimentation de divers techniques et supports, être curieux des enjeux du dessin dans l'histoire de l'art et s'intéresser aux pratiques graphiques contemporaines

Objectif: Il s'agit, en L3, d'approcher la complexité du corps: ses caractéristiques (la vie, le mouvement...), les enjeux liés à sa représentation (norme, désir...) mais aussi son implication dans l'acte de dessiner (écriture, geste, empreinte, trace...).

Compétences visées: Pour l'atelier: savoir représenter différents corps, sous différents aspects, de différentes façons. Pouvoir rendre compte du vivant, du mouvement. Porter un regard critique sur l'imagerie liée au corps. Mesurer l'implication du corps dans la pratique graphique. Pouvoir s'exprimer graphiquement.

Pour le travail personnel: être capable de construire une démarche artistique, de l'explicitier, de la mettre en perspective à l'aide de références théoriques et artistiques.

Contenus de formation: L'accent est mis sur le corps: dessin de squelettes, poupées, parties du corps et, surtout, pratique du croquis de modèle vivant (pratique vivante et en mouvement). Les pratiques graphiques touchent ainsi à la performance (des outils, des corps).

Modalités de contrôle: Contrôle continu

U. E. 5: Pratiques élargies du pictural et du sculptural - 24h TD semestre 6

Aurélien Maillard (responsable UE)

Enseignants: Antoine Bricaud, Raphaël Gomérieux, Aurélien Maillard

Pré-requis: Être capable d'engager un travail plastique dans des conditions variées (travail sur place et travaux hors temps universitaire, etc.). Être capable d'engager un travail plastique selon des modalités libres et imposées. Être à l'écoute et assumer la présentation de son travail au regard des étudiants et de l'enseignant. Être capable de rédiger des textes d'intentions structurés à destination d'un public spécialisé.

Objectif: Développer l'appétence et les compétences de l'étudiant pour s'engager dans une pratique plastique et être en capacité de juger celle des autres.

Compétences visées: Être capable de comprendre les résistances et les potentialités inscrites dans toute situation de pratique. Être capable de mettre au jour une démarche plastique personnelle dont l'autonomie et la teneur vont s'accroître à chaque niveau de la licence. Atteindre le niveau plastique prérequis à l'entrée en master recherche et master enseignement. Être capable de produire un retour critique discursif sur son propre travail.

Contenus de formation: À des fins symboliques, poétiques, sensibles, les étudiants de licence abordent et se familiarisent avec le vaste potentiel d'expressions offert par les pratiques issues du champ élargi de la peinture et de la sculpture. Établies sur cette expérience du faire, les situations d'apprentissage sont également alimentées par des références théoriques et artistiques, en rapport étroit avec la production des étudiants et l'art le plus actuel.

Modalités de contrôle: Contrôle continu

U. E. 6: Nouvelles technologies de l'image - 24h TD - semestre 6

Katia Kameli (responsable UE)

Choix: photo, image en mouvement, création sonore, design graphique

Design graphique

Enseignants: Jean-Louis Chapuis, Léonie Young

Pré-requis: Capacité à prendre des notes. Maîtrise minimum de l'outil informatique. Capacité à effectuer des recherches en bibliothèque et sur Internet.

Objectif: L'atelier « design graphique » vise à l'acquisition de compétences techniques pour la réalisation de projets graphiques, principalement pour la réalisation de supports imprimés. Une initiation vers un support interactif ou web sera envisagée en fin de programme. Cet apprentissage s'effectue dans le cadre d'une recherche personnelle à caractère artistique. L'inscription est annuelle.

Compétences visées: Compétences techniques pour être autonome dans la réalisation d'un document graphique papier. Capacité à créer une composition à partir d'éléments graphiques. Capacité à réaliser un projet artistique en mettant en oeuvre les techniques abordées dans le cours.

Contenus de formation: Présentation de projets d'artistes et de designers graphiques (supports imprimés ou site web). Mise en page. Typographie. Traitement de l'image. Interactivité, web.

Création sonore

Enseignant : Silvain Vanot Raymond

Pré-requis: Pratique minimale de l'outil informatique. Aptitude à l'expérimentation.

Objectif: L'atelier « création sonore » vise à l'acquisition de compétences techniques pour la réalisation de projets mettant en jeu le son. Cet apprentissage s'effectue dans le cadre d'une recherche personnelle à caractère artistique. L'inscription est annuelle.

Compétences visées: Compétences techniques pour l'enregistrement et la manipulation du son. Compétences techniques permettant de réaliser un projet sonore. Capacité à réaliser un projet artistique en mettant en oeuvre les techniques abordées dans le cours. Capacité à mener un processus artistique et personnel tout au long l'année.

Contenus de formation: Techniques d'enregistrement du son en studio et en extérieur. Techniques de traitement du son sur ordinateur. Ecoute et analyse des différents répertoires des « arts des sons fixés sur support » : musique concrète, musiques électroniques savantes et populaires, musique électroacoustique, etc. Présentation de travaux d'artistes sonores.

Image en mouvement

Enseignante: Katia Kameli

Pré-requis: Capacité à prendre des notes. Maîtrise minimum de l'outil informatique. Capacité à effectuer des recherches en bibliothèque et sur Internet.

Objectif: L'atelier « image en mouvement » vise à l'acquisition de compétences techniques dans le domaine de la prise de vue et du montage vidéo. Cet apprentissage s'effectue dans le cadre d'une recherche personnelle à caractère artistique. L'inscription est annuelle.

Compétences visées: Compétences techniques pour être autonome dans la réalisation d'un projet vidéo. Capacité à réaliser un projet artistique en mettant en œuvre les techniques abordées dans le cours.

Contenus de formation: La prise de vue en vidéo. Le montage: théorie et pratique. Visionnage de vidéos et d'extraits de films.

Photo

Enseignantes: Ariane Carmignac, Sarah Feuillas

Pré-requis: Connaissance de base concernant la prise de vue.

Objectif: Développement et tirage en laboratoire, essais pratiques, menés individuellement ou à plusieurs, réalisations photographiques, accrochages, réflexion de groupe et expression autour d'ensembles d'images, études détaillées de certains aspects de l'histoire de la photographie, convocation de figures actuelles de l'art : il s'agit, par ces entrées plurielles, de poser les premiers jalons d'une pratique et d'une réflexion photographiques personnelles.

Compétences visées: Il sera question d'acquérir, pour les débutants, ou de revoir et d'expérimenter, pour les praticiens plus confirmés, les rudiments de développement en argentique, d'encourager l'exercice d'un regard et d'une pensée critiques, et de mener une réflexion collective autour des images réalisées. L'on orientera notamment les recherches sur la notion de série.

Contenus de formation: Ces séances, solidairement à la pratique menée en laboratoire, auront pour fil conducteur principal des études thématiques et diachroniques, parcourant l'histoire de la pratique de la photographie, des origines à nos jours, en suivant des thèmes variés (le portrait, la capture du mouvement, l'ombre, la déception, le ratage, la récréation, le paysage, la reprise et la variation, l'humour, etc.), qui viseront à apporter des connaissances solides tant dans le champ de la photographie que dans celui de l'histoire de l'art. Les exemples variés que peuvent constituer les travaux de certains photographes contemporains seront convoqués au fur et à mesure de l'avancée des cours, en fonction des thèmes abordés, et feront l'objet de moments particuliers d'étude.

Usage de l'appareil photo argentique ou numérique. Prise de vues, cadrage. Histoire de la photographie. Langage photographique, conception et réalisation d'une série. Techniques de base : découverte de diverses pratiques photographiques alternatives (cyanotype, sténopé) ; photographie argentique : prise de vue, laboratoire (développement, tirage). Editing, présentation, accrochage.

UE complémentaires: Théorie et méthodologie des arts - U. E. 7 et 8

U. E. 7: Option pré-professionnelle - 18 TD - semestre 6

Option pré-professionnelle (L2/L3 mutualisés)

Valérie Boudier (responsable UE)

Une U. E. Choix:

Option obligatoire (au choix)

- Enseigner les arts plastiques en primaire (stage facultatif)
- Capes agreg (stage facultatif)
- Pôle expo (stage facultatif)
- Projet artistique
- Autres projets personnels (stage facultatif)

Option facultative: stage

Enseigner les arts plastiques en primaire

Enseignante: Isabelle Duhalde

Ce module est conçu pour les étudiants qui envisagent de passer le concours de Enseignant 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.

Capes Agreg

Enseignante: Océane Delleaux

L'option **prépro prépa concours** vise à anticiper les attendus des épreuves du CAPES externe d'arts plastiques (épreuve écrite, épreuves pratiques, épreuves orales), mais surtout à préparer l'étudiant aux réalités du métier d'enseignant en collège. Les mécanismes de la transmission de savoirs et de motivation des élèves feront l'objet d'une attention particulière, en rapport aux programmes d'arts plastiques et d'histoire des arts et aux Instructions Officielles.

A l'issue de la formation, l'étudiant est capable: De se projeter comme futur enseignant. De commencer à préparer des cours d'arts plastiques et d'histoire des arts en conformité aux programmes du collège. De gérer les priorités de la préparation au CAPES externe d'arts plastiques.

Pré-professionnalisation aux métiers de l'exposition

Enseignante: Véronique Goudinoux

Pré-requis: aucun

Objectif: Initier et proposer une première formation en licence 2 et 3 aux métiers créés depuis plus d'une vingtaine d'années par les différentes composantes du domaine de l'art contemporain (centres d'art, galeries, fonds régionaux d'art contemporain, etc.), tel est l'objectif visé par cet atelier qui appartient à l'option de pré-professionnalisation de la formation du « Pôle exposition ».

Compétences visées: Dans cet atelier, on s'appliquera à étudier concrètement les règles de la conception d'expositions (expositions monographiques, collectives, thématiques, rétrospectives, etc.), cela à partir de l'actualité des expositions et avec l'aide de professionnels du monde de l'art contemporain. Des stages sont associés à cette option.

Contenus de formation: Actualité de l'art contemporain et des expositions

Bibliographie succincte:

Charles Harrison, Paul Wood, *Art en théorie, 1900-1990*, Paris, Hazan, 1997, 1279p. (Oxford, Blackwell Publishers, 1992)

L'Art de l'exposition: une documentation sur trente expositions exemplaires du XXème siècle, Paris, Ed. du Regard, 1998, 422p.

Projets artistiques

Enseignant : Antoine Bricaud

Pour résumer, l'apparition des artistes ne se conçoit (que leur trajectoire soit individuelle ou rencontre celle d'autres artistes) qu'au prix de la présence de "facteurs de condensation qui rassemblent les buées éparses." (Eric TRONCY, *Le colonel Moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier (textes 1988-1998)* Les presses du réel 1998). Comment montrer son travail ? Où ? Dans quelle occasion ? Seront quelques-unes des questions abordées dans le cadre de ce cours.

Autres projets personnels

Enseignant: Didier Vivien

Pré-requis: niveau licence 3

Contenus de formation: Ce cours s'adresse aux étudiants qui envisagent de travailler dans l'édition, la presse, la photographie, l'audiovisuel, la communication, le design, l'architecture, l'art thérapie, l'action culturelle concertée avec les politiques sociales et urbaines... Chaque étudiant est invité à étudier un champ professionnel sur la base d'une réflexion générique relative à l'implication des images dans la société contemporaine.

Compétences visées: approche théorique d'un champ professionnel.

U. E. 8: Esthétique (Théories de l'art) - 20h CM - semestre 6

Enseignante : Florence Plihon (responsable UE)

Philosophie de l'art: « art et techniques »

Descriptif du contenu: La discipline qui se nomme « l'esthétique » pourrait se définir par la tentative – plus ou moins désespérée – d'opérer une séparation décisive entre les deux notions d'art et de technique. Nous ne sommes pas détachables, en effet, du conglomérat *ars/techné* et de ses ambiguïtés. L'exemple de l'architecture en est révélateur. De nombreux théoriciens se prononcent soit « pour l'art » et « contre la technique » (position romantico-nostalgique), soit « pour la technique » et « contre l'art » (position postmoderne). Est-il dès lors possible de penser autrement et de nous détacher de cette opposition?

Pré-requis: Aucun prérequis, sinon un intérêt pour l'art et les textes philosophiques.

Compétences visées: Connaître, comprendre et contextualiser historiquement ce couple pivot de l'esthétique, depuis son émergence jusqu'à aujourd'hui.

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langues - 24h TD - semestre 6

Langue au choix

Véronique Tourlouse (responsable UE)

Enseignante d'anglais: Claire Paternoster

Modalités de contrôle: Contrôle continu

U. E. 10: Projet de l'étudiant – 18 h TD - semestre 6

Projet étudiant (L2/L3 mutualisés)

Aurélien Maillard (responsable UE)

UNE U. E. 10 AU CHOIX:

- contemporary art –Amanda Crabtree

Nous étudierons l'art contemporain à partir de documents (textes et films) en anglais - avec un focus sur les enjeux de société. Comment les artistes se saisissent de sujets d'actualité dans leur pratique artistique ? Un travail écrit en anglais sera à rendre à la fin du semestre (pas d'examen sur table).

- dialogue des arts (cinéma/arts plastiques) – Severine Bridoux-Michel

L'idée sur laquelle s'appuie ce cours est que l'œuvre d'art, en dialogue avec le projet architectural, constitue une sorte de transfert du monde des idées vers celui des formes et des techniques mais aussi vers celui des pratiques, notamment pratiques réalisées collégialement ou collectivement. La question du « dialogue des arts » est ici posée comme hypothèse de travail permettant d'étudier la fabrication d'une œuvre, le processus de conception d'un projet, qui aurait tendance à mettre dans l'ombre certains créateurs / créatrices, certains collaborateurs / collaboratrices. On procèdera à l'analyse critique de quelques projets, de la *conception* à l'*œuvre*. On analysera des travaux d'artistes, d'architectes et de penseurs de la période qui s'étend du milieu du XXe siècle à nos jours. Le point de vue de l'analyse généalogique sera notamment adopté pour l'étude d'œuvres artistiques et architecturales « pluricéphales », faites nécessairement à plusieurs.

Il s'agira de réaliser un article original, relativement court, mais bien argumenté autour de la question du dialogue des arts / de la collaboration. L'étudiant choisira une création qui a été présentée en cours (axé sur la deuxième moitié du XXe siècle et le XXIe siècle), ou bien même une œuvre collective qui l'intéresse particulièrement (éventuellement hors de la période du cours, mais pouvant donner un éclairage sur les pratiques artistiques contemporaines), afin d'illustrer le propos en liaison avec le cours. L'étudiant se mettra ainsi dans la peau d'un critique d'art et réalisera son article au fur et à mesure du semestre (pas d'examen sur table).

- gravure – Claire Fanjul

Durant ce Workshop, les étudiants aborderont deux procédés de gravure : celle en relief (sur linoléum et bois) et celle en creux (sur rhénalon, zinc ou cuivre). Plusieurs artistes, graveurs et dessinateurs seront présentés lors du premier cours, parallèlement aux techniques employées.

L'étudiant sera accompagné et suivi tout au long du processus de gravure et d'impression, afin de lui faire découvrir les gestes associés à l'estampe et développer un univers graphique personnel.

A partir de sources d'inspirations issues de domaines variés (littérature, architecture, design, cinéma...) l'étudiant constituera un dossier pour compléter ses productions plastiques.

Rendu pour notation : Une série d'estampes accompagnée d'un petit dossier / les encres sont fournies par l'université

Matériel : Prévoir un budget pour l'achat de supports (bois, linoléum; zinc...), d'outils pour graver et de papier pour impressions.

- **muséologie** – Pauline Schwartz

Cette spécialité s'intéressera à l'envers du décor des structures muséales: administration, contrats, budget, organisation d'exposition seront quelques uns des axes abordés au cours de cette UE10. Des rencontres avec des professionnels et des visites d'institutions culturelles pourront être organisées pour compléter les cours magistraux.

Les séances seront axées sur la théorie, sur l'administration, la gestion de budget, sur les réalités des métiers du monde de l'art.

- **workshop A** – Clio Simon

Les 3 séances de ce workshop se dérouleront en extérieur, les étudiants doivent apporter leur pique-nique. Le point de rendez-vous se fera à l'Université dans la salle indiquée (ponctualité exigée pour participer à cet atelier qui se déroulera de 10h à 16h).

Techniques: photo numérique, glane et marche.

Pierre d'achoppement : les différents usages du Paysage.

Dans ses réalisations l'artiste Clio Simon développe l'idée selon laquelle les hommes non seulement vivent en société mais fabriquent constamment de la société pour vivre. Imaginaire et réel se retrouvent intrinsèquement liés pour interroger les fondements même de nos sociétés.

- **workshop B** – Katia Kameli

Durant ces 3 jours de workshop nous travaillerons de manière collaborative et à partir d'une thématique donnée l'écriture d'un scénario, la réalisation d'un plan de tournage, le tournage et le montage d'un film court. Les étudiants désirant participer au workshop doivent se libérer durant **toutes** les séances pour le bonne réussite du projet.

Techniques: Écriture, prise de son et image, montage première pro

Responsable des collections: Eric Harasym, Conservateur de bibliothèque

Contact: 03 59 63 43 28

Assistante de bibliothèque: Elodie Plancot : elodie.plancot@univ-lille.fr

PRÉSENTATION

Installée depuis 1996 dans une ancienne brasserie datant de la moitié du XIXe siècle (classée à l'inventaire du patrimoine industriel), la bibliothèque du pôle « Arts plastiques » de Tourcoing, se situe entre deux établissements d'enseignement supérieur spécialisés dans le domaine de l'art, jumelés depuis 2000: l'Ecole Supérieure d'Art des Hauts de France Tourcoing / Dunkerque, et le parcours Arts plastiques de l'Université de Lille.

Cette bibliothèque est un centre d'étude et de recherche documentaire destiné aux étudiants inscrits au sein de ces deux établissements. Elle est ouverte à tout autre public sur demande. Elle possède un fonds de plus de 40 000 ouvrages et documents (monographies d'artistes anciens et contemporains, catalogues d'expositions, essais théoriques, etc.), la situant parmi les bibliothèques les plus importantes dans ce domaine au nord de Paris, avec la bibliothèque du LAM (Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut de Villeneuve d'Ascq, dont elle est associée.

La richesse de ce patrimoine documentaire est actuellement constituée par la fusion de deux anciennes collections spécialisées en art, et augmentée aujourd'hui, par de nouvelles acquisitions. L'objectif de cette bibliothèque, réunissant ces deux collections, est de constituer et d'organiser un fonds spécialisé en art moderne et contemporain, adapté aux besoins documentaires des étudiants/plasticiciens de ces deux établissements d'enseignement supérieur.

Celle-ci possède actuellement des collections encyclopédiques, pluralistes, conçues à des fins d'information sur l'actualité artistique, de formation en histoire de l'art, d'enrichissement personnel des connaissances théoriques et pratiques de chacun, permettant ainsi un accès aux différents champs de la création.

Information sur les usages et outils documentaires

La bibliothèque, par des acquisitions régulières (rayon « nouveautés » prévu à cet effet), collecte et conserve le patrimoine imprimé de notre époque (livres, revues, documents), et met à la disposition des étudiants, tous les moyens nécessaires aux recherches documentaires (catalogue informatisé propre à la bibliothèque), accès direct aux catalogues d'autres bibliothèques.

Les ouvrages sont classés selon la classification internationale Dewey. Une liste de tous les grands champs de la connaissance, proposés par la bibliothèque, correspondant à un indice, est disponible au bureau de prêts ainsi qu'un plan d'orientation thématique dans l'espace. Chaque matière présente dans la bibliothèque est signalée par un cartel en tête de rayon. L'ensemble des ouvrages de la collection est en libre consultation.

Une salle d'étude située à l'étage, est destinée à la consultation et au travail sur place. Celle-ci possède la Wifi pour la connexion des ordinateurs portables (accès avec un code personnel dès l'inscription de l'étudiant). Dans cette salle d'étude, une collection d'œuvres d'étudiants diplômés est exposée.

Suite à la détérioration de certains ouvrages rares, et afin de préserver, dans un souci de conservation, le fonds documentaire ancien (catalogues d'expositions introuvables, monographies, dictionnaires et encyclopédies, livres anciens d'histoire de l'art, revues et périodiques, journaux), le système de prêts

reste valable uniquement pour les livres classés dans les disciplines suivantes: Littérature, Poésie, Philosophie, Sciences humaines, Sociologie, Ecrits sur l'art, Ecrits d'artistes.

Le prêt de livres est consenti après une inscription informatisée, valable durant la période des études. La durée maximale de prêt est de quinze jours renouvelable sur place, sous réserve que le document ne soit pas sollicité par un autre étudiant ou un enseignant, ou que le détenteur ne présente aucun retard à la restitution. Le nombre maximal de livres empruntables est limité à deux ouvrages. Les ouvrages empruntés ou consultés sont placés sous l'unique responsabilité de l'étudiant emprunteur dès l'enregistrement dans le cahier de prêts ou de consultation en salle d'étude. Il est donc demandé aux usagers de prendre soin des documents qui leur sont confiés ou prêtés.

Il est déconseillé de les laisser traîner dans les ateliers ou dans la salle de consultation ! Chaque livre consulté en salle d'étude à l'étage, doit être redescendu et restitué à l'accueil, et après vérification de son état, sera rangé par le personnel en fin de journée. Tout ouvrage perdu, détérioré ou non restitué devra être racheté par l'étudiant.

Afin de privilégier le confort et la qualité de travail, la salle d'étude ne pourra pas accueillir plus d'étudiants qu'il n'y a de places assises (60 places). Les étudiants sont tenus de respecter le calme du lieu pour ne pas déranger les autres lecteurs. Toutes autres activités que la recherche et la lecture, ne sont pas autorisées dans l'ensemble des espaces (des ateliers de peinture et dessin sont prévus à cet effet, pour toutes activités artistiques). Il est également strictement interdit de fumer (y compris les cigarettes électroniques), boire et manger dans la bibliothèque, ou écouter de la musique !

Pour une utilisation pratique de la bibliothèque et de ses outils, Monsieur Harasym et Madame Plancot sont à la disposition du public étudiant pour tout renseignement, conseil et aide à la recherche documentaire. Eric Harasym, également enseignant en méthodologie de la recherche documentaire en art à l'ESA, est disponible du lundi au vendredi (sauf le mercredi), pour des visites d'ateliers ou des consultations de dossiers personnels, afin de faire le lien entre la pratique plastique et les ouvrages de références. Elodie Plancot assistante de bibliothèque vous accueillera pour tout renseignement concernant les collections. Elle est également responsable du service des prêts de livres.

Dans le hall principal de la bibliothèque, un espace « salon de lecture » a été aménagé afin de pouvoir lire sur place les revues spécialisées en art contemporain, mises à la disposition du public. Deux vitrines sont également consacrées au monde de l'art d'un point de vue « professionnalisant », permettant aux étudiants de découvrir une sélection d'ouvrages sur les métiers de l'exposition et des musées, les métiers de l'enseignement, ou la profession / vocation « d'artiste plasticien » (les grands axes pédagogiques qui définissent l'identité même de l'ESA et du département « arts plastiques » de l'université.

Un photocopieur à carte rechargeable est disponible uniquement pour la reproduction d'articles dans les revues. Par soucis de respect du droit d'auteur et de conservation des ouvrages, il n'est pas autorisé d'utiliser le photocopieur pour reproduire les pages de livres. Un espace audiovisuel clos et insonorisé, permet de visionner des vidéos d'artistes (DVD et VHS).

Un accès au catalogue informatisé de la bibliothèque (<https://esatourcoing.opac-x.com/>) est situé dans le hall d'entrée.

La bibliothèque est ouverte le: Lundi de 10 h 00 à 17 h 45

Mardi de 8 h 00 à 19 h 00

Mercredi de 9 h 00 à 19 h 00

Jeudi de 8 h 00 à 17 h 45

Vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 45

UNE MONITRICE DE BIBLIOTHÈQUE ASSURE LA PERMANENCE DE 12 H À 13 H 00.

LA BIBLIOTHÈQUE RESTE FERMÉE DURANT LES PÉRIODES DE VACANCES SCOLAIRES.

Galerie Commune et expositions

www.galeriecommune.com

Le site de la Galerie Commune comporte les archives des expositions passées et présente les expositions en cours et à venir. Pour être informé, n'hésitez pas à le consulter et à vous abonner à sa newsletter.

Le pôle Arts plastiques réunissant le parcours Arts Plastiques de l'université de Lille et le site tourquennois de l'École Supérieure d'Art du Nord-Pas-de-Calais Dunkerque/Tourcoing (ESA) possède, entre autres lieux partagés, une vaste Galerie d'exposition, nommée la Galerie Commune, qui permet d'accueillir aussi bien des accrochages de travaux d'étudiants conçus dans le cadre pédagogique de l'un et l'autre établissements que des expositions d'artistes confirmés ou émergents.

La programmation de la Galerie commune est prise en charge par l'Association des Amis de la Galerie commune, dont le Bureau d'Administration comprend des enseignants du parcours Arts Plastiques et de l'ESA.

Assurée par les enseignants, la programmation est établie selon plusieurs axes, en fonction des impératifs pédagogiques de l'un et l'autre établissement:

- expositions monographiques consacrées à un artiste reconnu ;
- expositions " jeunes artistes " (avec un intérêt spécifique pour l'euro-région: Nord, Belgique, Pays Bas, Angleterre) ;
- expositions à caractère documentaire et/ou historique ;
- expositions ponctuelles d'étudiants des deux structures université / école d'art (diplômés, collectifs étudiants).

Qu'elles résultent de workshops animés par des artistes invités ou bien de partenariats engagés avec les diverses structures culturelles de la Région (MUba, FRAC Nord-Pas-de-Calais, Institut du Monde Arabe, etc.), les expositions de la Galerie Commune sollicitent de manière active la participation des étudiants. Associés à la programmation, au montage, au travail de communication et à la médiation, les étudiants du parcours Arts Plastiques, et particulièrement ceux du parcours Exposition / Production des œuvres d'art contemporain du Master Arts, comme ceux de l'ESA reçoivent ainsi une formation d'ordre professionnalisante qui est au cœur de l'enseignement de l'un et l'autre établissement.

Depuis son inauguration en décembre 1999, la Galerie Commune a organisé de très nombreuses expositions.

Parmi les expositions monographiques ou résultantes d'un workshop animé par un-e artiste, on peut noter celles de: Alain Séchas (1999-2000), Jean Dupuy (2000), Mathieu Mercier (2001), Iza Genzken (2001), Olivier Blanckart (2002), Patrick Leuret (2002), Brahim Bachiri (2002), Francesco Finizio (2003), Laurent Tixador (2004), Lionel Estève (2005), Pascal Simonet (2005), François Curlet (2007), Eric Claridge (2010), Emmanuel van der Auwera (2013), Quentin Conrate (2013), Denis Pondruel (2016), Julie Fortier (2016), Katia Kameli (2017).

Parmi les expositions collectives: « Le Jour se lève », Olivier Aubry, Sébastien Bruggeman, Laura Henno, Franck Populaire, Qubo Gas (2001) ; « Promenons-nous », Laetitia Benat, Aleksandar Ilic, Laurence Medori, Xavier Ribas, Fabien Soret (2002) ; « Amicalement vôtre » (2004) ; « Alors c'est bien pour toi », Bruno Perramant, Philippe Perrot, Jan Van Imschoot (2004), Caroline Tabet et Joanna Andraos (2005) ; « The good, the bad and the... Oeuvres du Frac Nord/Pas de Calais 2007 » ; « Go Golf », à l'initiative de François Curlet (2008) ; « Des Animaux », Antoine Petitprez et Thierry Boutonnier (2012) ; « Vagabond Flux », Tracy Mackenna et Edwin Jannssen (2014) ; Groupe Gutaï (2014).

Notons également l'événement 100% APV organisé chaque année par Anne Creissels, lequel fait l'objet d'une exposition de travaux d'étudiants du parcours Arts Plastiques et de la remise d'un prix par un jury.

De même, la Galerie Commune, qui est membre de l'association 50°Nord, accueille, à chaque session, l'exposition d'un ou une artiste ayant posé sa candidature dans le cadre de la biennale *Watch This Space*. Cette exposition fait également l'objet d'un travail pédagogique spécifique.

« Nous ne nous reconnaissons non point à l'abondance de nos biens, mais au bien-fondé de nos dépenses » (Edmond Jabès, *Le livre du Partage*).

Artefac(t) est « l'Association des usagers du pôle Arts plastiques de l'Université de Lille ». Son objet est « de promouvoir au sein du département d'arts plastiques toute initiative susceptible de développer la qualité de vie et le confort des études » (extraits de l'article 1 des statuts*)

L'Association Artefac(t) rassemble des étudiants (qui composent la totalité du bureau), des enseignants et toute personne extérieure au pôle Arts plastiques mais intéressée par ses activités et ses projets. L'activité de l'association se déploie dans trois domaines:

Les voyages et séjours culturels

Chaque année, Artefac(t) organise un voyage culturel ouvert aux étudiants en Arts plastiques et également à des personnes extérieures (exemple de voyages déjà organisés: Florence et Amsterdam).

Les événements

Au gré des propositions et des initiatives, Artefac(t) organise ou accompagne des événements tels que des expositions artistiques, des soirées-concerts... En avril 2018, l'association a organisé une rencontre étudiants kinés - étudiants en arts plastiques pour une séance de massage. Nous comptons poursuivre et élargir cette activité, notamment sur le plan des expositions.

Les fêtes

Artefac(t) organise traditionnellement une soirée d'intégration des nouveaux étudiants dès la rentrée, une soirée parrainage vers octobre pour que les nouveaux étudiants trouvent un parrain ou une marraine qui pourra les accompagner durant cette première année d'étude supérieure voire au-delà et également des petites soirées post-partiels pour permettre aux étudiants de se détendre après les examens.

MERCI DE VOUS IMPLIQUER !

**Artefac(t) est une association de statuts Loi de 1901 (Déclaration de création auprès de la Préfecture de Lille le 20 décembre 1996). Les statuts sont consultables au bureau de l'association, au 1er étage.*

La Licence Arts, spécialité Études Cinématographiques propose une formation théorique en histoire et esthétique du cinéma et permet aux étudiants de se familiariser avec les diverses approches (esthétique, historique, anthropologique, sociologique, philosophique, économique, etc) et d'acquérir une culture générale dans leur domaine de parcours. Au cours des trois années de formation, une place de plus en plus importante est donnée aux relations entre le cinéma et les autres formes artistiques et culturelles, de manière à élargir les connaissances et à assurer la rentrée dans le Master interdisciplinaire: « Arts » de l'UFR Humanités. Ce diplôme prépare également les étudiants à une insertion professionnelle dans les domaines suivants: initiation à l'écriture de scénario ; activités de diffusion, promotion, critique, analyse, écriture, documentation; médiation dans les festivals, revues, associations, structures de production et de diffusion ; activités diverses dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel: conception, production, exploitation, publicité, nouveaux médias ; activités de gestion et administratives au sein d'institutions et dans des structures de gestion, dans le domaine de l'audiovisuel: Production, archivage, documentation, etc. ; enseignement et activités pédagogiques dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel (éducation à et par l'audiovisuel).

Poursuites des études et débouchés professionnels

Au cours des dernières années d'application de la réforme LMD, les étudiants choisissant la spécialité « Etudes cinématographiques » ont pu prolonger leur formation dans le cadre du Master « Arts » offert par notre université, au sein de l'IUFM section A3, ou dans les écoles professionnelles (FEMIS, INSAS, etc.). Complétant leur formation universitaire, des stages professionnels ont contribué à la signature de contrats d'embauche à durée déterminée (Bibliothèque du Film, Cinémathèque française, FR3 Lille, INA) ou à l'engagement sous un statut de « type intermittent du spectacle » (festivals en région et nationaux)

Enseignement-formation

- 1° - Formation à la recherche (Masters).
- 2° - Formation à l'écriture de scénario (fiction et documentaire)
- 3° - Formation des enseignants à l'approche du cinéma et de l'audiovisuel (I.U.F.M., sections A3).
- 4° - Préparation aux concours des écoles de Cinéma et d'Art (I.N.S.A.S. Bruxelles, FEMIS Paris + Ecole d'Art du Fresnoy à Tourcoing).
- 5° - Doublage et traduction (Master, U.F.R. d'Anglais).
- 6° - Programmation, animation de salles d'Art et d'essai et de manifestations cinématographiques.
- 7° - Documentation (médiathèques et cinémathèques).
- 8° - CITE (Site informatique). Centre Innovation de la Technologie Educative, Rue Fleming à Roubaix.
- 9° - « Collège au cinéma », « Lycéens au cinéma », « Un été au cinéma »: opérations de sensibilisation des scolaires et des jeunes à la lecture de l'image et à la réalisation.
- 10° - « De la suite dans les images » et « Ciné-Ligue ».

Études Cinématographiques – Licence 1 - Semestre 1

LICENCE ARTS/PARCOURS ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES 2018-2019							MODALITES D'EXAMEN										Observations					
UE	Intitulé	ECTS	Choix	Groupes CM/TD	voit présentiel		CNU	SESSION 1					SESSION 2									
					CM	TD		Type d'exercice	CC ou CT	Ecrit ou Oral	Durée	Doc autorisés	Organisé par	Type exercice	CC ou CT	Ecrit ou Oral		Durée	Doc autorisés	Organisé par		
SEMESTRE 1																						
UE 1	Esthétique de l'image fixe et animée	3	O	1	18		18	QCM	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE	QCM	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE			
UE 2	Parcours dans l'histoire du cinéma	3	O	1	18		18	QCM	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE	QCM	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE			
UE 3	Cinématographies, genres, mouvements 1	3	O	1	18		18	QCM	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE	QCM	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE			
UE 4	Description et analyse filmique 1	3	O	6		24	18	Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO		non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE			
UE 5	Etude de mouvements cinématographiques 1	3	O	6		24	18	Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO		non		Evaluation écrite	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE	Epreuve commune UE 5-UE6		
UE 6	Méthodologie disciplinaire 1	3	O	6		24	18	Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO		non		Evaluation écrite	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE	Epreuve commune UE 5-UE6		
UE 7	Introduction aux arts 1	3	O	6		24	18	Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO		non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE			
UE 8	Introduction aux arts 1 : cinéma / musique	3	O		24			QCM	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE	QCM	CT	E	2H	Non	SCOLARITE GENERALE		mut danse, musique, anglais	
UE 9	Langue	3	C			24			CC	EO					CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE			
UE 10	Projet de l'étudiant	3				20																
	Intégration																					

UE fondamentales: Approches historiques, artistiques, esthétiques- U. E. 1 à 3

U. E. 1: Esthétique de l'image fixe et animée - 18 h CM - semestre 1

Enseignante: Joséphine Jibokji

Objectifs et contenu de la formation:

Ce cours a pour objectif l'apprentissage des notions fondamentales en esthétique du cinéma mais aussi dans les autres arts visuels, notamment la peinture et la photographie. Chaque notion, comme le cadre, la perspective ou le figural, sera étudiée à l'aide d'exemples précis empruntés à ces différentes disciplines, afin de servir d'introduction à l'analyse transversale entre les arts.

Une bibliographie sera transmise lors du premier cours.

U. E. 2: Parcours dans l'histoire du cinéma - 18H CM - semestre 1

Enseignante: Mélissa Gignac

Objectif: Parcourir l'histoire du cinéma en se demandant comment le cinéma prend en charge la question du décor.

Contenu de formation: Quelle(s) fonction(s) remplit le décor dans un film ? Comment est-il réalisé et comment a-t-il évolué depuis cent-vingt ans ? Quels sont les enjeux du décor de cinéma ? Autant de questions auxquelles ce cours apportera quelques réponses, à partir d'une sélection d'extraits issus de différentes époques et de styles variés, à travers toute l'histoire du cinéma.

De la toile peinte au numérique, en passant par le staff, le décor naturel ou encore le cache peint, ce sont autant de techniques qui servent des desseins esthétiques ainsi que le discours des films. Le décor joue un rôle essentiel au cinéma : il crée une atmosphère, il rend possible le récit, il est toujours le reflet de son époque, le témoin de son histoire et accède parfois au statut de quasi-personnage, tantôt malveillant, tantôt jubilatoire. Car ce « grand maquillage du réel » (René Clair) repose sur un paradoxe essentiel : un bon décor de cinéma, aussi imposant et nécessaire soit-il, tend toujours à se faire oublier pour se fondre dans le style du film qu'il sert et qu'il constitue à la fois.

Bibliographie succincte: une bibliographie sera distribuée aux étudiants en début de semestre.

UE3: Cinématographies, genres, mouvements 1 - 18 h CM - semestre 1

Enseignante: Jessie Martin

Il s'agira d'envisager la pluralité du cinéma en étudiant l'histoire et l'esthétique de la couleur en examinant l'évolution des pratiques de la couleur, des premiers procédés (peinture au pochoir, teintage, virage) jusqu'à la riche histoire du Technicolor. L'étude amènera à considérer les pratiques de la couleur dans différentes cinématographies mondiales (en Europe, aux Etats-Unis, mais aussi au Japon). On étudiera les conventions symboliques et la valeur sémantique de la couleur, sa stylistique et la valeur affective qu'elle prend en fonction des différents genres et mouvements qui l'adoptent (entre autres les films à trucs, le cinéma d'aventure, la comédie musicale, le fantastique, la science-fiction ...).

Bibliographie (extrait):

Jacques Aumont (dir.), *La couleur en cinéma, Cinémathèque française / Mazzotta, 1995*
Jacques Aumont, *Introduction à la couleur: des discours aux images, Armand Colin, 1994*
Angela Della Vacche, Brian Price (ed.), *Color: The film reader, Routledge, 2006*
Jessie Martin, *Le Cinéma en couleurs, Armand Colin, 2013.*

UE fondamentales: Pratiques et techniques des arts - U. E. 4 à 6

U. E. 4: Description et analyse filmique 1 – 24h TD – semestre 1

Enseignants : Benjamin Flores, Raphaël Nieuwjaer, Matthieu Péchenet, Sonny Walbrou

Il s'agit d'acquérir le vocabulaire et les outils ainsi que la démarche de l'analyse de films à partir de séquences de films sans restriction à une période, un genre ou un type. Ce cours montrera les différentes manières d'argumenter une analyse de films en évitant les écueils de la grille interprétative et de la lecture impressionniste.

Bibliographie (extrait):

Jacques Aumont, *A quoi pensent les films, Séguier, 1996.*
Jacques Aumont, Marie Michel, *L'Analyse des films [1988], Paris, Nathan, rééd. Armand Colin, 2004.*
Raymond Bellour, *L'Analyse du film, Paris, Albatros, 1979.*
Anne Goliot-Lété, Francis Vanoye, *Précis d'analyse filmique, Armand Colin, 2009.*

U. E. 5: Étude d'un mouvement cinématographique 1 – 24 h TD semestre 1

Enseignants: Sylvie Dubois, Benjamin Léon, Mathieu Pierre

Ce cours se propose un double objectif: se familiariser dès la première année de Licence avec des textes théoriques fondamentaux (Arnheim, Bazin, Epstein ...) en apprenant d'une part à en dégager les principaux enjeux, et d'autre part à articuler et réinvestir les problématiques qui y sont exposées dans le cadre d'une analyse de film.

Une liste de textes sera proposée à la rentrée.

U. E. 6: Méthodologie disciplinaire 1 – 24 h TD semestre 1

Enseignants: Vincent Baudart, Matthieu Péchenet, Benjamin Barbier.

Il s'agira d'acquérir les bases d'un travail universitaire: méthode d'argumentation et de rédaction, de lecture commentée et d'analyse critique de textes et de les exercer dans le champ des études cinématographiques. Il s'agira également d'acquérir les méthodes et de maîtriser les outils de la recherche documentaire.

U. E. 7: Introduction aux arts 1 – 24 h TD – semestre 1

Enseignants: Benjamin Barbier, Nicolas Cvetko, Benjamin Léon

En lien avec l'UE8 « Introduction aux arts », il s'agira d'interroger le rapport que le cinéma entretient avec les autres arts (peinture, théâtre, danse, musique, photographie...).

U. E. 8: Introduction aux arts 1: cinéma/musique – 24h CM- semestre 1

Enseignement commun à tous les parcours de la licence Arts (hors arts plastiques) et la licence Humanités

Enseignant: Benjamin Barbier -Cinéma

Ce cours a pour ambition de familiariser les étudiants en Arts avec les études cinématographiques afin qu'ils élaborent ou consolident une culture cinématographique.

À partir de l'étude de trois genres emblématiques du cinéma que sont le burlesque, le Film-Noir et le Western, il s'agira donc de proposer une introduction à quelques grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma en présentant les contextes dans lesquels ils ont été produits ainsi que les idées et les formes qu'ils élaborent.

Bibliographie succincte:

BELLOUR Raymond (dir.), Le Western. Approches, mythologies, auteurs-acteurs, filmographies, Paris: Gallimard, 1993.

KRAL Petr, Le Burlesque ou la morale de la tarte à la crème, Paris: Ramsay, 2007.

LETORT Delphine, Du Film Noir au Néo-Noir: Mythes et Stéréotypes de l'Amérique. U. E. 1941-2008, Paris: L'Harmattan, 2010.

SERCEAU Michel (dir.), Ciném'Action, N°68 Mai 1993, « Panorama des genres au cinéma », Paris: Éditions Charles Corlet, 1993.

Enseignante : Nathalie Cogez-Poisson - Musique

Pré-requis : Aucun.

Compétences visées :

Acquérir une perception synthétique de l'évolution de la musique savante occidentale du Moyen Âge à nos jours. Se familiariser avec le vocabulaire spécifique à l'esthétique musicale.

Contextualiser la musique dans l'histoire des arts, des idées, des cultures et des sociétés.

Enrichir sa culture générale.

Descriptif du contenu :

Dresser un panorama historique du chant grégorien aux musiques contemporaines

Dégager des repères historiques.

S'interroger sur les questions de rupture et de continuité dans l'histoire de la musique.

Proposer une réflexion esthétique sur les notions de style, de genre et de forme en musique.

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

UE9 Langues-24 TD-semester 1

Langue au choix Anglais ; pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

Responsable: Claire Hélié

Enseignantes : Denise Hunter et Jackie Lindores

Pré-requis: niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en cinéma (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: Un test de positionnement en début d'année mènera à la création de groupes de niveau qui permettront à chaque étudiant de progresser dans de meilleures conditions. Méthode : exploration de documents authentiques sur les arts de la scène pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet de l'Étudiant – semestre 1

Projet de l'étudiant: « Intégration »

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Études Cinématographiques–Licence 1 - Semestre 2

LICENCE ARTS/PARCOURS ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES 2018-2019							MODALITES D'EXAMEN											Observations				
UE	Intitulé	ECTS	Choix	Groupes CM/TD	vol présentiel		CNU	SESSION 1					SESSION 2									
					CM	TD		Type d'exercice	CC ou CT	Ecrit ou Oral	Durée	Doc autorisés	Organisé par	Type exercice	CC ou CT	Ecrit ou Oral	Durée		Doc autorisés	Organisé par		
SEMESTRE 2																						
UE 1	Etudes des formes visuelles sonores	3	O	1	18		18	QCM	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE	QCM	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE			
UE 2	Histoire du cinéma : pré-cinéma et cinéma des premiers temps	3	O	1	18		18	QCM	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE	QCM	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE			
UE 3	Cinématographies, genres, mouvements 2	3	O	1	18		18	QCM	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE	QCM	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE			
UE 4	Description et analyse filmique 2	3	O	6		24	18	Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO		non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE			
UE 5	Etude de mouvements cinématographiques 2	3	O	6		24	18	Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO		non		Evaluation écrite	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE	Epreuve commune UE 5-UE6		
UE 6	Méthodologie disciplinaire 2	3	O	6		24	18	Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO		non		Evaluation écrite	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE	Epreuve commune UE 5-UE6		
UE 7	Introduction aux arts	3	O	6		24	18	Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO		non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE			
UE 8	<i>Introduction aux arts 2 : théâtre danse</i>	3	O		24			QCM	CT	E	2		SCOLARITE GENERALE	QCM	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE		mut danse, musique,	
UE 9	Langue	3	C			24			CC	EO					CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE			
UE 10	Projet de l'étudiant	3	C			20																
	<i>Culture numérique</i>		O																			Université
	Compte rendu de films et discours critiques		C	1		12		Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E				Exercice écrit en relation avec le programme, dossier	CT	E			DEPARTEMENT ARTS			
	Visite d'expositions en relation aux autres arts		C	1		12		Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E				Exercice écrit en relation avec le programme, dossier	CT	E			DEPARTEMENT ARTS			
	Stage		C	1				Evaluation écrite et ou orale, dossier, soutenance	CC	EO				Evaluation écrite et ou orale, dossier, soutenance	CT	EO			DEPARTEMENT ARTS			
	<i>Autre parcours ou mention</i>		C																			

UE fondamentales: Approches historiques, artistiques, esthétiques- U. E. 1 à 3

U. E. 1: Études des formes visuelles sonores – 18h CM – semestre 2

Enseignante: Jessie Martin

Le cours abordera quelques formes cinématographiques, parmi lesquelles le hors-champ, la profondeur de champ, le gros-plan, le travelling et le panoramique. On envisagera par exemple le gros-plan dans ses différentes formes tout au long de l'histoire: du gros plan du muet à celui du cinéma classique, du gros plan moderne à celui du cinéma contemporain, tout en examinant les différents textes théoriques qui lui ont été consacrés d'Epstein, Balasz à Eisenstein, Bonitzer et Deleuze.

Bibliographie (extrait):

- Jacques Aumont et Michel Marie, *Dictionnaire théorique et critique du cinéma*, Armand Colin,
David Bordwell et Kristin Thompson, *L'Art du film. Une introduction*, traduit de l'américain par C. Beghin, Coll. Arts et cinéma, De Boeck Université, Bruxelles, 1999, 2ème édition, 2009.
Michel Chion, *Un art sonore, le cinéma. Histoire, esthétique, poétique*, Cahiers du Cinéma, 2003
Jean Epstein, *Ecrits sur le cinéma*, Tome 1 et 2

U. E. 2: Histoire du cinéma: pré-cinéma et cinéma des premiers temps – 18h CM – semestre 2

Enseignante: Mélissa Gignac

Contrairement à l'idée communément admise, le cinéma ne serait pas le fruit de l'ingéniosité des frères Lumière, pas plus qu'il n'aurait vu le jour le 28 décembre 1895 dans le Salon indien du Grand Café à Paris. Son histoire est beaucoup plus ancienne et ne peut se concevoir qu'à partir de l'étude de pratiques scientifiques et ludiques mais aussi de diverses formes de spectacles populaires qui ont précédé de loin l'invention du cinématographe des frères Lumière.

Des spectacles d'ombres à la chronophotographie, en passant par l'inquiétante fantasmagorie, il s'agira donc d'explorer ces différentes pratiques qui ont marqué de leur empreinte toute la période du cinéma des premiers temps. Plusieurs approches complémentaires permettront d'aborder la période étudiée (industrielle, esthétique et théorique).

Bibliographie succincte (extrait):

- ABEL Richard, *Encyclopedia of Early Cinema*, Londres: Routledge, 2005.
BANDA Daniel et MOURE José, *Avant le cinéma. L'œil et l'image*, Paris: Armand Colin, 2012.
BURCH Noël, *La Lucarne de l'infini. Naissance du langage cinématographique*, Paris: Nathan, 1991.
GAUDREAU André, *Cinéma et attraction. Pour une nouvelle histoire du cinématographe*, Paris: CNRS, 2008.

U. E. 3: Cinématographies, genres, mouvements 2 – 18h CM semestre 2

Enseignante: Joséphine Jibokji

Ce cours propose une initiation à l'histoire du cinéma de science-fiction en Europe et aux Etats-Unis, du *Voyage dans la Lune* de George Méliès au cinéma le plus contemporain. Nous comprendrons comment, tout au long du XXe siècle, ce genre s'enracine à la fois dans l'histoire sociale contemporaine et dans l'imaginaire artistique. Nous comprendrons que le cinéma de science-fiction parle moins du monde de demain que de l'imaginaire contemporain.

Bibliographie succincte:

Michel Chion, *Les Films de science-fiction*, Paris, Cahiers du cinéma, 2008

Valérie Mavridorakis, *Art et science-fiction: la Ballard connection*, Genève, MAMCO, Musée d'art moderne et contemporain, 2011.

UE fondamentales: Pratiques et techniques des arts - U. E. 4 à 6

U. E. 4 Description et analyse filmique 2 – 24h TD – semestre 2

Enseignants: Vincent Baudart, Benjamin Léon, Arnaud Widendaele

Dans la continuité du premier semestre, il s'agira de perfectionner la pratique de l'analyse de films et son argumentation, en se détachant notamment d'une description exclusivement technique, pour faire jour à une interprétation contrôlée qui fera appel à des connaissances du contexte du film. La lecture d'analyses permettra aux étudiants d'évaluer non seulement la démarche mais la valeur de l'analyse.

Bibliographie (extrait)

Esquenazi Jean-Pierre, « L'interprétation du film », *CiNéMAS, Cinelekta 7, Recherches actuelles*, Vol.23, n°1, 2012, pp.35-54

Goliot-Lété Anne, « L'image de film inventée par l'analyse », in Nacache J. (dir.), *L'Analyse de film en question. Regards, champs, lectures*, Paris, L'Harmattan, 2006.

Le Maître Barbara, « L'intuition analytique » in Nacache J. (dir.), *L'Analyse de film en question. Regards, champs, lectures*, Paris, L'Harmattan, 2006.

U. E. 5: Étude de mouvements cinématographiques 2 – 24hTD – semestre 2

Enseignants: Florence Gravas, Benjamin Léon, Mathieu Pierre, Sonny Walbrou

Ce cours se propose de poursuivre l'enseignement du 1er semestre et de se familiariser avec des textes fondamentaux en relation avec des mouvements cinématographiques (avant-garde, cinéma classique, néo-réalisme...): en apprenant d'une part à en dégager les principaux enjeux, et d'autre part à articuler et réinvestir les problématiques qui y sont exposées dans le cadre d'une analyse de film.

Une liste de textes sera proposée à la rentrée.

U. E. 6: Méthodologie disciplinaire 2 – 24hTD – semestre 2

Enseignants: Claudia Gutierrez, Benjamin Léon, Sonny Walbrou

Dans la continuité du 1er semestre, il s'agira d'acquérir les bases d'un travail universitaire: méthode d'argumentation et de rédaction, de lecture commentée et d'analyse critique de textes et de les exercer dans le champ des études cinématographiques. Il s'agira également d'apprendre les méthodes d'acquisition des outils de la recherche documentaire.

UE complémentaires: Théories et méthodologie des arts – U. E. 7 et 8

UE7: Introduction aux arts 2 – 24h TD – semestre 2

Enseignants: Benjamin Barbier, Sylvie Dubois, Benjamin Flores

En lien avec l'UE8 « Introduction aux arts » et dans la continuité de l'enseignement du 1er semestre, il s'agira de préciser le rapport que le cinéma entretient avec les autres arts visuels ou vivants en procédant à des analyses.

U. E. 8: Introduction aux arts 2: théâtre/danse – 24h CM – semestre 2

Enseignement commun à tous les parcours de la licence Arts (hors arts plastiques) et à la licence Humanités

Programme Théâtre - Enseignant : Maxence Cambron

Pré-requis : Aucun

Objectifs : Acquérir un certain nombre de repères généraux sur l'art et l'histoire du théâtre en occident de ses origines à nos jours.

Compétences visées : Se repérer dans l'histoire du théâtre et maîtriser ses principales caractéristiques

Contenus de formation :

Le cours aura pour titre « Que peut le théâtre ? »

Selon l'époque et l'endroit où il a lieu, selon celles et ceux qui lui donnent vie et y assistent, le théâtre est un art en mouvement. Ses critères, ses fonctions, ses définitions et ses frontières ne cessent de varier, de se déplacer. Une constante forte demeure cependant : le théâtre est un art fondamentalement *social*, c'est-à-dire qu'il s'imprègne du monde qui l'entoure autant qu'il l'imprègne en retour, il change avec le monde tout comme il cherche à le changer. Se demander ce que peut le théâtre, c'est donc interroger la place que cet art dans nos sociétés occidentales. C'est questionner sa capacité à rendre compte de nos propres questionnements et sa faculté de nous questionner à son tour.

Bibliographie générale :

BIET, Christian, TRIAU, Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Paris, Gallimard, 2006

CORVIN, Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Paris, Bordas, 2008

De JOMARON, Jacqueline (dir.), *Le théâtre en France : du Moyen Âge à nos jours* (2e édition), Paris, Armand Colin, 1992

Enseignantes: Bianca Maurmayr et Marion Sage

Prérequis : pratique de spectateur

Objectifs et compétences visées : façonner des repères chronologiques en histoire de la danse, mettre en perspective la notion de courant, questionner l'activité perceptive.

Descriptif du contenu : Les six séances consacrées à la danse s'attacheront à dresser une brève histoire de la danse en Occident, dans ses aspects esthétiques mais aussi sociaux ; l'axe de la circulation et des transferts des esthétiques sera favorisé. Les enseignantes tâcheront aussi de présenter quelques notions clefs de la recherche en danse (empathie kinesthésique ou contagion gravitaire, simulation perceptive, incorporation).

L'enjeu est également de donner aux étudiant.e.s des outils de regard et d'analyse mobilisables face aux œuvres chorégraphiques dont ils. elles sont susceptibles d'être spectateurs. trices aujourd'hui.

Bibliographie indicative :

Ginot Isabelle et Michel Marcelle, *La Danse au XXe siècle*, Paris, Bordas, 1995.

Huesca Roland, *Danse, art et modernité. Au mépris des usages*, Paris, PUF, 2012.

Lecomte Nathalie, *Entre cours et jardins d'illusion : le ballet en Europe, 1515-1715*, Pantin, Centre national de la danse, 2014.

Suquet Annie, *L'Eveil des modernités : une histoire culturelle de la danse, 1870-1945*, Pantin, Centre national de la danse, 2012.

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langues – 24h TD – semestre 2

Langues au choix Anglais ; pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

Responsable: Claire Hélie

Enseignants en attente

Pré-requis: niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en cinéma (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: exploration de documents authentiques sur le cinéma pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet de l'étudiant – semestre 2

Les renseignements seront donnés à la rentrée.

2 enseignements

Une U. E. Obligatoire: Culture numérique

Une U. E. Choix:

Compte rendu de films et discours critiques, Sonny WALBROU

Bien qu'il accorde une part importante à la question de la critique et ses rapports au cinéma, ce cours n'entend pas s'en tenir uniquement à la critique cinématographique. Il s'agira en effet de mener une réflexion de fond sur les enjeux des discours critiques sur et à partir des films. Par conséquent, le terme « critique » fera l'objet d'une attention particulière. Mobilisant à la fois l'analyse des discours et l'analyse esthétique, nous ne manquerons pas de maintenir une articulation entre les films et les discours, de telle sorte que les enjeux critiques des discours apparaissent inséparables des enjeux esthétiques des films. Entre les textes et les images, il s'agira donc de développer des capacités d'analyse critique.

Ce TD requiert une participation active des étudiants afin de mener ensemble une réflexion constructive sur les formes possibles de la critique. Dans le cadre de l'évaluation, l'étudiant devra rendre un certain nombre de travaux écrits portant sur des films et attestant de l'avancée de sa réflexion.

Capacité d'accueil maximale: 20 étudiants

Visite d'expositions en relation aux autres arts, Benjamin Léon

Le cours se propose de réfléchir à des questions de muséographie – conception intellectuelle et technique d'une exposition – dans une perspective résolument interdisciplinaire (cinéma, art numérique, peinture, architecture, performance...). On s'intéressera aux liens qui unissent le muséographe (définir les contenus, les objets exposés) du scénographe (la réalisation effective, l'aspect formel) en s'attachant à quelques études de cas. Les étudiants seront invités à prendre part à deux visites d'exposition encadré par l'enseignant (Palais des Beaux-Arts, LAM, Gare St Sauveur, Le Fresnoy...). Il sera demandé à l'étudiant d'établir un compte-rendu critique des expositions visitées pour la validation de l'UE.

Stage

Autre parcours, mention, UFR, SUAPS, C2i, CLES...

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Études Cinématographiques–Licence 2 - Semestre 3

LICENCE ARTS/PARCOURS ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES 2018-2019										MODALITES D'EXAMEN										Observations						
UE	Intitulé	ECTS	Choix	Groupes CM/TD	vol présentiel		CNU	SESSION 1					SESSION 2													
					CM	TD		Type d'exercice	CC ou CT	Ecrit ou Oral	Durée	Doc autorisés	Organisé par	Type exercice	CC ou CT	Ecrit ou Oral	Durée	Doc autorisés	Organisé par							
SEMESTRE 2																										
UE 1	Etudes des formes visuelles sonores	3	O	1	18		18	QCM	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE	QCM	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE							
UE 2	Histoire du cinéma : pré-cinéma et cinéma des premiers temps	3	O	1	18		18	QCM	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE	QCM	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE							
UE 3	Cinématographies, genres, mouvements 2	3	O	1	18		18	QCM	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE	QCM	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE							
UE 4	Description et analyse filmique 2	3	O	6		24	18	Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO		non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE							
UE 5	Etude de mouvements cinématographiques 2	3	O	6		24	18	Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO		non		Evaluation écrite	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE	Epreuve commune UE 5-UE6						
UE 6	Méthodologie disciplinaire 2	3	O	6		24	18	Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO		non		Evaluation écrite	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE	Epreuve commune UE 5-UE6						
UE 7	Introduction aux arts	3	O	6		24	18	Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO		non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE							
UE 8	Introduction aux arts 2 : théâtre danse	3	O		24			QCM	CT	E	2		SCOLARITE GENERALE	QCM	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE		mut danse, musique,					
UE 9	Langue	3	C			24			CC	EO					CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE							
UE 10	Projet de l'étudiant	3	C			20																				
	Culture numérique		O																		Université					
	Compte rendu de films et discours critiques		C	1		12		Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E				Exercice écrit en relation avec le programme, dossier	CT	E			DEPARTEMENT ARTS							
	Visite d'expositions en relation aux autres arts		C	1		12		Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E				Exercice écrit en relation avec le programme, dossier	CT	E			DEPARTEMENT ARTS							
	Stage		C	1				Evaluation écrite et ou orale, dossier, soutenance	CC	EO				Evaluation écrite et ou orale, dossier, soutenance	CT	EO			DEPARTEMENT ARTS							
	Autre parcours ou mention		C																							

UE fondamentales: Approches historiques, artistiques, esthétiques U. E. 1 à 3

U. E. 1: Esthétique des images audiovisuelles – 18h CM - semestre 3

Enseignant: Géraldine Sfez

L'image-affect

Objectif: Analyser le rapport de l'image (picturale, photographique, cinématographique) aux affects ainsi que les procédés et les formes visuelles qu'une telle image, qu'on appellera « image-affect », met en œuvre.

Que *font* les images ? Dans quelle mesure nous affectent-elles ? Pourquoi telle image nous affecte-t-elle plus qu'une autre ? Peut-on parler d'une *efficace* de l'image ? Parmi les trois types d'images-mouvement que distingue Deleuze dans *L'Image-mouvement* - l'image perception, l'image action et l'image affection – cette dernière se caractérise, selon lui, par le rapport étroit qu'elle entretient au visage et au gros-plan. On s'interrogera donc sur cette forme, mais aussi sur d'autres procédés: couleur, cadrage, décadrage, surimpression... Afin de saisir concrètement les enjeux d'une telle image, ce cours s'attachera à articuler précisément textes théoriques et analyses de séquences de films (Bergman, Godard, Antonioni, Cassavetes seront, entre autres, les cinéastes étudiés).

Eléments de Bibliographie:

- Aumont, Jacques, *Du visage au cinéma*, Paris, Cahiers du cinéma, 1992.
- Bellour, Raymond, *Le Corps du cinéma. Hypnoses, émotions, animalités*, Paris, P.O.L., 2009.
- Deleuze, Gilles, *Cinéma 1. L'Image-mouvement*, Paris, Éditions de Minuit, 1983.
- Didi-Huberman, Georges, *Quelle émotion ! Quelle émotion ?*, Paris, Bayard, 2013.

U. E. 2: Questions d'histoire: le cinéma muet – 18h CM – semestre 3

Enseignant: Laurent Guido

Au travers de quelques problématiques transversales, ce cours se concentre sur la production cinématographique des années 1910-1920. L'objectif est de montrer que, loin de proposer un langage spécifique, cette période dite « muette » a vu se mettre en place certaines structures normatives et alternatives tout à fait caractéristiques des médias audiovisuels de l'époque moderne. Ainsi abordera-t-on l'institutionnalisation de formes narratives « dominantes » (qui touchent aussi bien au montage alterné qu'au jeu d'acteur) ; l'apparition de grands modes de représentation sociaux et politiques, voire idéologiques ; le rôle crucial attribué à l'accompagnement musical ; la constitution de tendances d'« avant-garde » – de l'abstraction au documentaire – ayant concentré leur propos sur la dimension rythmique du cinéma, ou encore sur son statut emblématique d'un monde désormais gouverné par la technologie.

Bibliographie:

Un dossier de textes essentiels (articles, chapitres d'ouvrage) sera distribué sous une forme électronique aux participants.

U. E. 3: Études de genres cinématographiques 1 – 18h CM – semestre 3

Enseignant: Melissa Gignac

Ce cours traitera d'un genre typiquement américain, le western, sur une période vaste qui s'étend des vues Edison jusqu'aux années 2010. Seront abordés la constitution et l'évolution du genre, ses origines et emprunts à d'autres formes antérieures (peinture, *dime-novels*, etc.), ses structures narratives et personnages-types, mais aussi son renouvellement, notamment par le biais des progrès techniques (éclairage, passage du muet au parlant, changements de format – 70 mm, cinémascope -, apparition de la couleur, etc.). Il s'agira également de mettre en perspective le caractère historique du genre, et de s'interroger sur sa portée idéologique.

Bibliographie:

Rick Altman, *Film/Genre*, London, British Film Institute, 1999.

André Bazin, « Le western ou le cinéma américain par excellence », suivi de « Evolution du western », suivi de « Un western exemplaire: sept hommes à abattre », dans *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, Ed. du Cerf, 7ème art, 1985, p. 217-247.

Philippe Jacquin, Daniel Royot, *Go West ! Histoire de l'Ouest américain d'hier à aujourd'hui*, Paris, Flammarion, 2002.

Jean-Louis Leutrat, Suzanne Liandrat-Guigues, *Les cartes de l'Ouest. Un genre cinématographique: le western*, Paris, A. Colin, 1990.

Gilles Menegaldo, Lauric Guillaud (dir.), *Le Western et les mythes de l'Ouest : littérature et arts de l'image*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015.

UE fondamentales: Pratiques et techniques des arts - U. E. 4 à 6

U. E. 4: Analyse d'œuvres filmiques 1 – 24h TD – semestre 3

Enseignant : Benjamin Barbier

Le cours aura pour but de développer les capacités d'analyse des étudiants dans le cadre de l'U. E. 2 Histoire du cinéma. Les films ou les séquences analysés seront tirés de la période des années 20-50.

U. E. 5: Théories du cinéma 1 – 24h TD – semestre 3

Enseignants: Florence Gravas, Sonny Walbrou

Il s'agira de s'intéresser aux différentes théories du cinéma, en prenant en compte non seulement l'historicité de ces théories, mais aussi les formes esthétiques particulières auxquelles elles renvoient. Chaque TD cherchera à agencer la lecture de textes à l'exercice de l'analyse filmique, dans un va-et-vient fécond en vue de mettre en évidence la multiplicité des rencontres possibles entre le cinéma et d'autres types d'images en mouvement.

Une bibliographie sera proposée par les enseignants à la rentrée

U. E. 6: Métiers du cinéma; de la production à la programmation 1 – 24h TD - semestre 3

Enseignants: Sylvie Dubois, Benjamin Léon

Le cinéma convoque un grand nombre de métiers, de la première étape de la production, en passant par le scénario, la décoration, la réalisation, le montage jusqu'aux dernières étapes de la post-production aux différentes formes de diffusion du film. Il s'agit de présenter un ou plusieurs de ces métiers.

UE complémentaires: Théories et méthodologie des arts – U. E. 7 et 8

U. E. 7: Techniques d'expression 1 – 24h TD – semestre 3

Enseignants: Sylvie Dubois, Malik Habi

Il s'agira d'acquérir et de développer ses compétences en matière d'expression aussi bien écrite qu'orale, afin d'être capable de construire une réflexion argumentée, précise et cohérente sur un choix varié d'extraits filmiques. Le cours se veut en outre une préparation aux épreuves d'analyse de films aux concours d'entrée des écoles de cinéma. Il nécessitera en conséquence une participation active de la part de l'étudiant, aussi bien à travers des travaux écrits qu'une série de sollicitations orales en relation avec les séquences filmiques proposées.

Une bibliographie sera proposée par les enseignants en fonction des analyses qui accompagneront le cours tout au long du semestre.

U. E. 8: Questions approfondies d'histoire et d'ESTHÉTIQUE 1 – 24h CM semestre 3

Enseignante: Jessie Martin

Objectifs: Penser l'histoire et l'esthétique du cinéma à partir de l'animation

Contenu de la formation:

Il s'agira d'envisager l'histoire et l'esthétique du cinéma d'animation dans la diversité de ses formes, de ses techniques et de ses propositions. On examinera les premiers pas de l'animation en les confrontant avec ceux du cinéma en prise de vues réelles, puis on s'intéressera à différentes propositions qui nous permettront d'envisager l'animation à partir de quelques problématiques telles que la question de l'humain, les libertés formelles de la figuration, la distance critique et politique, le rapport au réalisme.

Bibliographie succincte: à titre indicatif, une bibliographie plus complète sera communiquée à la rentrée

Patrick BARRES, Le Cinéma d'animation, un cinéma d'expériences plastiques, Paris, L'Harmattan, 2006.

Sébastien DENIS, Le cinéma d'animation, Armand Colin, 2007.

Sergueï EISENSTEIN, Walt Disney, Circé, 1991.

Marcel JEAN, Le Langage des lignes et autres essais sur le cinéma d'animation, Laval (Québec), Les 400 Coups.

Hervé JOUBERT-LAURENCIN, La Lettre volante: quatre essais sur le cinéma d'animation, Paris, Presse de la Sorbonne Nouvelle, 1997.

Sébastien ROFFAT, Animation et propagande, Les dessins animés pendant la Seconde Guerre Mondiale, L'Harmattan, 2005.

Dick TOMASOVIC, Le corps en abîme: sur la figurine et le cinéma d'animation, Rouge profond, 2006.

Pascal VIMENET, Michel ROUDEVITCH (sous la direction de), Le Cinéma d'animation, CinémAction-Corlet-Télérama, CinémAction n° 51, 1989.

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langues – 24h TD – semestre 3

LANGUES AU CHOIX ANGLAIS ; POUR LES AUTRES LANGUES, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DU CLIL (CENTRE DE LANGUES)

Responsable: Claire Hélie

Enseignants : Jackie Lindores, Mark Lindores et un lecteur

Pré-requis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: consolider le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en cinéma (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: Un test de positionnement en début d'année mènera à la création de groupes de niveau qui permettront à chaque étudiant de progresser dans de meilleures conditions. Méthode : exploration de documents authentiques sur le cinéma pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet de l'étudiant – semestre 3

2 enseignements

Une U. E. Obligatoire: Culture numérique

Une U. E. Choix

Expositions (images en mouvement), Spectacles vivants (avec images), Benjamin Léon

Comment la « muséographie » a-t-elle évolué en regard des réflexions menées en « muséologie » ? L'historiographie des différents critères d'analyse de l'objet dans son environnement intra et extra muséal sera fournie afin de disposer d'outils essentiels pour la compréhension d'une exposition (conception, structure). Un focus sera mis sur des questions de scénographie afin d'étudier les aspects formels, matériels et techniques de l'aménagement d'une exposition. Les étudiants seront invités à prendre part à deux visites d'exposition encadré par l'enseignant (Palais des Beaux-Arts, LaM, Gare St Sauveur, Le Fresnoy...). Un important travail de synthèse concernant les expositions visitées sera demandé à l'étudiant sous forme de dossier pour la validation de l'UE.

Stage

Autre parcours, mention, UFR, SUAPS, C2i, CLES...

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Études Cinématographiques – Licence 2 - Semestre 4

LICENCE ARTS/PARCOURS ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES 2018-2019										MODALITES D'EXAMEN										Observations	
UE	Intitulé	ECTS	Choix	Groupes CM/TD	voit présentiel		CNU	SESSION 1					SESSION 2								
					CM	TD		Type d'exercice	CC ou CT	Ecrit ou Oral	Durée	Doc autorisés	Organisé par	Type d'exercice	CC ou CT	Ecrit ou Oral	Durée	Doc autorisés	Organisé par		
SEMESTRE 4																					
UE 1	Historiographie des images	3	O	1	18		18	Epreuve commune UE 8 évaluation écrite	CT	E	4	non	SCOLARITE GENERALE	Evaluation écrite	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE	Epreuve commune UE 1- 8	session 1 et 2
UE 2	Questions d'histoire le cinéma des années 30-50	3	O	1	18		18	Epreuve commune UE 4 evaluation écrite	CT	E	4	non	SCOLARITE GENERALE	Evaluation écrite	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE	Epreuve commune UE 2-4	session 1 et 2
UE 3	Etudes de genres cinématographiques 2	3	O	1	18		18	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	4	non	SCOLARITE GENERALE	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE		
UE 4	Analyse d'œuvres filmiques 2	3	O	3		24	18	Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme Epreuve commune UE 2	CT	E	4	non	SCOLARITE GENERALE	Evaluation écrite	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE	Epreuve commune UE 2	session 1 et 2
UE 5	Théories du cinéma 2	3	O	3		24	18	Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO				Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE		
UE 6	Métiers du cinéma : de la production à la programmation 2	3	O	3		24	18	Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO				Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE		
UE7	PREPRO	3	C																		
	Techniques d'expression 2			3		24	18	Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO				Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE		
UE 8	Questions approfondies d'histoire et d'esthétique 2	3	O	1	24			Epreuve commune UE 1 évaluation écrite	CT	E	4	NON	SCOLARITE GENERALE	Epreuve commune UE 1 évaluation écrite	CT	E	2	Non	SCOLARITE GENERALE	Epreuve commune UE 1-8	session 1 et 2
UE 9	Langue	3	C			24									CT	E	2		SCOLARITE GENERALE		
UE 10	Projet de l'étudiant	3	C			20			CC												
	<i>Culture numérique</i>		O																		Université
	Expositions (images en mouvement), Spectacles vivants (avec images)		C	1		6		Exercices écrits en relation avec le programme	CC	E				dossier	CT	E			DEPARTEMENT ARTS		
	Production, réalisation, diffusion en forme associative		C	1		6		Exercices écrits en relation avec le programme	CC	E				dossier	CT	E			DEPARTEMENT ARTS		
	Stage		C					Evaluation écrite et ou orale, dossier, soutenance	CC	EO				Evaluation écrite et ou orale, dossier, soutenance	CT	EO			DEPARTEMENT ARTS		
	<i>Autre parcours, mention, université</i>		C																		

UE fondamentales: Approches historique, artistiques, esthétiques U. E. 1 à 3

U. E. 1: Historiographies des images – 18h CM- semestre 4

Mémoire, trauma, écrans

Enseignante: Géraldine Sfez

Objectif: Explorer les relations du cinéma à l'histoire et à la mémoire, à partir d'une interrogation sur la capacité du cinéma à prendre comme objet les traumas qui ont traversé le 20e siècle.

A partir des années soixante, le cinéma paraît en grande partie – alors même qu'il entre dans ce qu'on appelle la « modernité » - hanté par les traumas historiques du 20e siècle. En témoignent notamment des films comme *Hiroshima mon amour*, *Muriel ou le temps d'un retour* de Resnais, ou à la fin des années quatre-vingt une œuvre comme *Histoire(s) du cinéma* de Godard.

En articulant analyses de films et lecture de textes théoriques, ce cours se propose d'explorer les relations du cinéma à l'histoire et à la mémoire, mais aussi et plus précisément à la question du trauma. En s'intéressant plus particulièrement aux films liés aux traumas de la seconde guerre mondiale, de la Shoah et des décolonisations, il s'agira de montrer comment le cinéma peut se saisir et donner forme au trauma, autrement dit faire revenir à la surface de l'écran quelque chose qui ne se donne jamais de manière positive, mais toujours en creux et négativement.

Eléments de Bibliographie:

De Baecque, Antoine, *L'Histoire-caméra*, Paris, Gallimard, 2008.

Didi-Huberman, Georges, *Images malgré tout*, Paris, Éditions de Minuit, 2003.

Godard, Jean-Luc, *Histoire(s) de cinéma*, (4 volumes), Paris, Gallimard, 1998.

Kracauer, Siegfried, *Théorie du film. La Rédemption de la réalité matérielle*, Paris, Flammarion, 2010.

UE2: Questions d'histoire : le cinéma des années 30-50 – 18h CM SEMESTRE 4

Enseignant: Edouard Arnoldy

Refusant une histoire du cinéma artificiellement « bornée » par des dates-repères, le cours ne manquera pas d'effectuer quelques incursions en amont des années trente et en aval des années cinquante. Ouvrant le cours, le « passage au parlant » de la fin des années 1920 sera ainsi l'occasion à la fois de revenir sur plusieurs expériences sonores au cinéma à l'époque du muet et d'envisager la comédie musicale dans ses liens à divers procédés techniques. Privilégiant des « questions d'histoire du cinéma » à une forme encyclopédique additionnant les faits et accumulant les dates, ce cours consistera en plusieurs haltes, comme autant de *morceaux choisis* d'une histoire du cinéma essentiellement articulée autour des cinémas français et américain.

Bibliographie indicative:

Rick Altman, *La comédie musicale hollywoodienne*, Paris, Armand Colin, 1992

Edouard Arnouldy, *Pour une histoire culturelle du cinéma. Au devant de « scènes filmées », de « films chnatanants et parlants » et de comédies musicales*, Liège, éd. Du Céfal, 2004.

David Bordwell, Janet Staiger, Kristin Thompson (dir.), *The Classical Hollywood Cinema*, Londres, Routledge, 1998

David Bordwell et Kristin Thompson, *L'Art du film. Une introduction*, Paris-Bruxelles, de Boeck, coll. « Arts et cinéma », 2009 (2e édition).

U. E. 3: Études de genres cinématographiques 2 – 18h CM - semestre 4

Fantastique et société

Enseignant: Laurent Guido

A partir d'une considération de différents genres que l'on peut regrouper sous l'étiquette de « fantastique », ce cours a pour objectif de montrer que les films marqués par les traditions littéraires et théâtrales ancrées dans l'étrange, le merveilleux scientifique et/ou le surnaturel renvoient en fait à des préoccupations sociales et culturelles caractéristiques du monde moderne. Ainsi la problématique de l'horreur a-t-elle marqué en profondeur les mises en scènes du corps sous forme d'images animées, des fantasmagories propres au tournant du 19e siècle jusqu'au genre très populaire du *slasher movie*. Ou encore la science-fiction a-t-elle problématisé le rapport de l'humain à la technologie, notamment au travers du motif de la « science folle » qui a pris son essor dans l'entre-deux-guerres avant de devenir l'un des traits marquants de la production cinématographique à grand spectacle contemporaine.

Bibliographie:

Un dossier de textes essentiels (articles, chapitres d'ouvrage) sera distribué sous une forme électronique aux participants.

UE fondamentales: Pratiques et techniques des arts - U. E. 4 à 6

U. E. 4: Analyse d'œuvres filmiques 2 – 24 h TD – semestre 4

Enseignants: Benjamin Barbier, Benjamin Léon

Le cours aura pour but de développer les capacités d'analyse des étudiants. Il privilégiera l'étude des films issus du cinéma des années 30 à 50 en lien avec l'U. E. 2.

La bibliographie sera donnée dans le CM de l'U. E. 2 associé.

U. E. 5: Théories du cinéma 2 – 24h TD – semestre 4

Enseignants: Malik Habi, Matthieu Péchenet

Dans le prolongement du cours du 1er semestre, il s'agira d'explorer plus spécifiquement plusieurs théories récentes du cinéma, ainsi que les façons dont ces théories mobilisent les films et leurs images.

Une bibliographie sera proposée par les enseignants à la rentrée.

U. E. 6: Métiers du cinéma: de la production à la programmation 2 – 24h TD – semestre 4

Enseignants: Sylvie Dubois, Matthieu Péchenet

Le cinéma convoque un grand nombre de métiers, de la première étape de la production, en passant par le scénario, la décoration, la réalisation, le montage jusqu'aux dernières étapes de la post-production aux différentes formes de diffusion du film. Il s'agit de présenter un ou plusieurs de ces métiers.

UE complémentaires: Théories et méthodologie des arts – U. E. 7 et 8

U. E. 7: Techniques d'expression 2 – 24h TD – semestre 4

Enseignants: Malik Habi, Sonny Walbrou

Il s'agira d'acquérir et de développer ses compétences en matière d'expression aussi bien écrite qu'orale, afin d'être capable de construire une réflexion argumentée, précise et cohérente sur un choix varié d'extraits filmiques. Le cours se veut en outre une préparation aux épreuves d'analyse de films aux concours d'entrée des écoles de cinéma. Il nécessitera en conséquence une participation active de la part de l'étudiant, aussi bien à travers des travaux écrits qu'une série de sollicitations orales en relation avec les séquences filmiques proposées.

Une bibliographie sera proposée par les enseignants en fonction des analyses qui rythmeront le cours tout au long du semestre.

U. E. 8: Questions approfondies d'histoire et d'Esthétique 2 – 24h CM – semestre 4

Enseignant: Edouard Arnoldy

Tout d'abord, il va s'agir prioritairement d'envisager quelques-uns des films de Jean Renoir, plus particulièrement sa production des années 1950. Il conviendra ainsi de préciser les choix opérés par Jean Renoir dans certains de ses films et les questions qu'il pose au dispositif cinématographique (dans une œuvre où le cinéma croise le théâtre, la peinture, le roman et la télévision). Entre films et écrits, une place importante sera accordée aux textes du cinéaste, qui seront régulièrement commentés au regard de ses choix de mise en scène. L'œuvre du cinéaste français constituera le point de rencontre de questionnements sur « la mise en scène au cinéma ». Dans cette foulée, des films de Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard, Wim Wenders, Gus Van Sant ou Lars Von Trier seront abordés précisément parce qu'eux aussi s'interrogent sur le dispositif cinématographique et l'intermédialité du cinéma (à la croisée de la télévision, de la vidéo ou encore du jeu vidéo).

Bibliographie:

André Bazin, *Jean Renoir*, Paris, Édition Champ Libre, 1971.

André Bazin, « Cinéma et télévision. Entretien d'André Bazin avec Jean Renoir et Roberto Rossellini » [1958], dans Alain Bergala (Textes préfacés et réunis par), *Roberto Rossellini. Le cinéma révélé*, Paris, Petite bibliothèque des *Cahiers du cinéma*, 1990, pp. 167-186.

Philippe Dubois, « Effraction et interférences: le montage des supports dans deux films 'mixtes' de Jean-Luc Godard et Wim Wenders », dans *La question vidéo. Entre cinéma et art contemporain*, Crisnée, Yellow Now, coll. « Côté cinéma », 2011, pp. 164-177.

U. E. 9: Langues – 24h TD – semestre 4

LANGUES AU CHOIX ANGLAIS ; POUR LES AUTRES LANGUES, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DU CLIL (CENTRE DE LANGUES)

Responsable: Claire Hélie

Enseignants en attente

Pré-requis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: consolider le niveau B1 et préparer le niveau B2

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en cinéma (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: exploration de documents authentiques sur le cinéma pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U.E. 10 Projet de l'étudiant– semestre 4

2 enseignements :

Une U. E. Obligatoire: Culture numérique

Une U. E. Choix

Expositions (images en mouvement), Spectacles vivants (avec images), NICOLAS Cvetko

Musique sous écran

Ce cours vise à interroger la pratique des ciné-concerts. Il propose l'étude de la musique jouée en direct lors d'une projection. Parallèlement à une approche historique du son au cinéma, il s'agit de discuter les enjeux esthétiques de la confrontation entre images mobiles sur écran et musiques vivantes, que cela concerne des œuvres patrimoniales ou des créations contemporaines.

Production, réalisation, diffusion en forme associative

Stage

Autre parcours, mention, UFR, SUAPS, C2i, CLES...

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Études Cinématographiques–Licence 3 - Semestre 5

LICENCE ARTS/PARCOURS ETUDES CINEMATOGRAFIQUES 2018-2019							MODALITES D'EXAMEN											Observations						
UE	Intitulé	ECTS	Choix	Groupes CM/TD	voit présentiel		ONU	SESSION 1						SESSION 2										
					CM	TD		Type d'exercice	CC ou CT	Ecrit ou Oral	Durée	Doc autorisés	Organisé par	Type exercice	CC ou CT	Ecrit ou Oral	Durée		Doc autorisés	Organisé par				
SEMESTRE 5																								
UE 1	Actualité de la théorie 1	3	O	1	18			Epreuve commune UE 4 évaluation écrite	CT	E	4	non	SCOLARITE GENERALE	Evaluation écrite	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE	Epreuve commune UE 1-4		session 1 et 2		
UE 2	Questions d'histoire : le cinéma des années 60	3	O	1	18			Epreuve commune UE 8 évaluation écrite	CT	E	4	non	SCOLARITE GENERALE	Evaluation écrite	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE	Epreuve commune UE2-8		session 1 et 2		
UE 3	Cinéma et arts des images 1	3	O	1	18			Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	4	non	SCOLARITE GENERALE	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE					
UE 4	Analyse d'œuvres filmiques 3	3	O	2	24			Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme Epreuve commune UE 1	CC	EO				Evaluation écrite	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE	Epreuve commune UE 1		3gr possibles		
UE 5	Pratique du cinéma 1	3	O	3	24			Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO				dossier	CT	E			DEPARTEMENT ARTS					
UE 6	Ecriture du scénario 1	3	O	3	24			Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO				dossier	CT	E			DEPARTEMENT ARTS					
UE 7	Métiers du cinéma : de la production à la programmation 3	3	O	2	24			Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO				Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE					
UE 8	Arts, technologie et dispositifs 1	3	O	1	18			Epreuve commune UE 2 évaluation écrite	CT	E	4	non	SCOLARITE GENERALE	Evaluation écrite	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE	Epreuve commune UE 2		session 1 et 2		
UE 9	Langue	3	C		24				cc	EO				Evaluation écrite	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE					
UE 10	Projet de l'étudiant	3	C		20																			
	<i>Culture numérique</i>		O																			Université		
	Programmations et festivals (images en mouvement)			1	12			Exercices écrits en relation avec le programme	CC	E				dossier	CT	E			DEPARTEMENT ARTS					
	Stage							Exercices écrit et/ ou oral , dossier, soutenance...	CC	EO				Exercices écrit et/ ou oral , dossier, soutenance...	CT	EO			DEPARTEMENT ARTS					
	<i>Autre parcours, mention, université</i>																							

UE fondamentales: Approches historique, artistiques, esthétiques U. E. 1 à 3

U. E. 1: Actualité de la théorie 1 – 18h CM – semestre 5

Enseignant: Edouard Arnoldy

Brève présentation

Depuis une trentaine d'années, la mémoire s'est imposée dans le domaine des études historiques. Les recherches en cinéma et en photographie ont très vite participé au débat qui a suivi cette « intrusion » de la mémoire dans le champ de l'histoire. Depuis, les liens entre mémoire et histoire semblent indissociables d'une possible fonction mémorielle des images.

Attentif aux récents développements théoriques sur le sujet, ce cours a pour objectif de tracer les contours d'une réflexion sur « images, histoire et mémoire ». Le fil conducteur de ce cours à vocation historiographique est la confrontation de textes et de films participant d'une pensée sur « images, histoire et mémoire ». L'idée directrice est de procéder par allers et par retours successifs, entre mémoire, histoire et cinéma, entre théorie et film, entre les œuvres et les théories qu'elles suscitent.

Bibliographie:

- Georges Didi-Huberman, *Images malgré tout*, Paris, Les éditions de Minuit, 2003.
- François Hartog, *Régimes d'historicité. Présentisme et expérience du temps*, Paris, Seuil, coll. « La Librairie du XXIe siècle », 2003.
- Siegfried Kracauer, *L'Histoire des avant-dernières choses*, Paris, Stock, 2006.
- Sylvie Lindeperg, « Nuit et brouillard ». *Un film dans l'histoire*, Paris, Odile Jacob, 2007.

U. E. 2: Questions d'histoire: le cinéma des années 60 – 18h CM – semestre 5

Enseignante: Jessie Martin

Ce cours tentera d'éclairer les enjeux esthétiques, narratifs et historiques que les œuvres des années 60 ont impliqués. Il faudra pour cela partir un peu en amont (1953 avec *Monika* et *Voyage en Italie*) pour explorer ce qui a constitué la modernité cinématographique, en termes de récit, de narration et de formes, autour des grandes figures de cinéastes européens de l'ouest (Rouch, Antonioni, Bergman, Godard, Resnais, Polet...) et dans une moindre mesure américains (Cassavetes, Lewis, Perrault ...) ainsi que des mouvements ou écoles (Nouvelle-Vague, cinéma direct). On abordera des questions aussi diverses que la représentation de l'individu et de sa place dans la société moderne et le monde, le rapport au corps et à la parole, la recherche de nouvelles modalités narratives, la réflexivité.

Bibliographie (extrait):

- Jean-Luc Godard, *Godard par Godard. Les Années Karina*, Flammarion, 1985
- Annie Goldman, *Cinéma et Société moderne*, Ed. Anthropos, 1971.
- Michel Marie, *La Nouvelle vague*, Armand Colin, 2005.
- Gilles Marsolais, *L'Aventure du cinéma direct revisitée*, 400 coups, Montréal, 1997.

U. E. 3: Cinéma et arts des images 1 – 18h CM – semestre 5

La comédie musicale. Perspectives esthétiques, historiques et culturelles

Enseignant: Laurent Guido

Ce cours-séminaire vise à étudier un genre important du spectacle audiovisuel au 20e siècle, et dont l’empreinte sur la culture de masse contemporaine reste considérable. La comédie musicale sera abordée dans ses structures sémantiques et syntaxiques particulières. Contrairement à nombre de genres de la période dite « classique » du cinéma, le *musical* repose en effet sur l’insertion de moments de spectacle chantés et dansés qui échappent généralement aux enjeux fondamentaux du récit. On observera dès lors les relations qui se nouent entre les deux pôles de l’*attraction* et de la *narration*, en évaluant les fonctions diverses attribuées à la musique et à la danse. Bien que centré avant tout sur le cinéma classique hollywoodien (films-revues, Busby Berkeley, Fred Astaire, productions MGM), ce cours envisagera également la comédie musicale comme modèle pour d’autres cinématographies et industries du divertissement. Une attention constante sera portée à la dimension sociale de ce genre, ainsi qu’à ses valeurs idéologiques, de ses sources théâtrales jusqu’à ses développements contemporains (en termes de hiérarchies culturelles, de rapports entre les catégories de sexes, de la revendication d’une identité collective, etc.)

Bibliographie:

Un dossier de textes essentiels (articles, chapitres d’ouvrage) sera distribué sous une forme électronique aux participants.

UE fondamentales: Pratiques et techniques des arts - U. E. 4 à 6

U. E. 4: Analyse d’œuvres filmiques 3 – 24h TD – semestre 5

Enseignant: Matthieu Péchenet

En dialogue avec l’U.E 1, on privilégiera ici l’étude de la figure du témoin dans ses liens au cinéma et à l’histoire. Le cours portera sur des analyses de textes et de films qui lui accordent une place centrale depuis le tournant des années 1980.

Consubstantiel au « moment mémoriel » (F. Dosse) qui caractérise les quatre dernières décennies, le témoin interroge les modalités d’écriture de l’histoire. On verra que le cinéma joue un rôle de premier plan chez des historiens (Pierre Vidal-Naquet, Arlette Farge, François Hartog) qui s’intéressent de près à ce « personnage », lequel noue une relation pour le moins contrariée avec leur discipline depuis le milieu du XIXe siècle.

Plus généralement, l’un des principaux objectifs du cours sera d’interroger l’horizon critique de la présence des témoins au cinéma et dans l’écriture historique. On rapprochera ainsi ces deux domaines par la capacité qu’ils ont (en n’omettant jamais la spécificité de leurs outils ou procédures) à accorder une place aux oubliés, aux marginaux, aux « vaincus » (Walter Benjamin) qui sont traditionnellement délaissés par les discours dominants.

Bibliographie :

Philippe Artières, Pierre Laborie et Arlette Farge, « Témoignage et récit historique », *Sociétés et Représentations*, n° 13, 2002, pp. 199-206.

François Bédarida, « Le temps présent et l’historiographie contemporaine », *Vingtième siècle, revue d’histoire*, n° 69, janvier-mars 2001, pp. 153-160.

Walter Benjamin, « Le conteur » (1936), *Œuvres III*, Paris, Gallimard, « Folio essais », 2000, pp. 114-151.

André Habib, « Mémoire d'un achèvement. Approches de la fin dans les *Histoire(s) du cinéma*, de Jean-Luc Godard », *Cinémas*, vol. 13, n° 3, printemps 2003, pp. 9-31.

Arlette Farge, « Le cinéma, langue maternelle du XXe siècle », entretien avec Antoine de Baecque, *Cahiers du cinéma*, Hors-série, *Le Siècle du cinéma*, novembre 2000, pp. 40-43.

Pierre Vidal-Naquet, « L'épreuve de l'historien : réflexions d'un généraliste » (1988), *Au sujet de Shoah. Le film de Claude Lanzmann* (1990), Paris, Belin, 2011, pp. 270-285.

Un dossier de lecture et une filmographie seront mis à la disposition des étudiant.e.s à la rentrée.

U. E. 5: Pratique du cinéma 1 – 24h TD – semestre 5

Enseignant: Augustin Gimel

Atelier de création cinématographique. À partir d'un thème, création individuelle ou en petite équipe d'un court métrage. Il s'agira en travaillant tôt dans le semestre à la collecte d'images et de sons, puis à leur agencement, d'expérimenter, de construire avec la matière cinématographique. Réalisation au premier semestre d'une maquette/esquisse du film.

U. E. 6: Ecriture de scénario 1 – 24h TD – semestre 5

Enseignant: Frédéric Pelle

Cet atelier se propose d'encadrer l'écriture d'un scénario écrit en trinôme à partir d'une nouvelle littéraire, choisie parmi quatre. Pour information, les écrivains concernés, en 2017/18, étaient Raymond Carver, Anton Tchekhov, André Vers et Pierre Autin Grenier. Un scénario par groupe sera choisi puis réalisé en équipe au second semestre.

UE complémentaires: Théories et méthodologie des arts – U. E. 7 et 8

U. E. 7: Métiers du cinéma: de la production à la programmation 3 – 24h TD – semestre 5

Enseignant: Sonny Walbrou

Contenu de la formation:

Le cinéma convoque un grand nombre de métiers, de la première étape de la production, en passant par le scénario, la décoration, la réalisation, le montage jusqu'aux dernières étapes de la post-production aux différentes formes de diffusion du film. Il s'agit de présenter un ou plusieurs de ces métiers.

U. E. 8: Arts, technologies et dispositifs 1 – 18h CM – semestre 5

Enseignante: Géraldine Sfez

Cinéma et peinture

Objectif: Procéder à une analyse croisée des images fixes et des images en mouvement et s'interroger sur la nature du rapport que le cinéma entretient avec la peinture.

« Avec Edouard Manet commence la peinture moderne, c'est-à-dire le cinématographe ». En écrivant ces lignes, Jean-Luc Godard trace explicitement une généalogie entre peinture et cinéma et s'inscrit lui-même dans la lignée d'Edouard Manet. Du « regard-caméra » de *L'Olympia* à ceux d'Anna Karina dans *Pierrot le Fou*, nous voudrions questionner ce que la peinture *fait* au cinéma et inversement ce que le cinéma *fait* à la peinture. Pour cela, nous nous intéresserons tout particulièrement aux relations entre Auguste et Jean Renoir ; Godard, Picasso, Renoir et Manet ; Hitchcock, Wenders et Hopper.

Eléments de Bibliographie:

Aumont, Jacques, *Matière d'images*, Paris, Images modernes, 2005.

Bonfand, Alain, *Le cinéma saturé. Essai sur les relations de la peinture et des images en mouvement*, Paris, Vrin, 2011.

« Hitchcock et l'art: coïncidences fatales », catalogue de l'exposition, Paris, Centre Pompidou, 2001.

« Renoir/ Renoir », catalogue de l'exposition, Paris, Cinémathèque française, 2005.

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: langue – 24h TD – semestre 5

LANGUE AU CHOIX ANGLAIS ; POUR LES AUTRES LANGUES, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DU CLIL (CENTRE DE LANGUES)

Responsable: Claire Hélie

Enseignante : Laurence Ledru

Pré-requis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B2

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en cinéma (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: exploration de documents authentiques sur le cinéma pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet de l'Étudiant

2 enseignements

UNE U. E. OBLIGATOIRE: CULTURE NUMERIQUE

UNE U. E. CHOIX

Choix

Programmations et festivals (images en mouvement), Mathilde Lejeune

Ce cours a pour objectif une ouverture théorique et pratique aux enjeux des festivals de cinéma et à la programmation de film. Au cours du semestre, les étudiants seront amenés à réfléchir aux contours économiques, esthétiques et historiques des festivals ainsi qu'aux exigences du métier de programmeur.

Stage

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Études Cinématographiques- Licence 3 - Semestre 6

LICENCE ARTS/PARCOURS ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES 2018-2019							MODALITES D'EXAMEN											Observations			
UE	Intitulé	ECTS	Choix	Groupes CM/TD	vol présentiel		CNU	SESSION 1					SESSION 2								
					CM	TD		Type d'exercices	CC ou CT	Ecrit ou Oral	Durée	Doc autorisés	Organisé par	Type exercice	CC ou CT	Ecrit ou Oral	Durée		Doc autorisés	Organisé par	
SEMESTRE 6																					
UE 1	Actualité de la théorie 2	3	O	1	18			Epreuve commune UE 4 évaluation écrite	CT	E	4	non	SCOLARITE GENERALE	Evaluation écrite	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE	Epreuve commune UE 1-4	session 1 et 2
UE 2	Questions d'histoire : le cinéma des années 70 à nos jours	3	O	1	18			Epreuve commune UE 8 évaluation écrite	CT	E	4	non	SCOLARITE GENERALE	Evaluation écrite	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE	Epreuve commune UE 2-8	session 1 et 2
UE 3	Cinéma et arts des images 2	3	O	1	18			Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	4	non	SCOLARITE GENERALE	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE		
UE 4	Analyse d'œuvres filmiques 4	3	O	2	24			Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme Epreuve commune UE 1	CC	EO		non	SCOLARITE GENERALE	Evaluation écrite	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE	Epreuve commune UE 1	
UE 5	Pratique du cinéma 2	3	O	3	24			Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO				dossier	CT	E			DEPARTEMENT ARTS		
UE 6	Ecriture du scénario 2	3	O	3	24			Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO				dossier	CT	E			DEPARTEMENT ARTS		
UE 7	Atelier d'écriture critique	3	O	2	24			Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO		non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE		
UE 8	Arts, technologie et dispositifs 2	3	O	1	18			Epreuve commune UE 2 évaluation écrite	CT	E	4	non	SCOLARITE GENERALE	Evaluation écrite	CT	E	2	non	SCOLARITE GENERALE	Epreuve commune UE 2	session 1 et 2
UE 9	Langue	3	C		24																
UE 10	Projet de l'étudiant	3	C		20																
	<i>Culture numérique</i>		O																		Université
	Initiation à la recherche en études cinématographiques				24			Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO				Exercice écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CT	EO			DEPARTEMENT ARTS		
	Programmations et festivals (images en mouvement)			1	12			Exercices écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CC	EO				Exercice écrit et/ ou oral en relation avec le programme	CT	EO			DEPARTEMENT ARTS		
	Stage							Evaluation écrite et ou orale, dossier, soutenance	CC	EO				Evaluation écrite et ou orale, dossier, soutenance	CT	EO			DEPARTEMENT ARTS		
	<i>Autre parcours, mention, université</i>																				

UE fondamentales: Approches historique, artistiques, esthétiques U. E. 1 à 3

U. E. 1: Actualité de la théorie 2 - 18 h CM – semestre 6

Enseignant: Edouard Arnoldy

Dans cette partie du cours, il va surtout s'agir d'envisager le travail d'artistes déterminé par des questions d'histoire (images et mémoire ; film et réflexion sur l'histoire, etc.). Il sera notamment question de deux formes particulières d'expériences cinématographiques pouvant s'inscrire dans le cadre d'une réflexion sur les liens entre histoire, mémoire, cinéma: le documentaire et le « found footage ». D'un côté, il va s'agir de s'interroger sur *l'idée de documentaire* née avec la photographie et qui trouve son prolongement dans les développements du cinéma. D'un autre côté, une attention particulière sera accordée à des expériences contemporaines de « remploi » ou de « found footage » dans l'art et dans le cinéma contemporain, qui reposent sur « l'image-document » ou l'image d'archive.

Bibliographie:

Édouard Arnoldy, « Le cinéma, *outsider* de l'histoire. Propositions en vue d'une histoire en cinéma », *1895*, n°55, juin 2008.

Christa Blümlinger, *Cinéma de seconde main*, Paris, Klincksieck, 2013.

Nicole Brenez, « Montage intertextuel et formes contemporaines du remploi dans le cinéma expérimental », dans Elena Dagrada (dir.) *Limite(s) du montage*, Montréal, CINÉMAS, Automne 2002, pp. 49-68.

Olivier Lugon, *Le style documentaire. D'August Sander à Walker Evans*, Paris, Macula, 2001.

U. E. 2: Questions d'histoire: le cinéma des années 70 nos jours -18h CM – semestre 6

Enseignant: Joséphine Jibokji

Contenu de la formation:

Ce cours sera consacré à l'étude de la mise en scène des « nouvelles images », la vidéo puis le numérique, dans les films de fiction depuis la fin des années 1960. À son apparition, la vidéo a bouleversé notre conception de l'image, entre autres en introduisant le temps direct, c'est-à-dire l'enregistrement et la diffusion en simultané sur un moniteur TV. L'on retrouve ces dispositifs dans les films de fiction, tant dans des séquences horribles que dans des scènes intimistes. De David Cronenberg à Atom Egoyan, nombre de cinéastes ont utilisé la vidéo pour penser les images et leurs effets, au sein même de leur film. Outil narratif, accessoire de composition de l'image, objet de questionnements théoriques, la vidéo au cinéma permet en outre de réfléchir à la transition entre les images analogiques et numériques, ce que les changements techniques impliquent dans notre manière de penser les images. Nous comprendrons ainsi que les nouvelles images se définissent moins par leur fonctionnement technique que par les imaginaires (de création et de réception) qu'elles supposent.

Bibliographie succincte :

Raymond Bellour, *L'Entre-Images : Photo. Cinéma. Vidéo*, Paris, La Différence, 1990.

Philippe Dubois, *La question vidéo : entre cinéma et art contemporain*, Crisnée, Yellow Now, 2011.

Sophie-Isabelle Dufour, *L'image vidéo : d'Ovide à Bill Viola*, Paris, Archibooks, 2008.

Florence de Mèredieu, *Arts et nouvelles technologies : art vidéo, art numérique*, Paris, Larousse, 2003.

Françoise Parfait, *Vidéo : un art contemporain*, Paris, Ed. du Regard, 2001.

Michael Rush, *L'art vidéo*, Londres, Thames and Hudson, 2003.

Christine Van Assche (dir.), « Une histoire de vidéo », *Vidéo et après : la collection vidéo du Musée national d'art moderne*, Paris, Ed. du Centre Georges Pompidou : Ed. Carré, 1992, p. 10.

U. E. 3: Cinéma et arts des images 2 – 18 h CM – semestre 6

Enseignante: Géraldine Sfez

Objectif:

Ce cours se propose d'interroger le cinéma documentaire des années 70 à nos jours en s'intéressant tout particulièrement à la question de l'archive, ainsi qu'au rapport entre histoire, mémoire et témoignage. Il s'agira notamment de voir comment les cinéastes inventent à chaque fois des formes inédites et, surtout, adéquates à leur objet. Les cinéastes étudiés seront, entre autres, Chris Marker, Harun Farocki et Frederick Wiseman.

Eléments de Bibliographie:

Comolli, Jean-Louis, *Voir et pouvoir*, Paris, Verdier, 1990.

Niney, François, *L'épreuve du réel à l'écran. Essai sur le principe de réalité documentaire*, Bruxelles, de boeck, 2002.

Niney, François, *Le Documentaire et ses faux-semblants*, Paris, Klincksieck, 2009.

Rancière, Jacques, *La fable cinématographique*, Paris, Editions du Seuil, 2001.

U. E. 4: Analyse d'œuvres filmiques 4 – 24h TD – semestre 6

Enseignante: Mélissa Gignac

Ce cours portera sur l'utilisation des archives (film et non-film) en histoire du cinéma. Il s'agira, pour les étudiants, d'apprendre à analyser des documents variés et divers (presse, document de production, découpage technique, affiche, photographie de plateau ou de tournage, etc.) qui se distinguent de l'imprimé.

Nous envisagerons aussi la matérialité des films en analysant le cinéma sous l'angle de son histoire et non plus depuis la théorie du cinéma (à partir notamment des questions de restauration et des versions multiples).

U. E. 5: Pratique du cinéma 2 – 24h TD – semestre 6

Enseignant: Augustin Gimel

Poursuite de l'atelier de création cinématographique. Finalisation au second semestre du court métrage.

U. E. 6: Écriture du scénario 2 – 24h TD – semestre 6

Enseignant: Frédéric Pelle

Cet atelier se propose d'encadrer l'écriture d'un scénario individuel de court-métrage à partir d'un souvenir émotionnel.

UE complémentaires: Théories et méthodologie des arts – U. E. 7 et 8

U. E. 7: Atelier d'Écriture critique – 24h TD – semestre 6

Enseignante: Claudia Gutierrez

Contenu de la formation: Les séances seront organisées en deux parties. Une partie sera attribuée à la réflexion sur l'activité critique. Il s'agira d'étudier et d'analyser différentes critiques de cinéma afin de réfléchir aux critères utilisés pour l'évaluation d'un film (sur quoi se basent les jugements? Critères esthétiques, politiques, indices de subjectivité, nationalité de l'auteur, contexte, etc). Nous nous intéresserons à leurs formulations autant qu'à leurs contenus.

L'autre partie du cours sera accordée à la pratique, elle se basera sur des séries d'exercices. Un temps sera prévu dans chaque cours pour des exercices d'écriture. Il y aura également la possibilité de préparer des travaux chez soi.

Bibliographie succincte :

Une bibliographie et des textes seront distribués en début de cours.

U. E. 8: Arts, technologie et dispositifs 2 – 18h CM – semestre 6

La musique au cinéma

Enseignant: Laurent Guido

A partir du tournant vers l'institutionnalisation du film, au cours des années 1910, la musique a progressivement servi les impératifs narratifs comme spectaculaires du cinéma. Ce cours propose d'interroger plus spécifiquement l'existence d'un modèle « classique » de musique de film, fondé sur certains procédés (thèmes récurrents et variés, soulignement rythmique des actions) destinés non seulement à accompagner, mais également à renforcer, mettre en évidence, ou encore expliciter les actions montrées à l'écran. Si ce modèle a marqué plus particulièrement le cinéma hollywoodien des années 1930-1950 (qu'on abordera donc de manière privilégiée), il a conditionné en profondeur les pratiques et les réflexions des compositeurs et des cinéastes, jusqu'à aujourd'hui.

On étudiera par ailleurs les possibles « contre-modèles » à cette conception dominante de la musique au cinéma, ainsi que les multiples relations intermédiaires nouées par le film avec diverses formes de musique préexistante (chansons populaires, morceaux du répertoire symphonique...) Apparue dès l'époque muette, cette dernière tendance a pris une place considérable dans les pratiques sonores du cinéma contemporain.

Bibliographie:

Un dossier de textes essentiels (articles, chapitres d'ouvrage) sera distribué sous une forme électronique aux participants.

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langues – 24h TD – semestre 6

Langue au choix Anglais ; pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

Responsable: Claire Hélie

Enseignant : Laurence Ledru

Pré-requis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: consolider le niveau B2

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en cinéma (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: exploration de documents authentiques sur le cinéma pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet de l'Étudiant – semestre 6

2 enseignements

Une U. E. Obligatoire: Culture numérique

Une U. E. Choix

Programmations et festivals (images en mouvement)

Initiation à la recherche (Mélicca Gignac):

Ce cours s'adresse aux étudiants désirant intégrer un Master de recherche (quel que soit le parcours choisi). Dans le cadre de l'initiation à la recherche, il s'agira d'interroger les pratiques de constitution et de traitement de corpus, de recherche bibliographique, et de formulation d'une problématique. Loin de postuler une approche a priori, ce cours est ouvert à des pratiques universitaires récentes, à des approches variées et attend de l'étudiant qu'il manifeste quelque affinité pour l'une et/ou l'autre approche existante. Outre une attention accordée aux images, seront abordés la question de l'archive, celle de l'actualité, le rôle dévolu aux discours et aux représentations, ce afin de dessiner les contours d'une recherche en acte.

L'étudiant devra faire preuve d'initiative et savoir s'investir dans la constitution d'un projet d'une recherche susceptible d'être menée à bien dans le cadre d'un Master. Il sera évalué sur la base de l'avancement du projet et de son aboutissement. Dans la mesure où le cours repose sur la découverte et l'échange, la participation active de l'étudiant est primordiale.

Capacité d'accueil maximale: 20 étudiants

Stage

Autre parcours, mention, UFR, SUAPS, C2i, CLES...<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10>

Licence Études en Danse

Les modalités de contrôles et les programmes

Etudes en Danse Licence 1 - Semestre 1

Etudes en Danse - Licence 1 - Semestre 1

Modalités d'examens

Intitulé	EC TS	Choix	NB groupes		Volume prése		Session 1					Organisation	Session 2					Observations	
			CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Organisation
Introduction à la culture chorégraphique	3	0		1		24	Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours	CC	E et/ou O		non		travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Non	Département Arts	
Histoire de la danse 1	3	0		1		24	Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours	CC	E et/ou O		non		travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Non	Département Arts	
Analyse chorégraphique 1	3	0	1			24	Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours	CC	E et/ou O		non		travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Non	Département Arts	
Fondamentaux chorégraphiques 1	3	0		2		24	Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours écrit et / ou oral	CC	E et/ou O		non		travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Non	Département Arts	
Répertoire 1	3	0		1		24	Exercice conçu pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours	CC	E et/ou O		non		travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Non	Département Arts	
Analyse du geste dansé 1	3	0		1		24	Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours	CC	E et/ou O		non		travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Non	Département Arts	
Introduction aux arts / TD	3	0		1		24	Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours écrit et/ ou oral	CC	E et/ou O		non		Evaluation écrite	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	
Introduction aux arts 1: cinéma/musique	3	0				24	QCM	CT	E	2	non	Scolarité Générale	QCM	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Musique, MI, Cinéma, danse, humanités P/théâtre
Langue	3	0		1		24	Exercices écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		non			CT	E	2		Scolarité Générale	Anglais - autres langues cf dpt concernés.
Projet de l'étudiant : Intégration	3	0		1															

UE fondamentales: Approches historique, artistiques, esthétiques U. E. 1 à 3

U. E. 1: Introduction à la culture chorégraphique - 24 h TD - Semestre 1

Enseignantes: Marion Sage/Véronique Brunel

Pré-requis:

Pratique de danse et pratique de spectateur

Objectif et compétences visées :

Pratiquer la danse et verbaliser cette pratique. Mettre en perspective sa pratique de danse préalable grâce à la découverte d'autres formes chorégraphiques, genres, courants, œuvres...

Contenu :

A l'heure où ce guide est réalisé, les enseignantes pressenties n'ont pas encore été recrutées et n'ont pu nous transmettre la présentation précise de cet enseignement qui sera délivré sous format intensif et inclura un travail sur les archives de la modernité en danse dans l'Allemagne des années 1920 et 1930.

Bibliographie : Une bibliographie sera donnée en début de semestre.

U. E. 2: Histoire de la danse 1 - 24 h TD – semestre 1

Enseignante: Marion Sage

Objectifs et compétences visées : se confronter à des archives historiques et les questionner, comprendre la construction de l'historiographie en danse, acquérir des repères chronologiques en histoire de la danse.

Descriptif du contenu : Ce cours est la suite de la semaine intensive menée par Véronique Brunel et Marion Sage (UE1) autour des archives de la modernité en danse dans l'Allemagne des années 1920-30. A partir d'un corpus de sources diverses (archives photographiques, extraits de biographies ou journaux de bord de danseurs, extraits d'article de presse de l'époque...), nous établirons des repères esthétiques et historiques tout en posant un regard critique sur la façon dont se construit l'historiographie de la danse.

Bibliographie indicative :

- Annie Suquet, *L'Eveil des modernités : une histoire culturelle de la danse, 1870-1945*, Pantin, Centre national de la danse, 2012.
- Isabelle Launay et Sylviane Pagès (dir.), *Mémoires et histoire en danse*, Paris, L'Harmattan, 2010.

U. E. 3: Analyse chorégraphique 1 - 24 h CM – semestre 1

Enseignant: Philippe Guisgand

Pré-requis: une fréquentation régulière des œuvres chorégraphiques ou, plus généralement, du spectacle vivant est souhaitable.

Objectifs et compétences visées: le cours invite, à partir d'expériences corporelles variées, à penser la conception holistique du corps, le principe d'immersion/distanciation, les composantes de la perception et à entamer une réflexion sur les enjeux de la posture de réception esthétique.

Contenus: Ateliers en studio sur les rapports entre corps, perception, danse et description. Construction d'une trame d'observable et recension des modalités descriptives.

Bibliographie: Une bibliographie sera donnée en début de semestre.

UE fondamentales: Pratiques et techniques des arts - U. E. 4 à 6

U. E. 4: Fondamentaux chorégraphiques 1 - 24 h TD – semestre 1

Enseignante : Monique Duquesne-Fonfrède

Pré-requis : S'intéresser à la pratique de la période de la Renaissance et des danses et musiques dites « de bal » ou « traditionnelles ».

Objectifs et compétences visées : Situer historiquement et artistiquement la Renaissance en France ; s'intéresser à l'iconographie du corps dansant et à la musique de cette époque. S'interroger sur les modalités d'une pratique contemporaine, c'est-à-dire ici et maintenant, des danses de la Renaissance française et les mettre en dialogue avec d'autres danses collectives tirées de répertoires dit « traditionnels ». Partir de ce répertoire patrimonial pour aller vers la composition de danses à regarder, ou à partager dans le contexte du bal.

Descriptif du contenu : Au travers d'ateliers mêlant mise en éveil et apprentissage, restitution et interprétation, improvisation et composition, les étudiants aborderont des éléments fondamentaux des danses populaires et nobles de la Renaissance française consignées par Thoinot Arbeau dans l'Orchésographie (fin du XVIe siècle). Ils étudieront également le répertoire de *danseries* (branles, pavane, gaillarde, basse-danse, bouffons ...) et de danses de bal issues de répertoires traditionnels.

Bibliographie :

ARBEAU, Thoinot, *Orchésographie*, Paris, 1581.

CONTE, Pierre, *Danses anciennes de cour et de théâtre en France, éléments de composition*, Ed Dessain et Tolra, 1974.

JOLY, Robin, *1er cahier de bal de la Compagnie Outre Mesure*, Label COM, 2ème édition, 2009.

ROUSSEAU, Sophie, *Le Cahier de Maître Guillaume, Danses et Musiques à danser de la Renaissance*, Ed Compagnie Maître Guillaume, Bagnolet, 1992.

ROUSSEAU Sophie, PERRIER Catherine, BOQUET Pascale, BARATHON Jacques LEMÊTRE Roland, DELATTRE Pierre, *Chansons pour mener la danse – polyphonies et monodies*, Delatour, 2014.

Compagnie Maître Guillaume, *L'Orchésographie, Musique à danser de la Renaissance française*, CD n°1 et 2.

U. E. 5: Répertoire 1 - 24 h CM – semestre 1

Enseignante: Monique Duquesne-Fonfrède

Pré-requis : avoir lu l'ouvrage d'Isabelle Ginot et Marcelle Michel, *La danse au XXe siècle*, Paris, Bordas, 1995.

Objectif et compétences visées : questionner la notion de répertoire à partir d'un corpus d'exercices, expérimenter différentes manières de fixer et transmettre des exercices (descriptions verbales, notations, schémas, dessins...) et questionner la notion de « technique classique ». S'initier à la notation Conté.

Contenus de formation : Ce cours proposera aux étudiants d'expérimenter les exercices basiques de Wilfride Piollet à partir de leur transcription en notation Conté.

Bibliographie : Wilfride Piollet, *Barres flexibles (exercices)*, L'une et l'autre, 2008.

U. E. 6: Analyse du geste dansé 1 - 24 h CM- semestre 1

Enseignantes: Sylvie Robaldo et Marion Sage

Pré-requis : Avoir une pratique de danse, une appétence pour le travail d'observation et d'analyse

Objectifs et compétences visées : acquérir des outils d'analyse du geste. Connaître et maîtriser les bases de la choréologie.

Contenus de formation : à partir du travail d'Yvonne Rainer notamment, les étudiants exploreront différentes façons d'analyser le geste dansé et tout particulièrement les bases de la choréologie, méthode développée par Rosemary Brandt à partir des principes labaniens.

Bibliographie : Une bibliographie sera donnée en début de semestre.

UE complémentaires: Théories et méthodologie des arts – U. E. 7 et 8

U. E. 7: Introduction aux arts 1 - 24 h TD – semestre 1

Enseignante: Bianca Maurmayr

Pré-requis : fréquentation assidue des salles de spectacle, lecture régulière

Objectif et compétences visées : découvrir les ressorts politiques, sociologiques et économiques de la création chorégraphique actuelle. Pouvoir se repérer dans l'actualité culturelle et savoir présenter, à partir d'une synthèse de documents, les débats qui animent le milieu culturel.

Contenus de formation : Ce cours permettra à l'étudiant.e de faire un état de lieux des institutions et structures culturelles rattachées à la danse et de lui donner des repères socio-économiques quant au paysage culturel. Des visites dans des structures locales seront organisées collectivement. La lecture régulière de la presse nationale et locale sur l'actualité chorégraphique permettra de développer l'esprit critique de l'étudiant.e.

Bibliographie succincte :

Lecture de la presse nationale et régionale ; décryptage des documents de présentation et de communication du Ministère de la Culture.

Faure Sylvia, « Les structures du champ chorégraphique français », *Actes de la recherche en sciences sociales*, 2008/5 (n° 175), p. 82-97.

Germain-Thomas Patrick, « Politiques et marchés du spectacle de danse contemporaine », *Recherches en danse* [En ligne], 1 | 2014, URL : <http://journals.openedition.org/danse/570>.

« Regard sur un milieu professionnel », *Repères, cahier de danse*, 2008/1 (n° 21), p. 10-12.

Sorignet Pierre-Emmanuel, *Danser. Enquête dans les coulisses d'une vocation*, Paris, La Découverte, 2010.

U. E. 8: Introduction aux arts – cinéma/musique - 24 h CM semestre 1

Enseignement commun à tous les parcours de la licence Arts (hors arts plastiques) et la licence Humanités

Enseignant: Benjamin Barbier - Cinéma

Ce cours a pour ambition de familiariser les étudiants en Arts avec les études cinématographiques afin qu'ils élaborent ou consolident une culture cinématographique.

À partir de l'étude de trois genres emblématiques du cinéma que sont le burlesque, le Film-Noir et le Western, il s'agira donc de proposer une introduction à quelques grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma en présentant le contexte dans lequel ils ont été produits ainsi que les idées et les formes qu'ils élaborent.

Bibliographie succincte:

BELLOUR Raymond (dir.), *Le Western. Approches, mythologies, auteurs-acteurs, filmographies*, Paris: Gallimard, 1993.

KRAL Petr, *Le Burlesque ou la morale de la tarte à la crème*, Paris: Ramsay, 2007.

LETORT Delphine, *Du Film Noir au Néo-Noir: Mythes et Stéréotypes*

De l'Amérique. 1941-2008, Paris: L'Harmattan, 2010.

SERCEAU Michel (dir.), *Ciném'Action*, N°68 Mai 1993, « Panorama des genres au cinéma », Paris: Éditions Charles Corlet, 1993.

Enseignante : Nathalie Cogez-Poisson - Musique

Nathalie Cogez Poisson: Musique

Pré-requis : Aucun.

Compétences visées :

Acquérir une perception synthétique de l'évolution de la musique savante occidentale du Moyen Age à nos jours. Se familiariser avec le vocabulaire spécifique à l'esthétique musicale.

Contextualiser la musique dans l'histoire des arts, des idées, des cultures et des sociétés.

Enrichir sa culture générale.

Descriptif du contenu :

Dresser un panorama historique du chant grégorien aux musiques contemporaines

Dégager des repères historiques.

S'interroger sur les questions de rupture et de continuité dans l'histoire de la musique.

Proposer une réflexion esthétique sur les notions de style, de genre et de forme en musique.

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langue - 24 h TD – semestre 1

Langue au choix: ANGLAIS; pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

Responsable: Claire Hélie

Enseignant : Mark Lindores

Prérequis: niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif: consolider le niveau A2 et préparer le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en danse (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: exploration de documents authentiques sur la danse pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet de l'étudiant - 20 h TD – semestre 1

Projet de l'étudiant: « Intégration »

Les renseignements seront donnés à la rentrée.

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Etudes en Danse - Licence 1 - Semestre 2

Etudes en Danse - Licence 1 - Semestre 2

Modalités d'examens

U.E.	Intitulé	EC TS	Ch oix	Nb		Volume		Session 1				Organisation	Session 2				Organisation	Observations			
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée		Docs autorisés ou non	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral			Durée	Docs autorisés ou non	
UE 1	Philosophie de l'art et esthétique	3	O	1		18		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O		non		Devoir écrit en lien avec le programme CM	CT	E	4	Non	Scolarité Générale	philosophie (porteur)	
UE 2	Philosophie de l'art et esthétique	3	O		1	24		Epreuve liée à la philosophie	CC	E		non		épreuve liée à la philosophie TD	CT	E					
UE 3	Analyse chorégraphique 2	3	O		1	24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O		non		travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Non	Département Arts		
UE 4	Fondamentaux chorégraphiques 2	3	O		2	24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours	CC	E et/ou O		non		travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Non	Département Arts		
UE 5	Répertoire 2	3	O	1		24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O		non		travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Non	Département Arts		
UE 6	Analyse du geste dansé 2	3	O	1		24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours	CC	O		non		travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Non	Département Arts		
UE 7	Introduction aux arts / TD	3	O		1	24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours, écrit	CC	E et/ou O		non		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours, écrit	CT	E	2	Non	Scolarité Générale		
UE 8	Introduction aux arts 2 : théâtre/danse	3	O			24		QCM	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	QCM	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Musique, MI, Cinéma, danse, DU, humanités P/théâtre	
9	Langue	3	O		1	24		Exercices écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		non			CT	E	2		Scolarité Générale	Anglais - autres langues of dpt concernés.	
UE 10	Projet de l'étudiant	3	C																		
	culture numérique		O																		université
	Projet Artistique Chorégraphique Encadré (PACE)		C		1		20		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours	CC	E et/ou O			DPT	Exercice conçu pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours	CT	E et/ou O			Département Arts	danse mut S4
	Stage conventionné		C						Evaluation écrite et / ou orale	CC	E et/ou O			autre	Evaluation écrite et / ou orale	CT	E et/ou O			Département Arts	CCN,CRR ...
	Autre parcours, mention, université		C																		

UE fondamentales: Approches historique, artistiques, esthétiques U. E. 1 à 3

U. E. 1: Philosophie des arts - 18 h CM – semestre 2

Ce cours est commun avec le cours de « Philosophie de l'art et esthétique » en licence de philosophie

Enseignante Sarah TROCHE

Ce cours est commun avec le cours de « Philosophie de l'art et esthétique » en licence de philosophie

Titre du cours : Concepts et problèmes fondamentaux de l'esthétique et de la philosophie de l'art

Présentation du cours :

Ce cours propose une introduction aux problèmes et aux concepts fondamentaux de l'esthétique et de la philosophie de l'art. Nous aborderons les problèmes de la nature de l'art et de la création artistique (les rapports entre art et technique, la question de l'imitation, la notion d'œuvre, celle de génie), ainsi que l'histoire et le sens de la notion d'esthétique et les questions centrales de cette discipline (le jugement de goût, le beau et le sublime).

L'objectif du cours est de donner aux étudiants les notions essentielles pour comprendre les textes majeurs de la philosophie esthétique, ainsi que d'éprouver la pertinence de ces notions pour commenter des exemples précis d'œuvres et de pratiques artistiques.

Pré-requis : Aucun pré-requis.

Compétences visées : acquisition des notions fondamentales de la philosophie esthétique. Analyse de textes majeurs. Capacité à commenter des œuvres et des pratiques artistiques en les croisant aux analyses philosophiques.

Bibliographie :

1) À lire avant le premier cours :

Relire ses notes de cours de terminale portant sur l'art et la technique ainsi que les textes liés à ces cours.

2) Autres références :

Aristote, *La Poétique*, trad. R. Dupont-Roc et J. Lallot, Seuil, « Poétique », 1980.

Hegel, *Esthétique*, trad. Ch. Bénard, Livre de poche, 2 volumes, 1997 (texte en partie disponible sur internet).

Hume, « De la règle du goût », dans *Essais sur l'art et le goût*, trad. M. Malherbe, Vrin, « Bibliothèque des Textes Philosophiques – Poche » (édition bilingue), 2010 (*On the Standard of Taste*). Texte disponible sur internet en anglais et en français ; le titre français varie selon les éditions).

Kant, *Critique de la faculté de juger*, trad. A. Philonenko, Vrin, « Bibliothèque des Textes Philosophiques » 1993, première partie : « Critique de la faculté de juger esthétique ».

Valéry, « Discours sur l'esthétique », in *Variété IV*, Gallimard, 1939. Disponible en ligne : http://classiques.ugac.ca/classiques/Valery_paul/varietes/discours_sur_esthetique_IV/discours_sur_esthetique.html

U. E. 2: Philosophie des arts - 24 h TD – semestre 2

Enseignante Sarah TROCHE

Pré-requis : assister de manière active au CM et fournir le travail de lecture demandé

Compétences visées : permettre aux étudiants d'inscrire leur réflexion sur la danse et les pratiques chorégraphiques dans le contexte plus général des débats esthétiques et des controverses classiques et contemporaines dans la philosophie de l'art

Descriptif du contenu : Le TD a pour but de prolonger et compléter l'enseignement du CM, en se concentrant plus spécifiquement sur la lecture et le commentaire de textes, dont certains seront directement reliés à la danse et aux pratiques chorégraphiques.

U. E. 3: Analyse chorégraphique 2 - 24 h TD – semestre 2

Enseignant: Philippe Guisgand

Pré-requis : une fréquentation régulière des œuvres chorégraphiques ou, plus généralement, du spectacle vivant est souhaitable.

Objectifs et compétences visées : ce cours régulier propose de réfléchir au statut de l'analyse et des œuvres, avant de mettre en pratique différentes partitions descriptives.

Bibliographie : elle sera donnée au début du cours.

UE fondamentales: Pratiques et techniques des arts - U. E. 4 à 6

U. E. 4: Fondamentaux chorégraphiques 2 - 24 h TD – semestre 2

2 groupes

Enseignants : Jimmy Duriès et Cécile Delobea

Pré-requis : quelques connaissances sur l'histoire du mouvement hip hop, visionner ou avoir vu des extraits d'œuvres de chorégraphes ou groupes régionaux et nationaux ainsi que des extraits de *battles*.

Objectif et compétences visées : appréhender les fondamentaux de la culture hip hop et les réinvestir dans une pratique et une recherche chorégraphique. Préciser les codes par une analyse spécifique de leurs composantes, improviser et composer afin d'élaborer différentes approches dynamiques.

Contenus de formation : Ce cours dispensé en période intensive divisera la promotion de L1 en deux. Les étudiants travailleront avec Cécile Delobea ou Jimmy Duriès, tous deux interprètes hip hop, chorégraphes et pédagogues, pour découvrir les éléments constitutifs de cette esthétique, envisageant différentes relations possibles à l'espace, à la musique, au groupe.

Bibliographie succincte :

Bazin Hughes, *La Culture Hip-Hop*, Editions Desclée de Brouwer, 1995.

Cooper Martha, *Hip-Hop Files*, From Here to Fame Publishing, 2004. Moise Claudine, *Danseurs du Défi*, Indigènes, 1999.

Collectif, « Territoires du Hip-Hop », *Art Press* hors série, décembre 2000.

U. E. 5: Répertoire 2 - 24 h CM – semestre 2

Enseignant : Romain Panassié

Pré-requis : visionner des extraits d'œuvres de Merce Cunningham

Objectifs : Traverser et expérimenter physiquement les éléments stylistiques et les principes de composition à l'œuvre dans une pièce de répertoire chorégraphique. Découvrir et s'initier au système d'écriture pour la transcription du mouvement créé par Rudolf Benesh en 1955 : *Benesh Movement Notation*.

Compétences visées : Comprendre les éléments fondamentaux qui composent deux pièces de Merce Cunningham : *Fielding Sixes* (1980) et *CRWDSPCR* (1993). Pouvoir les relier à l'ensemble de l'œuvre du chorégraphe, aux différents « courants » esthétiques présents dans la danse et les arts aux États-Unis, et à leur influence en France. Comprendre le fonctionnement du système Benesh et ses principes de bases, ainsi que certains enjeux liés à la transcription d'une œuvre chorégraphique et/ou à sa reconstruction.

Contenus de la formation :

Cet atelier pratique intensif s'appuiera sur :

- la transmission, de corps à corps, d'extraits de *Fielding Sixes* et *CRWDSPCR* ;
- des moments d'improvisation autour de certains éléments stylistiques et processus de composition présents dans ces deux chorégraphies ;
- des temps d'initiation à l'écriture Benesh, de découverte et d'exploration de partitions chorégraphiques ;
- une approche complémentaire en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, pour « donner chair » aux signes et nourrir l'interprétation de chacun.

Bibliographie :

GODARD Hubert, « Le geste et sa perception », In : MICHEL Marcelle, GINOT Isabelle, *La danse au XXème siècle*, Paris : Bordas, 1995.

MIRZABEKIANTZ Éliane, *Grammaire de la notation Benesh, Manuel élémentaire*, Pantin : Centre National de la Danse, 2000 (Collection Cahiers de la pédagogie).

MIRZABEKIANTZ Éliane, « Comment la notation Benesh relève et révèle l'interprétation », In : *La Revue du Conservatoire* [En ligne], La revue du Conservatoire, Le premier numéro, mis à jour le : 18/07/2013, <http://larevue.conservatoiredeparis.fr/index.php?id=298>.

MIRZABEKIANTZ Éliane, PANASSIÉ Romain, « Choréologue Benesh : un métier au cœur de la transmission des œuvres chorégraphiques », *La Revue du Conservatoire* [En ligne], Le septième numéro, mis à jour le : 05/06/2019, <http://larevue.conservatoiredeparis.fr/index.php?id=2032>.

PANASSIÉ Romain, « La partition chorégraphique comme moyen d'accès à l'œuvre et source de collaborations artistiques », *La Revue du Conservatoire* [En ligne], Le cinquième numéro, mis à jour le : 05/07/2017, <http://larevue.conservatoiredeparis.fr/index.php?id=1625>.

VAUGHAN David, *Merce Cunningham : un demi-siècle de danse*, Paris : Plume, 2002.

U. E. 6: Analyse du geste dansé 2 - 24 h CM – semestre 2

Enseignantes: Marion Sage et Sylvie Robaldo

Voir la présentation de l'UE6 au semestre 1. Au second semestre, c'est l'esthétique de Merce Cunningham qui sera au cœur des travaux d'observation.

Bibliographie indicative :

VAUGHAN David, *Merce Cunningham : un demi-siècle de danse*, Paris : Plume, 2002.

Repères, cahier de danse n°23.

UE complémentaires: Théories et méthodologie des arts – U. E. 7 et 8

U. E. 7: Introduction aux arts 2 - 24 h TD – semestre 2

Enseignante: Bianca Maurmayr

Voir « UE7 : Introduction aux arts 1 » au premier semestre. L'accent sera mis sur la méthode de collecte de données, plus particulièrement sur l'entretien. Focus sur la place du hip-hop dans la culture chorégraphique actuelle et sur la politique de répertoire, en lien étroit avec les semaines en intensif et de mise en partage.

Bibliographie indicative :

Faure Sylvia. « Institutionnalisation de la danse hip-hop et récits autobiographiques des artistes chorégraphes », *Genèses*, vol. 55, no. 2, 2004, pp. 84-106.

« Le répertoire de Cunningham », *Repères, cahier de danse*, n°23, 2009, pp. 16-19.

Lafargue de Grangeneuve Loïc, « Le hip-hop à l'épreuve des politiques culturelles », in *Politique du hip-hop. Action publique et culture urbaine*, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2008, pp. 141-182.

Launay Isabelle, « Mémoire et jeux chorégraphiques. Recycler, varier, rejouer chez Cunningham », in *Poétiques et politiques des répertoires. Les danse d'après I*, Pantin, Centre national de la danse, 2017, pp. 285-353.

U. E. 8: Introduction aux arts 2 - théâtre / danse - 24 h CM - semestre 2

Enseignement commun à tous les parcours de la licence Arts (hors arts plastiques) et à la licence Humanités

Programme Théâtre - Enseignant : Maxence Cambron

Pré-requis : Aucun

Objectifs : Acquérir un certain nombre de repères généraux sur l'art et l'histoire du théâtre en occident de ses origines à nos jours.

Compétences visées : Se repérer dans l'histoire du théâtre et maîtriser ses principales caractéristiques

Contenus de formation :

Le cours aura pour titre « Que peut le théâtre ? »

Selon l'époque et l'endroit où il a lieu, selon celles et ceux qui lui donnent vie et y assistent, le théâtre est un art en mouvement. Ses critères, ses fonctions, ses définitions et ses frontières ne cessent de varier, de se déplacer. Une constante forte demeure cependant : le théâtre est un art fondamentalement *social*, c'est-à-dire qu'il s'imprègne du monde qui l'entoure autant qu'il l'imprègne en retour, il change avec le monde tout comme il cherche à le changer. Se demander ce que peut le théâtre, c'est donc interroger la place que cet art dans nos sociétés occidentales. C'est questionner sa capacité à rendre compte de nos propres questionnements et sa faculté de nous questionner à son tour.

Bibliographie générale :

BIET, Christian, TRIAU, Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Paris, Gallimard, 2006

CORVIN, Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Paris, Bordas, 2008

De JOMARON, Jacqueline (dir.), *Le théâtre en France : du Moyen Âge à nos jours* (2e édition), Paris, Armand Colin, 1992

Enseignantes: Bianca Maurmayr et Marion Sage

Pré-requis : pratique de spectateur

Objectifs et compétences visées : façonner des repères chronologiques en histoire de la danse, mettre en perspective la notion de courant, questionner l'activité perceptive.

Descriptif du contenu : Les six séances consacrées à la danse s'attacheront à dresser une brève histoire de la danse en Occident, dans ses aspects esthétiques mais aussi sociaux ; l'axe de la circulation et des transferts des esthétiques sera favorisé. Les enseignantes tâcheront aussi de présenter quelques notions clefs de la recherche en danse (empathie kinesthésique ou contagion gravitaire, simulation perceptive, incorporation).

L'enjeu est également de donner aux étudiant.e.s des outils de regard et d'analyse mobilisables face aux œuvres chorégraphiques dont ils. elles sont susceptibles d'être spectateurs. trices aujourd'hui.

Bibliographie indicative :

Ginot Isabelle et Michel Marcelle, *La Danse au XXe siècle*, Paris, Bordas, 1995.

Huesca Roland, *Danse, art et modernité. Au mépris des usages*, Paris, PUF, 2012.

Lecomte Nathalie, *Entre cours et jardins d'illusion : le ballet en Europe, 1515-1715*, Pantin, Centre national de la danse, 2014.

Suquet Annie, *L'Eveil des modernités : une histoire culturelle de la danse, 1870-1945*, Pantin, Centre national de la danse, 2012.

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langue - 24 h TD – semestre 2

LANGUE AU CHOIX: ANGLAIS ; POUR LES AUTRES LANGUES, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DU CLIL (CENTRE DE LANGUES)

ANGLAIS

Responsable: Claire Hélie

Prérequis: niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B1

Enseignant : Mark Lindores

Pré-requis : niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif : préparer le niveau B1

Compétences visées : pratique de l'anglais dans le cadre d'études en danse (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...)

Contenus de formation : exploration de documents authentiques sur la musique et la danse pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Mise en place d'un dispositif hybride en fonction des effectifs.

U. E. 10: Projet étudiant – 20 h TD - semestre 2

2 enseignements

- Une U. E. 10 obligatoire: Culture numérique –
- Une U. E. 10 à choix
-

Pratique artistique chorégraphique Encadrée– (Programme commun S2-S4-S6)

Enseignante : Claire Besuelle

Cet atelier sera dédié à l'exploration de différentes manières de construire une proposition

chorégraphique à partir de l'usage de documents d'archives. Les étudiants seront amenés à se saisir d'un matériau (en partenariat avec les étudiants du master archivistique et le cours d'histoire de la danse assuré par Marie Glon au semestre 4), et guidés dans l'élaboration de protocoles singuliers d'entraînement et de composition depuis le ou les documents choisis.

Évaluation : contrôle continu.

Autre parcours, mention, UFR, SUAPS, C2i, CLES...

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Etudes en Danse – Licence 2 - Semestre 3

Etudes en Danse - Licence 2- Semestre 3																				
Modalités d'examens																				
U.E.	Intitulé	EC TS	Choix	Nb		Volume		Session 1					Organisation	Session 2					Observations	
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Organisation
UE 1	Histoire de la musique en relation avec la danse 1	3	O	1		24		Exercice conçu pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit	CT	E	2		Scolarité Générale	Exercice conçu pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours, écrit	CT	E	2		Scolarité Générale	Enseignement de la danse
UE 2	Histoire de la danse 2	3	O	1		36		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	Enseignement de la danse
UE 3	Analyse chorégraphique 3	3	O		1	24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	Enseignement de la danse
UE 4	Fondamentaux chorégraphiques 3	3	O		1	24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	Enseignement de la danse
UE 5	Atelier interdisciplinaire1	3	O		1	24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	
UE 6	PREPRO 1	3	C																	
	Anatomie de la danse 1 (option Pratique et esthétique)			1		24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et oral	CC	E et/ou O				Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2		Département Arts	Enseignement de la danse
	Formes opératiques(option MSV)				2	12	12	Exercices de contrôle Ecrit et/ou oral en lien avec le programme	CC	E et/ou O				Devoir écrit en lien avec les programmes	CT	E	2		Département Arts	1 épreuve CM + TD Danse-Musique
UE 7	PREPRO 2	3	O																	
	Ecriture critique 1 (toutes options)					24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O	2H		Département Arts	
UE 8	PREPRO Esthétique transdisciplinaire 1 (toutes options)	3	C			18		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2H		Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2H		Scolarité Générale	P/musique
9	Langue	3	O		1	24		Exercices écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O			DPT	Epreuve orale	CT	E			Scolarité Générale	Anglais - autres langues of dpt concernés.
UE10	Projet de l'étudiant culture numérique	3	C																	université
	Projet Artistique Chorégraphique Encadré (PACE)		C		1	20		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours	CC	O				Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours	CT	O			Département Arts	danse mut S5
	Stage conventionné							Evaluation écrite et / ou orale	CC	E et/ou O				Evaluation écrite et / ou orale	CT	E et/ou O			Département Arts	danse CCN,CRR
	Autre parcours, mention, université																			

Liste détaillée des enseignements: En gris, les enseignements communs aux parcours « Etudes en danse » et « Enseignement de la danse ».

Tronc commun: Approches historiques, artistiques, esthétiques et pratiques – U. E. 1 à 5

U. E. 1: Histoire de la musique en relation avec la danse 1 -24 h CM – semestre 3

Histoire de la musique en relation avec la danse 1

Enseignante Natacha Barry

Objectif et compétences visées: Ce cours a pour objectif de donner aux étudiants les outils indispensables pour comprendre l'histoire de la musique – du Moyen-Age à l'Epoque Contemporaine.

Contenus de formation: Chacune des grandes périodes occidentales sera étudiée. Seront définis l'ensemble des éléments qui constituent une époque - les différents genres représentatifs, les styles, le ou les compositeurs. Le cours portera également sur les différentes œuvres majeures. L'approche historique et analytique se confrontera aux divers positionnements esthétiques, plastiques, littéraires (et chorégraphiques !) contemporains des époques évoquées.

Bibliographie:

BUKOFZER (M.), La Musique Baroque, Presses Pocket, 1988

ROSEN (C.), Le Style classique, Gallimard, 1978

EINSTEIN (A.), La Musique Romantique, Gallimard, 1989

VON DER WEIDT (J.N), La Musique au XXe siècle, Hachette, 1992

U. E. 2: Histoire de la danse 2 - 36 h CM – semestre 3

Histoire de la danse 2

Enseignante : Marie Glon

Ce cours s'attache à donner aux étudiant.e.s des outils critiques sur l'historiographie et les usages de l'histoire de la danse : à partir de quels matériaux sont construits les récits historiographiques en danse ? A quoi servent les lieux communs de cette histoire canonique ? Comment éclairer les pans méconnus de l'histoire de la danse ? Nous nous pencherons tout particulièrement sur la place des femmes dans cette historiographie : différents travaux récents nous permettront de montrer combien de nouvelles questions suscitent un renouveau des connaissances historiques. Ce sera également l'occasion d'approcher la notion de genre et ses usages dans les sciences sociales aujourd'hui.

Les étudiant.e.s seront conduit.e.s à lire et questionner différents ouvrages de synthèse sur l'histoire de la danse, dans le but non seulement de se façonner des repères chronologiques, mais d'être capables de les questionner et d'envisager d'autres façons d'écrire l'histoire de la danse, dans le prolongement des travaux réalisés en première année de licence (frises, notices biographiques). Les étudiant.e.s pourront alors se demander quelles questions historiques eux-mêmes ont envie et besoin d'activer, en fonction de leurs propres projets.

Bibliographie :

E. Claire (dir.), *Clio. Femmes, genre, histoire* n°46, dossier « Danser », 2017.

C. Détrez, *Quel genre ?*, Paris, Thierry Magnier, 2015.

I. Ginot et M. Michel, *La Danse au XXe siècle*, Paris, Bordas, 1995.

N. Lecomte, *Entre cours et jardins d'illusion : le ballet en Europe, 1515-1715*, Pantin, Centre national de la danse, 2014.

H. Marquié, *Non, la danse n'est pas un truc de filles ! Essai sur le genre en danse*, Toulouse, L'Attribut, 2016.

A. Suquet, *L'Éveil des modernités : une histoire culturelle de la danse, 1870-1945*, Pantin, Centre national de la danse, 2012.

Collectif, *L'Histoire de la Danse : repères dans le cadre du diplôme d'État*, Paris, Centre national de la danse, 2000.

U. E. 3: Analyse chorégraphique 3 - 24 h TD – semestre 3

Analyse chorégraphique 3

Enseignant: Philippe Guisgand

Pré-requis : une fréquentation régulière des œuvres chorégraphiques ou, plus généralement, du spectacle vivant est souhaitable.

Contenus : Ils alterneront des points théoriques (analyse critique des méthodes, invariants analytiques, posture esthétique, outils généraux et spécifiques...) et des analyses d'œuvres orientées par des problématiques précises (faut-il s'affranchir du titre ? Hériter d'une danse : jusqu'où ? Un collage fait-il une pièce ?).

Bibliographie :

Une bibliographie complémentaire sera donnée en début de semestre.

Adshad-Lansdale Janet, *Dance Analysis Theory & Practice*, Londres, Dance Books, 1988.

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

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

U. E. 4: Fondamentaux chorégraphiques 3 - 24 h TD – semestre 3

Fondamentaux chorégraphiques 3

Enseignante: Monique Duquesne Fonfrede

Pré-requis : Situer historiquement et artistiquement la période dite baroque en France ; s'intéresser à l'iconographie du corps dansant et à la musique de cette époque, prendre connaissance des lieux et des contextes relatifs aux pratiques musicales et chorégraphiques dite « anciennes » ; situer les chorégraphes « baroques » actuels.

Objectif : Etude pratique et théorique de la danse française des XVIIe et XVIIIe siècles : des traces à la reconstitution / recréation

Compétences visées : Revisiter des états de corps, des dynamiques, des postures, des éléments de langage (vocabulaire de pas et syntaxe), des phrases, des œuvres chorégraphiques.

Passer d'une transmission orale de la danse dite « ancienne » à un usage raisonné des sources documentaires (traités, partitions...).

Contenus de formation : Au travers d'ateliers mêlant mise en éveil et apprentissage, restitution et interprétation, improvisation et composition, étude des éléments fondamentaux de la danse académique décrits par Pierre Rameau dans son traité « Le maître à danser » (1725) et/ou transcrits en notation Feuillet dans « Chorégraphie » (1700) : tenue du corps, vocabulaire de pas, port de bras, ornements, figures dans l'espace, monnayage rythmique, caractères des danses, répertoire.

Bibliographie succincte :

FEUILLET, Raoul-Auger, Chorégraphie ou l'art de décrire la danse par caractères, figures et signes démonstratifs, Paris, 1700.

LANCELOT, Francine, (sous la direction), La Belle Dance, catalogue raisonné fait en l'an 1995, Ed Van Dieren, Paris, 1996.

RAMEAU, Pierre, Le maître à danser, Paris, 1725.

U. E. 5: Atelier interdisciplinaire 1 - 24 h TD - semestre 3

Enseignante : Bianca Maurmayr

Pré-requis : assiduité, curiosité, esprit d'initiative

Objectifs et compétences :

Cet atelier semi intensif s'inscrit dans un projet, proposé par le CFMI (Centre de Formation de Musiciens Intervenants), sur la transmission orale d'un répertoire de danses et musiques à danser, en vue du bal pour enfants des écoles de Lille qui se tiendra au mois de février 2020. Les étudiant.e.s participeront à quelques-unes des séances de transmission entre un artiste et les élèves du CFMI et à quelques séances dans les écoles, puis seront invité.e.s à participer activement à l'animation du bal. Parallèlement, ils. elles seront sollicité.e.s à réfléchir tout au long de l'année sur la question de la transmission orale d'une danse, de la catégorisation (danses sociales, bal, danses "populaires" ou "folkloriques" ou "traditionnelles") et de la méthodologie de collecte. Les étudiant.e.s développeront ainsi un esprit critique envers leur propre pratique artistique.

Options – U. E. 6 à 8

U. E. 6: Arts lyriques, formes opératiques - 10 h CM / 21h TD - semestre 3

Pré-requis: Option « métier du spectacle vivant »

Enseignants : Stéphane Hervé et Xavier Segers

Lors des douze premières heures, les étudiants de L2 études en danse option métier du spectacle vivant retrouveront les étudiants du parcours arts de la scène pour suivre l'enseignement de Stéphane Hervé (pour plus de détails voir le guide des études « Arts de la scène »).

Le reste de l'UE 6 encadré par Xavier Segers sera spécialement conçu pour les étudiants danseurs. Ceux-ci découvriront le studio son et s'initieront à quelques rudiments techniques leur permettant de réaliser un projet de création sonore. Cette création sera notamment nourrie des enseignements dispensés par Natacha Barry (UE1), Philippe Guisgand (UE3), Monique Duquesne (UE4).

U. E. 6: Anatomie de la danse 1 - 24 h CM – semestre 3

Enseignant: Romain Panassie

Objectifs et compétences visées :

Comprendre et connaître :

- les grands principes d'observation du corps en mouvement en anatomie fonctionnelle (plans, structures osseuses et articulations, moyens d'union, muscles...) ;
- les mécanismes physiologiques de base régissant le fonctionnement du corps humain ;

Connaissance approfondie de l'anatomie du corps central (colonne vertébrale, tête, cage thoracique, bassin) et capacité de la mettre en relation avec le mouvement dansé.

Contenus de formation :

Approche pratique et théorique pour l'apprentissage de l'anatomie fonctionnelle du corps central, en relation au mouvement dansé.

- Anatomie du corps central : tête, cage thoracique, bassin, colonne vertébrale.
- Explorations sensibles (mobilités, perception, visualisation), ateliers en mouvement et/ou par le toucher en lien direct avec l'étude des différentes structures du corps (os, surfaces articulaires, ligaments, muscles).
- Des notions de biomécanique fonctionnelle viendront éclairer et préciser les éléments apportés par l'anatomie descriptive.
- Étude, et expérimentation dans des propositions d'ateliers, de plusieurs notions de physiologie (équilibre, contraction musculaire, respiration...).

Bibliographie :

CALAIS-GERMAIN Blandine, Anatomie pour le mouvement, 3ème édition, tomes I et II, Gap : DesIris, 1999.

KAPIT Wynn, ELSON Lawrence M., L'anatomie à colorier 3ème édition revue et augmentée, Paris : Maloine, 2010.

MARIEB Elaine N., Biologie humaine, Principes d'anatomie et de physiologie, 8e édition, Paris : Pearson Education 2008.

ROUQUET Odile, La tête aux pieds, Paris : Recherche en Mouvement, 1991.

U. E. 7: Ecriture Critique 1 - 24 h TD - semestre 3

Enseignante: Bianca Maurmayr

Objectifs : Savoir tisser des liens avec les autres cours de la formation ; savoir contextualiser une pratique à l'intérieur d'un questionnement plus large.

Contenu : Conçu en complément de l'atelier interdisciplinaire, ce cours cherchera à aborder la question de la mémoire des œuvres en danse. Seront analysées les conditions artistiques et politiques de survie des œuvres et les différents modes de transmission ; seront par ailleurs évoqués la notion de « désœuvrement chorégraphique » (Pouillaude, 2009) et le processus de constitution d'un répertoire *versus* les « alter-traditions » (Launay, 2017). Les étudiant.e.s seront invité.e.s à réfléchir sur le statut de l'œuvre, dans la construction historiographique.

Bibliographie indicative :

Bénichou Anne (dir.), *Recréer/Scripter. Mémoires et transmissions des œuvres performatives et chorégraphiques contemporaines*, Dijon, Les Presses du réel, 2015.

Faure Sylvia, *Apprendre par corps : socio-anthropologie des techniques de danse*, Paris, La Dispute, 2000.

Franco Susanne, Nordera Marina (dir.), *Ricordanze. Memoria in movimento e coreografie della storia*, Torino, UTET, 2010.

Launay Isabelle, *Poétiques et politiques des répertoires. Les danse d'après I ; Cultures de l'oubli et citation. Les danses d'après II*, Pantin, Centre national de la danse, 2017, 2018.

Pouillaude Frédéric, *Le désœuvrement chorégraphique. Étude sur la notion d'œuvre en danse*, Paris, Vrin, 2009.

Recherches en danse, numéro 7 « Mémoires de l'œuvre », coordonné par Palazzolo Claudia et Sintès Guillaume, [novembre 2019].

Vellet Joëlle, « La transmission matricielle de la danse contemporaine », *Staps*, vol. n° 72, no. 2, 2006, pp. 79-91.

U. E. 8: Esthétique transdisciplinaire 1 - 18 h CM – semestre 3

Enseignante: Marion Sage

Ce cours commun aux étudiants de danse et de musique se penchera sur la question de la perception. Une bibliographie sera distribuée au début du cours.

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langue - 24 h TD – semestre 3

Langue au choix: anglais, pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

ANGLAIS

Responsable: Claire Hélie

Enseignant : Mark Lindores

Prérequis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: consolider le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en danse (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: exploration de documents authentiques sur la danse pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet étudiant - 20 h TD - semestre 3

2 enseignements

- Une U. E. 10 obligatoire: culture numérique
- Une U. E. 10 à choix

Pratique artistique chorégraphique Encadrée (commun S3-S5)

Enseignante : Monique Duquesne-Fonfrède

Pré-requis : avoir un projet de performance dans un cadre défini (exemples : Temps Danse, présentation de travail au studio, spectacle de fin d'année en compagnie amateur, performance in situ...)

Objectif : Composer à partir de certains outils chorégraphiques expérimentés pendant l'atelier.

Compétences visées : Saisir différents aspects du travail chorégraphique. Différencier les outils / l'écriture / et la composition chorégraphique. Etre capable de faire des liens entre différentes démarches créatives (en danse mais également dans les autres arts).

Autre parcours, mention, UFR, SUAPS, C2i, CLES

voir lien ci-dessous: <http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Etudes en Danse – Licence 2 - Semestre 4

Etudes en Danse - Licence 2 - Semestre 4

Modalités d'examens

U.E.	Intitulé	EC TS	Choix	Nb		Volume		Session 1					Organisation	Session 2					Observations	
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Doss. autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Doss. autorisés ou non		Organisation
UE 1	Histoire de la musique en relation avec la danse 2	3	O	1		24		Exercice conçu pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit	CT	E	2H		Scolarité Générale	Exercice conçu pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit	CT	E	2H		Scolarité Générale	Enseignement de la danse
UE 2	Histoire de la danse 3	3	O	1		36		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	Enseignement de la danse
UE 3	Analyse chorégraphique 4	3	O		1	24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	Enseignement de la danse
UE 4	Fondamentaux chorégraphiques 4	3	O		1	24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	Enseignement de la danse
UE 5	Atelier interdisciplinaire2	3	O		1	24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	
UE 6	PREPRO 1	3	C																	
	Anatomie de la danse 2 (option Pratique et esthétique)			1		24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit	CC	E et/ou O				Exercice conçu pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit	CT	E	2		Scolarité Générale	Enseignement de la danse
	Introduction aux institutions du spectacle (option Métiers du spectacle vivant)			1	12	12		Exercices de contrôle écrits et/ou oral en lien avec le programme	CC	E et/ou O				Devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2		Scolarité Générale	P / théâtre
UE 7	PREPRO	3	C																	
	Ecriture critique 2 (toutes options)			1		24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	
UE 8	PREPRO Esthétique transdisciplinaire 2 (toutes options)	3	C	1		18		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2		Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2		Scolarité Générale	P/musique
9	Langue	3	O		1	24		Exercices écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		non			CT	E	2		Scolarité Générale	Anglais - autres langues cf dpt concernés.
UE10	Projet de l'étudiant culture numérique	3	C																	université
	Projet Artistique Chorégraphique Encadré (PACE)		C		1	20		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours	CC	O				Exercice conçu pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours	CT	O			Département Arts	danse mut S2
	Stage conventionné		C					Evaluation écrite et / ou orale	CC	E et/ou O				Evaluation écrite et / ou orale	CT	E et/ou O			Département Arts	danse CCN,CRR
	Autre parcours, mention, université		C																	

Liste détaillée des enseignements: En gris, les enseignements communs aux parcours « Etudes en danse » et « Enseignement de la danse »

Tronc commun: approches historiques, artistiques, esthétiques et pratiques – U. E. 1 à 5

U. E. 1: Histoire de la musique en relation avec la danse 2 - 24 h CM - semestre 4

Histoire de la musique en relation avec la danse 2

Enseignante: Natacha Barry

Objectif et compétences visées: Ce cours a pour objectif de donner aux étudiants les outils indispensables pour comprendre l'histoire de la musique – du Moyen-Age à l'Epoque Contemporaine.

Contenus de formation: Chacune des grandes périodes occidentales sera étudiée. Seront définis l'ensemble des éléments qui constituent une époque - les différents genres représentatifs, les styles, le ou les compositeurs. Le cours portera également sur les différentes œuvres majeures. L'approche historique et analytique se confrontera aux divers positionnements esthétiques, plastiques, littéraires (et chorégraphiques !) contemporains des époques évoquées.

Bibliographie:

- BUKOFZER (M.), La Musique Baroque, Presses Pocket, 1988
- ROSEN (C.), Le Style classique, Gallimard, 1978
- EINSTEIN (A.), La Musique Romantique, Gallimard, 1989
- VON DER WEIDT (J.N), La Musique au XXe siècle, Hachette, 1992

U. E. 2: Histoire de la danse 3 - 36 h CM – semestre 4

Histoire de la danse 3

Enseignantes: Marie Glon et Bianca Maurmayr

Ce cours sera la suite de l'UE2 du semestre 3.

U. E. 3: Analyse chorégraphique 4 - 24 h TD – semestre 4

Analyse chorégraphique 4

Enseignant: Philippe Guisgand

Pré-requis : une fréquentation régulière des œuvres chorégraphiques ou, plus généralement, du spectacle vivant est souhaitable.

Objectifs et compétences visées : à partir de la démarche élaborée par chaque étudiant au cours des semestres précédents, le cours propose de passer progressivement – au contact d'œuvres ou d'extraits de pièces – d'une réception spontanée à une analyse méthodique débouchant sur un commentaire composé.

Contenus : On continuera l'alternance entamée au semestre précédent entre points théoriques (relations danse-musique, ressources propres à la danse, à la pièce...) et analyses d'œuvres orientées par des problématiques précises (que faire de la partition musicale ? connaître l'interprète change-t-il l'interprétation ? Un style peut-il subir des ruptures ?).

Bibliographie : elle sera fournie pendant le cours

Voir le projet Introduction aux discours sur le corps, rubrique Histoire de la danse 3.

U. E. 4: Fondamentaux chorégraphiques 4 - 24 h TD - semestre 4

Fondamentaux chorégraphiques 4

Enseignante: Monique Duquesne Fonfrede

Prérequis: Situer historiquement et artistiquement la période dite baroque en France ; s'intéresser à l'iconographie du corps dansant et à la musique de cette époque, prendre connaissance des lieux et des contextes relatifs aux pratiques musicales et chorégraphiques dite « anciennes » ; situer les chorégraphes « baroques » actuels.

Objectif: Etude pratique et théorique de la danse française des XVIIème et XVIIIème siècles: des traces à la reconstitution / recréation

Compétences visées: Revisiter des états de corps, des dynamiques, des postures, des éléments de langage (vocabulaire de pas et syntaxe), des phrasés, des œuvres chorégraphiques.

Passer d'une transmission orale de la danse dite « ancienne » à un usage raisonné des sources documentaires (traités, partitions...).

Contenus de formation: Au travers d'ateliers mêlant mise en éveil et apprentissage, restitution et interprétation, improvisation et composition, étude des éléments fondamentaux de la danse académique décrits par Pierre Rameau dans son traité « Le maître à danser » (1725) et/ou transcrits en notation Feuillet dans « Chorégraphie » (1700): tenue du corps, vocabulaire de pas, port de bras, ornements, figures dans l'espace, monnayage rythmique, caractères des danses, répertoire.

Bibliographie succincte:

FEUILLET, Raoul-Auger, Chorégraphie ou l'art de décrire la danse par caractères, figures et signes démonstratifs, Paris, 1700.

LANCELOT, Francine, (sous la direction), La Belle Dance, catalogue raisonné fait en l'an 1995, Ed Van Dieren, Paris, 1996.

RAMEAU, Pierre, Le maître à danser, Paris, 1725.

U. E. 5: Atelier interdisciplinaire 2 - 24 h TD - semestre 4

Enseignante: Marion Sage

Objectif : croiser les disciplines artistiques, acquérir des outils de création

Croisant danse et littérature jeunesse, cet atelier intensif de fin de semestre viendra conclure le travail engagé durant tout le semestre avec Sarah Kruszka sur la transposition chorégraphique d'un album jeunesse. Il permettra également un croisement avec les étudiants de licence Arts de la scène, eux aussi engagés dans un travail de mise en scène à partir d'un album jeunesse, et avec les étudiants du master Littérature jeunesse.

Options – U. E. 6 à 8

U. E. 6: Anatomie de la danse 2 - 24 h CM - semestre 4

Anatomie de la danse 2

Enseignant: Romain Panassie

Objectifs et compétences visées :

Connaissance approfondie de l'anatomie des ceintures (scapulaire et pelvienne) et des membres, et capacité de la mettre en relation avec le mouvement dansé.

Contenus de formation :

Approche pratique et théorique pour l'apprentissage de l'anatomie fonctionnelle des ceintures et des membres, en relation au mouvement dansé.

- Étude de l'anatomie du membre inférieur : depuis la hanche jusqu'au pied.
- Étude de l'anatomie du membre supérieur : depuis l'épaule jusqu'à la main.
- Explorations sensibles (mobilités, perception, visualisation), ateliers en mouvement et/ou par le toucher en lien direct avec l'étude des différentes structures du corps (os, surfaces articulaires, ligaments, muscles).
- Des notions de biomécanique fonctionnelle viendront éclairer et préciser les éléments apportés par l'anatomie descriptive.
- Approfondissement de l'étude des mécanismes physiologiques de base régissant le fonctionnement du corps humain.

Bibliographie :

CALAIS-GERMAIN Blandine, Anatomie pour le mouvement, 3ème édition, tomes I et II, Gap : DesIris, 1999.

KAPIT Wynn, ELSON Lawrence M., L'anatomie à colorier 3ème édition revue et augmentée, Paris : Maloine, 2010.

U. E. 6: Introduction aux métiers du spectacle - 10 h CM - 21 h TD - semestre 4

Prérequis: option « métiers du spectacle vivant »

Enseignants : Maxence Cambron et Valentine Lecomte

Lors des douze premières heures, les étudiants de L2 études en danse option métier du spectacle vivant retrouveront les étudiants du parcours arts de la scène pour suivre l'enseignement de Maxence Cambron (pour plus de détails, voir le guide des études « Arts de la scène »).

Le reste de l'UE 6 sera spécialement conçu pour les étudiants danseurs. Ceux-ci bénéficieront de l'enseignement de Valentine Lecomte, spécialisée en ingénierie et administration de projets artistiques ainsi qu'en psychosociologie.

U. E. 7: Ecriture critique2 - 24 h TD – semestre 4

Enseignante: Sarah Kruszk

Objectifs et compétences : réfléchir et s'exercer aux différentes pratiques d'écriture sur la danse : apprendre à distinguer les registres, les conventions et exigences propres à chaque pratique d'écriture, ce que fait l'écriture à la danse et inversement.

Descriptif du contenu : Conçu en lien étroit avec l'atelier interdisciplinaire animé par Marion Sage (UE5, S4), ce cours sera l'occasion de tisser des liens entre danse et littérature jeunesse. Ce cours régulier permettra également aux étudiants de pratiquer assidument des exercices d'écriture.

U. E. 8: Esthétique (transdisciplinaire) 2 - 18 h CM - semestre 4

LE MOUVEMENT DANS L'ART

Enseignante: Anne Boissière

Le mouvement peut être connu, perçu ou vécu, et appartenir aux corps humains comme aux planètes dans le ciel. Dans l'art, le mouvement a pris une place de premier ordre depuis le tournant du XXe siècle, avec l'avènement de la danse libre et du cinéma. Il est moins courant, à propos de la musique, de parler de mouvement ; pourtant l'expérience de l'écoute induit bien certaines modalités de mouvement, y compris chez l'auditeur immobile. Le mouvement, en effet, ne se réduit pas au déplacement. Le mouvement, enfin, peut être imaginé.

À partir de cas empruntés au champ artistique, le cours propose d'introduire différentes conceptions du mouvement, en s'appuyant sur des auteurs philosophiques. Un temps sera réservé à la lecture de Gaston Bachelard, *L'air et les songes. Essai sur l'imagination du mouvement*, Paris, Corti, 1943. Il est demandé aux étudiants de se procurer le livre dès la rentrée.

Une bibliographie sera distribuée au début du cours.

U. E. 9: Langue - 24 h TD – semestre 4

Langue au choix: anglais, pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

ANGLAIS

Responsable: Claire Hélié

Enseignant : Mark Lindores

Prérequis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: consolider le niveau B1 et préparer le niveau B2

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en danse (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: exploration de documents authentiques sur la danse pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet étudiant - 20 h TD - semestre 4

2 enseignements

- Une U. E. 10 obligatoire: Culture numérique
- Une U. E. 10 à choix:

Pratique artistique chorégraphique encadrée (Commun, S2-S4-S6)

Enseignante : Claire Besuelle

Voir présentation S2

Autre parcours, mention, UFR, SUAPS, C2i, CLES...

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Etudes en Danse - Licence 3 - Semestre 5

Etudes en Danse - Licence 3 - Semestre 5

Modalités d'examens

U.E.	Intitulé	EC TS	Ch oix	Nb		Volume		Session 1					Organisation	Session 2					Observations			
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Organisation		
UE 1	Ecrits sur la danse	3	O			24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ ou oral	CC	E et/ou O					travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	Enseignement de la danse	
UE 2	Dialogue des arts 1	3	O			24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ ou oral	CC	E et/ou O					travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	Enseignement de la danse	
UE 3	Analyse chorégraphique 5	3	O			24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ ou oral	CC	E et/ou O					travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	Enseignement de la danse	
UE 4	Fondamentaux chorégraphiques 5	3	O			24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ ou oral	CC	E et/ou O					travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts		
UE 5	Atelier interdisciplinaire 3	3	O			24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ ou oral	CC	E et/ou O					travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	Enseignement de la danse	
UE 6	PREPRO 1	3	C																			
	Anatomie de la danse 3 (option Pratique et esthétique)					24		Exercice conçu pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit	CC	E et/ou O					Exercice conçu pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit	CT	E	2		Scolarité Générale	Enseignement de la danse	
	Economie et droit du spectacle 1 (option Métiers du spectacle vivant)				12	12	Exercices de contrôle écrit en lien avec le programme	CC	E						Devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2		Scolarité Générale	P / théâtre	
UE 7	PREPRO	3	C																			
	Etude critique des pratiques somatiques 1 (option Pratique et esthétique)					24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ ou oral	CC	E et/ou O					travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts		
	Ecriture de projet (option Métiers du spectacle vivant)					24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ ou oral	CC	E et/ou O					travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts		
UE 8	PREPRO	3	C																			
	Ecriture créative (option Pratique et esthétique)					24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ ou oral	CC	E et/ou O					travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts		
	Arts et nouvelles technologies 1 (option Métiers du spectacle vivant)			24		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2		Scolarité Générale		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2		Scolarité Générale	P/ Musique			
9	Langue	3	O		1	24		Exercices écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		non			Exercice oral en relation avec le programme	CT	E	2		Scolarité Générale	Anglais - autres langues cf dpt concernés.	
UE10	Projet de l'étudiant culture numérique		C																		université	
	Projet Artistique Chorégraphique Encadré (PACE)	3	C					Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours	CC	E et/ou O					travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	danse mut. S3	
	Stage conventionné							Evaluation écrite et / ou orale	CC	E et/ou O					Evaluation écrite et / ou orale	CT	E et/ou O			Département Arts	CCN,CRR ...	
	Reflexion philosophique sur les arts							Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2		Scolarité Générale		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2		Scolarité Générale	OUVERT UNIVERSITE	
	Autre parcours, mention, université																					

Liste détaillée des enseignements: En gris, les enseignements communs aux parcours « Etudes en danse » et « Enseignement de la danse ».

Tronc commun: approches historiques, artistiques, esthétiques et pratiques – U. E. 1 à 5

U. E. 1: Ecrits sur la danse - 24 h CM - semestre 5

Enseignante: Bianca Maurmayr

Pré-requis : régularité du travail, esprit critique

Objectifs et compétences : Distinguer l'ordre du discours de l'ordre de la pratique. Interroger les catégories.

Descriptif du contenu : Ce cours est lié au cours de « Dialogue des arts » consacré à l'incorporation d'une danse dite « d'ailleurs ». Par une approche transhistorique, il vise tout premièrement à problématiser les stratégies discursives – dont certains écrits sur la danse – qui tendent à élever une technique à spécificité nationale, en en niant tout apport étranger, afin de construire une « exception culturelle ». Une fois ces stratégies détectées et démenties, le focus sera porté sur la façon dont les savoirs corporels circulent et sont appropriés par la culture réceptrice. À travers des lectures ciblées, commentées en cours, les étudiant.e.s seront donc invité.e.s à interroger les termes d'hybridation, d'interculturalité et de métissage, et à détecter les modalités sensibles d'interaction et de configuration par lesquelles un corps se rend perméable à un autre corps.

Bibliographie indicative :

Decoret Anne, *Les danses exotiques en France, 1880-1940*, Pantin, Centre national de la danse, 2004.

Desmond Jane C., « Embodying Difference : Issues in Dance and Cultural Studies », *Cultural Critique*, n°26, hiver 1993-1994, pp. 33-63.

Fratagnoli Federica, Lassibille Mahalia (dir.), *Danser contemporain. Circulations et politiques de création*, Montpellier, Deuxième Époque, 2018.

Frimat François, *Qu'est-ce que la danse contemporaine ? (Politiques de l'hybride)*, Paris, PUF, 2010.

Grau Andrée, Jordan Stephanie (dir.), *Europe Dancing. Perspectives on Theatre Dance and Cultural Identity*, London, Routledge, 2002.

Repères, Cahier de danse, numéro monographique « Corps de danseurs », vol. 24, no. 2, 2009.

U. E. 2: Dialogue des arts 1 - 24 h CM – semestre 5

A l'heure de la rédaction de ce guide, nous n'avons pas encore trouvé d'enseignant-e pour prendre en charge ce cours.

U. E. 3: Analyse chorégraphique 5 - 24 h TD - semestre 5

Analyse chorégraphique 5

Enseignante: Claire Besuelle

« Techniques du regard - 2 »

En continuité directe avec le laboratoire intensif « techniques du regard - 1 » (atelier interdisciplinaire, en première semaine), nous continuerons à explorer le geste de regarder en ajoutant à nos outils de réflexion l'étude d'un corpus de textes (issus de champs aussi divers que la philosophie, l'anthropologie, l'esthétique, les neurosciences, etc.) qui posent à leur manière la question de la construction d'habitudes de regard. S'y adjoindra une réflexion à partir d'analyses d'œuvre. Cela nous permettra de mettre en perspective certains des protocoles que nous aurons traversés en intensif, sur lesquels nous continuerons de travailler tout au long du semestre.

Bibliographie :

Alain Berthoz, *La Simplexité*, Paris, Odile Jacob, 2009.

Isabelle Ginot, « Regarder », in *Histoires de gestes*, Paris, Actes Sud Théâtre, 2012.

François Laplantine, *La Description ethnographique (2nde édition)*, Paris, Armand Colin, 2015.

Maurice Merleau-Ponty, *L'Œil et l'esprit*, Paris, Gallimard, Folio Essais, 2007 (1964).

U. E. 4: Fondamentaux chorégraphiques 5 - 24 h TD - semestre 5

Enseignante: Véronique Brunel

Prérequis: pratique de danse, fréquentation des oeuvres chorégraphiques.^[1]_[SEP]

Objectifs et compétences : s'initier au système de notation du mouvement Laban, traverser physiquement une écriture chorégraphique ciblée, déduire et comprendre les éléments fondamentaux qui composent un/des extraits d'oeuvres de danse moderne française.

Descriptif du contenu : Dans ce cours les étudiants s'initieront au système de notation du mouvement Laban par des travaux pratiques et un enseignement théorique mêlés.

Une bibliographie indicative sera transmise à la rentrée

U. E. 5: Atelier interdisciplinaire 3 - 24 h TD - semestre 5

Enseignante: Claire Besuelle

« Techniques du regard - 1 »

Ce cours est pensé comme un laboratoire, où l'on s'attachera à pratiquer et penser différentes techniques de regard. Central dans toute pratique d'interprétation, le regard est pourtant rarement considéré en tant que tel, comme un geste qui engage dans une modalité d'attention à son environnement bien spécifique. À rebours, on se concentrera ici sur la traversée d'un corpus de pratiques issues du champ de la danse comme du théâtre, ayant comme seul point commun de mettre le regard au travail. Depuis la multiplicité des expériences convoquées dans cette traversée, on s'interrogera sur ce que ces pratiques nous apprennent de nos façons quotidiennes et extra-quotidiennes de regarder, et sur leur potentiel en tant qu'outils de composition et de création.

Bibliographie :

Alain Berthoz, *La Simplexité*, Paris, Odile Jacob, 2009.

Isabelle Ginot, « Regarder », in *Histoires de gestes*, Paris, Actes Sud Théâtre, 2012.

François Laplantine, *La Description ethnographique (2nde édition)*, Paris, Armand Colin, 2015.

Maurice Merleau-Ponty, *L'Œil et l'esprit*, Paris, Gallimard, Folio Essais, 2007 (1964).

U. E. 6: Anatomie de la danse 3 - 24 heures – semestre 5

Enseignant: Romain Panassé

Prérequis : anatomie fonctionnelle de base du corps central, des ceintures, et des membres ; mécanismes physiologiques de base régissant le fonctionnement du corps humain.

Objectifs et compétences visées : Consolider et approfondir ses connaissances en anatomie fonctionnelle et en physiologie du corps humain, et développer sa capacité à les mettre en relation avec le mouvement dansé (dans la pratique et l'observation).

Contenus de formation :

- Explorations sensibles (mobilités, perception, visualisation), ateliers en mouvement, par le toucher etc.
- Rappels et approfondissement en anatomie fonctionnelle et en physiologie du corps humain (programme précis défini en fonction des besoins du groupe).
- Notions de biomécanique fonctionnelle visant à éclairer les éléments apportés par l'anatomie, et à développer leur mise en relation avec le mouvement dansé.
- Apports complémentaires pour une compréhension plus globale du corps en mouvement (AFCMD, théories des chaînes musculaires, éducation somatique...).

Bibliographie :

CALAIS-GERMAIN Blandine, Anatomie pour le mouvement, 3ème édition, tomes I et II, Gap : DesIris, 1999.

KAPIT Wynn, ELSON Lawrence M., L'anatomie à colorier 3ème édition revue et augmentée, Paris : Maloine, 2010.

MARIEB Elaine N., Biologie humaine, Principes d'anatomie et de physiologie, 8e édition, Paris : Pearson Education 2008.

ROUQUET Odile, La tête aux pieds, Paris : Recherche en Mouvement, 1991.

ROUQUET Odile, *Les techniques d'analyse du mouvement et le danseur : regard sur la façon contemporaine d'entraîner les danseurs, présentation de techniques innovatrices*, Paris : Odile Rouquet, 1985, [Téléchargeable en ligne : <https://www.rechercheenmouvement.org/IMG/pdf/Techniques.pdf>]

U. E. 6: Economie et droit du spectacle 1 - 12 h CM - 12 h TD - semestre 5

Option « métiers du spectacle vivant »

Enseignement commun au parcours arts de la scène

Enseignante: Jenny Bernardi

Langue d'enseignement: français

Prérequis Maîtrise de la langue française

Compétences visées: Ce cours permet une connaissance générale et concrète des arts du spectacle d'un point de vue économique et juridique et favorise ainsi une meilleure insertion professionnelle.

Contenu de la formation: Cet enseignement propose de prendre connaissance dans leur contexte historique en France des réalités administratives, économiques et juridiques de la gestion d'un lieu culturel ou d'une compagnie. Aussi sera-t-il question, des politiques culturelles, des labels et réseaux, des différentes structures juridiques dans le spectacle vivant (modalités de création d'une compagnie théâtrale ou chorégraphique ou d'un groupe de musique), des licences d'entrepreneurs de spectacle, des possibles financeurs du spectacle
Travail de l'étudiant hors présentiel: L'étudiant est invité à l'assimilation nécessaire du cours d'une semaine à l'autre. L'étudiant doit rendre plusieurs travaux en groupe

Bibliographie succincte:

CENTRE NATIONAL DU THÉÂTRE, Guide-annuaire du spectacle vivant en ligne

Revue de théâtre spécialisées (La Scène...) et sites à consulter (Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC, Centre national

U. E. 7: Etude critique des pratiques somatiques 1 - 24 h TD - semestre 5

Enseignante: Biliانا Fouilhoux

Option « pratique et esthétique »

Descriptif du contenu : Initiation aux approches critiques des pratiques somatiques – Feldenkrais, Alexander, Body Mind Centering, etc.... développées par des praticiens et théoriciens au cours du XXe siècle. Que désigne exactement le terme *somatics* ou l'expression « incorporer une pratique somatique » ?

Des notions fondamentales issues du champ du pragmatisme américain et de la philosophie somatique française (Foucault) seront mises en lien dans l'articulation entre la danse et d'autres formes artistiques/pratiques somatiques.

Pré-requis : Il est souhaitable d'avoir suivi des modules de pratiques somatiques (sans obligation).

Compétences visées : Savoir interroger les spécificités d'une pratique somatique et les usages de ses outils corporels, d'un point de vue politique, sociologique, culturel, anthropologique et esthétique.

Volume travail personnel : Le travail personnel attendu (soit 50 heures) consistera principalement en des lectures et des comptes-rendus de ces lectures et d'analyse d'oeuvres et d'autres documents audiovisuels vus en cours.

U. E. 7: Ecriture de projet - 24 h TD – semestre 5

Enseignante: Sarah Kruszka

Prérequis: L'envie de rencontrer un professionnel du champ chorégraphique (artistes, chorégraphes, interprètes, enseignants, médiateurs, programmeurs, chercheurs...) et d'en découvrir le métier à travers un filtre précis et détaillé.

Compétences visées: Concevoir un stage tutoré (suivi au semestre 6). Choisir un sujet, définir une problématique, planifier la mise en œuvre du projet, préparer les supports utilisés pendant le stage, trouver des informations et rédiger des textes qui nourriront le projet. Présenter son projet à l'oral. Envisager la poursuite des études.

Descriptif du contenu: Il s'agira d'observer les propositions artistiques et culturelles, les offres territoriales, afin de les mettre en relation avec les centres d'intérêts individuels, ou les souhaits d'orientation future. Chacun devra ensuite affiner son projet et choisir un angle d'observation à articuler autour d'une problématique. Des lectures, des exercices d'écriture (note d'intention, entretiens, grilles d'observation...) compléteront et personnaliseront ce travail préparatoire. Il s'agira également de consacrer du temps à la prospection puis à d'éventuelles premières rencontres avec les professionnels envisagés, voire à la rédaction de la convention.

U. E. 8: Ecriture créative - 24 h TD – semestre 5

Enseignante : Biliana Fouilloux

Objectif: développer un travail d'écriture sur la base du corps dansant, en lien direct avec le cours d'étude critique des pratiques somatiques.

U. E. 8: Art et nouvelles technologies 1 - 24 h CM – semestre 5

Enseignant: en attente

Ce cours est commun aux étudiants d'arts de la scène, musique et musicologie, études en danse et la licence Humanités.

Voir guide des études parcours « musique et musicologie ».

Pré requis:

Descriptif du contenu:

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langue - 24 h TD – semestres 5

Langue au choix: anglais, pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

ANGLAIS

Responsable: Claire Hélie

Enseignant : Mark Lindores

Prérequis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B2

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en danse (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: exploration de documents authentiques sur la danse pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par

ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet de l'étudiant - 20 h TD – semestre 5

2 enseignements

- Une U. E. 10 obligatoire: Culture numérique
- Une U. E. 10 à choix:

Réflexions philosophiques sur les arts 1

Enseignant-es : Victor Inisan et Marion Sage

DANSE ET LUMIERE

Pré-requis :

Goût pour la réflexion critique et pour l'art. S'interroger d'une manière critique sur le visible, tant dans sa banalité apparente que dans les œuvres d'art. Être prêt à se lancer dans une expérimentation créative.

Objectifs et compétences visés :

Apprendre à regarder des œuvres et à les analyser. Passer de l'analyse à l'expérimentation.

Ce cours-atelier propose d'interroger l'expérience esthétique, principalement à partir de l'art chorégraphique et de sa mise en lumière. Les lectures de textes philosophiques et critiques seront reliées à des expérimentations pratiques : il s'agira de réflexions sur l'art, mais aussi avec l'art. Il s'agira notamment de disséquer des effets de lumière précis au sein d'une approche partagée entre compréhension scientifique et historique de l'effet — avec un intérêt particulier pour les différentes sources de lumière (TH, HMI, LED, fluo...) — et expériences lumineuses en conditions de spectacle. Nous chercherons en ce sens à comprendre dans quelle mesure l'éclairage enrichit et/ou fonde la dramaturgie d'un spectacle.

Compétences visées : Connaître les fondements scientifiques de la lumière ; comprendre l'usage spécifique des projecteurs scéniques et des techniques d'éclairage ; être au fait des évolutions actuelles en matière d'éclairage ; savoir étudier concrètement la dramaturgie de l'éclairage au sein d'un spectacle.

Bibliographie succincte :

Jean Lacoste, *La philosophie de l'art*, P.U.F, 1981

Maurice Merleau-Ponty, *Le visible et l'invisible*, Paris, Gallimard, 1964.

Michel Foucault, *L'utopie du corps*, 1966 <https://www.youtube.com/watch?v=NSNkxvGIUNY>

Faire la lumière, Théâtre Public, n°185, sous la dir. de Chantal Guinebault-Szlamowicz, Montreuil, 2007.

L'éclairage au théâtre, Revue d'Histoire du Théâtre, n°273, Paris, 2017.

ALEKAN Henri, *Des lumières et des ombres*, Le Sycomore, Paris, 1984.

CRISAFULLI Fabrizio, *Lumière active, poétiques de la lumière dans le théâtre contemporain*, Artdigiland, Pise, 2007 / version française 2015.

ZUPPIROLI Libero, SCHLAEPFER Daniel, Lumières du futur, PPUR, Lausanne, 2011.

•

Pratique artistique chorégraphique encadrée (commun S3-S5)

Voir semestre 3

Autre parcours, mention, UFR, SUAPS, C2i, CLES...

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Etudes en Danse - Licence 3 - Semestre 6

Etudes en Danse - Licence 3 - Semestre 6																				
Modalités d'examens																				
U.E.	Intitulé	EC TS	C/Coix	Nb		Volume		Type examens	Session 1				Organisation	Session 2				Observations		
				C	TD	C	TD		CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Dscr autorisés ou non		Type examens	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée		Docs autorisés ou non	Organisation
UE 1	Esthétique de la danse	3	O	1		24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours, écrit	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Département Arts	Enseignement de la danse	
UE 2	Dialogue des arts 2	3	O	1		24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Département Arts	Enseignement de la danse	
UE 3	Analyse chorégraphique 6	3	O		1	24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Département Arts	Enseignement de la danse	
UE 4	Fondamentaux chorégraphiques 6	3	O		1	24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Département Arts		
UE 5	Atelier interdisciplinaire 4	3	O		1	24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Département Arts	Enseignement de la danse	
UE 6	PREPRO	3	C																	
	Analyse du mouvement (option Pratique et esthétique)			1		24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Département Arts		
	Economie et droit du spectacle 2 (option Métiers du spectacle vivant)			1	1	12	12	Exercice écrit et/ou oral en lien avec le programme	CC	E et/ou O				Devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	P / théâtre
UE 7	PREPRO																			
	Etude critique des pratiques somatiques 2 (option Pratique et esthétique)				1	24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Département Arts		
	Projet tutoré (option Métiers du spectacle vivant)	3	C		1	12		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Département Arts		
	Stage 1 à 8 semaines (option Métiers du spectacle vivant)							Evaluation écrite rapport de stage et/ou orale soutenance	CT	E et/ou O				dossier	CT	E et/ou O		Département Arts		
UE 8	PREPRO																			
	Initiation à la recherche en danse (option Pratique et esthétique)		C	1		24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Département Arts		
	Arts et nouvelles technologies (option Métiers du spectacle vivant)	3	C	1		24		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2		Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2		Scolarité Générale	P/ Musique
	Arts et nouvelles technologies (option Métiers du spectacle vivant) TD		O	1		12													non évalué	
9	Langue	3	O		1	24		Exercices écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		non		Epreuve orale	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Anglais - autres langues cf dpt concernés.
UE 10	Projet de l'étudiant culture numérique					20													université	
	Projet Artistique Chorégraphique Encadré (PACE)							Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Département Arts	dance mut. S2	
	Stage conventionné	3						Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Département Arts	CCN,CRR	
	Reflexion philosophique sur les arts							Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2		Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2		Scolarité Générale	OUVERT UNIVERSITE
	Autre parcours, mention, université																			

Liste détaillée des enseignements: En gris, les enseignements communs aux parcours « Etudes en danse » et « Enseignement de la danse ».

Tronc commun: Approches historiques, artistiques, esthétiques et pratiques

U. E. 1: Esthétique de la danse - 24 h CM – semestre 6

Esthétique de l'image, esthétique de la danse

Enseignant: Philippe Guisgand et Priscilla Guy

Pré-requis : Autonomie dans le travail et esprit critique. Une fréquentation régulière des œuvres chorégraphiques ou, plus généralement, du spectacle vivant est souhaitable

Objectif et compétences visées : construire des problématiques croisant les esthétiques chorégraphiques et cinématographiques en abordant des études de cas.

Contenus de formation : Après un rappel historique des relations entre cinéma et danse, nous examinerons plusieurs cas de figure où le cinéma est mis au défi de filmer la danse ou la caméra de devenir elle-même chorégraphique. Nous aborderons notamment la comédie musicale, les films de danse et les combats chorégraphiés dans certains films d'action, ainsi que des manifestations plus expérimentales de la rencontre entre danse et cinéma.

Bibliographie succincte :

AUBENAS Jacqueline, *Filmer la danse*, Bruxelles, M^{ère} de la communauté française de Belgique, 2007.

BOULEGUE Franck et HAYES Marisa C. (dir.), *Art in Motion: Current Research in Screendance / Art en mouvement : recherches actuelles en ciné-danse*, Newcastle upon Tyne, Cambridge Publishing Scholars, 2015.

BOUQUET Stéphane (ed.), *Danse/Cinéma*, Paris, capricci, CND, 2013.

BRANNIGAN Erin, *Dancefilm: Choreography and the Moving Image*, New York, Oxford University Press, 2010.

GUIDO Laurent, « Entre corps rythmé et modèle chorégraphique : danse et cinéma dans les années 20 », *Vertigo* hors-série | Danses | octobre 2005, 21-26.

MCPHERSON Katrina, *Making Video Dance*, London, Routledge, 2006.

MASSON Alain, *La Comédie musicale*, Paris, Stock, coll. « Cinéma », 1981.

PEARLMAN, Karen. *Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit*. USA: Focal Press, 2009.

PORTER Jenelle (dir.), *Dance with Camera*, Philadelphia, Institute of Contemporary Art/University of Pennsylvania, 2009.

TOMASOVIC DICK, *KINO-TANZ. L'ART CHOREGRAPHIQUE DU CINEMA*, PARIS, PUF, 2009.

U. E. 2: Dialogue des arts 2 - 24 h CM – semestre 6

A l'heure de la rédaction de ce guide, nous n'avons pas encore trouvé d'enseignant-e pour ce cours.

U. E. 3: Analyse chorégraphique 6 - 24 h TD - semestre 6

Enseignante: Bianca Maurmayr

Pré-requis : les étudiant-es sont incité-es à aller voir les spectacles suivants (liste indicative par rapport aux programmes disponibles à l'heure de la finalisation de ce guide) :

-*NoirBLUE*, Anna Pi, 10-13 décembre 2019, La Rose des Vents

-*White Dog*, Latifa Laâbissi, 24 janvier 2020, Le Vivat - Armentières

-*Marry me in Bassiani*, Collectif (LA)HORDE, 11-13 février 2020, La Rose des Vents

-*Romances Inciertos, Un autre Orlando*, François Chaignaud et Nino Laisé, 9-10 juin 2020, Opéra de Lille

Objectifs et compétences visées : Décentrement du regard. Réflexion comparative entre les différentes études de cas, mais également avec l'actualité géopolitique.

Contenus : En lien avec l'UE1 d'Ecrits sur la danse (S5) et les cours des semaines intensives, ce cours d'analyse d'œuvres étudiera de près des artistes-chorégraphiques qui construisent leur carrière artistique à l'aune du processus de circulation, de déterritorialisation puis de re-territorialisation.

U. E. 4: Fondamentaux chorégraphiques 6 - 24 h TD - semestre 6

Enseignante: Véronique Brunel

Pré-requis : avoir suivi l'enseignement d'initiation à la cinétophographie au semestre précédent.

Objectifs et compétences : traverser et expérimenter physiquement une écriture ciblée, poursuivre l'initiation au système de notation du mouvement Laban. Comprendre les paramètres fondamentaux qui composent une œuvre.

Descriptif du contenu : les étudiants poursuivront la découverte du système de notation Laban avec l'apprentissage et l'expérimentation de nouvelles notions.

Une bibliographie indicative sera transmise à la rentrée

U. E. 5: Atelier interdisciplinaire 4 - 24 h TD – semestre 6

Enseignants: Romain Panassié et un-e enseignant-e non encore recruté-e

Objectifs:

Analyser et s'appropriier les fondamentaux d'une esthétique en vue de leur transmission

Compétences visées: Interprétation, composition, capacité à travailler en groupe et à interroger sa pratique dansée.

Contenu: Ce cours se déroulera en deux temps. Une première session proposera une immersion dans une esthétique donnée (apprentissage des pas de base, relation au partenaire, à la musique, improvisation...). Puis, une deuxième session permettra d'interroger cette pratique, d'identifier des éléments stylistiques spécifiques, et d'aborder leur transmission. Différents ateliers seront proposés pour explorer les problématiques mises en jeu dans l'action de « passer » sa danse à un.e autre danseur.se.

U. E. 6: Analyse du mouvement - 24 h TD - semestre 6

Enseignant: Romain Panassié

Objectifs et compétences visées :

- Savoir repérer et nommer un ou plusieurs éléments caractéristiques d'un style, d'un courant, d'une technique en danse ;
- Pouvoir s'approprier un matériau chorégraphique « étranger » ou inédit, dans le but de développer et enrichir son travail de création danse.

Contenus de formation : Pensé en lien étroit avec le cours de Bianca Maurmayr et les ateliers intensifs, ce cours interrogera par la pratique la notion de « danses d'ailleurs ». À partir d'un corpus mêlant extraits vidéos, iconographies et partitions chorégraphiques, il s'agira d'identifier des éléments stylistiques caractéristiques présents dans une ou plusieurs de ces danses. Des ateliers d'improvisation et de composition permettront ensuite à chacun de s'approprier ces éléments pour les réinventer dans une proposition dansée personnelle.

U. E. 6: Economie et droit du spectacle - 12 h CM - 12 h TD - semestre 6

Option « métiers du spectacle vivant »

Enseignante: Sophie Proust

Prérequis: Maîtrise de la langue française.

Compétences visées: Ce cours permet une connaissance générale et concrète de la question complexe des droits d'auteur dans le spectacle vivant.

Contenu de la formation: Après une courte introduction générale dont le contenu fera l'objet du développement du cours au second semestre (structures juridiques dans le spectacle vivant, licences d'entrepreneurs de spectacle...), il sera question d'analyser les obligations auxquelles sont soumises une structure culturelle ou une compagnie de théâtre ou de danse (amateur ou professionnelle) lorsqu'elles veulent jouer un auteur (contemporain ou tombé dans le domaine public) ou/et utiliser de la musique pour un spectacle. Les droits voisins, propres aux interprètes, seront aussi traités, ainsi que le récent statut d'auteur du metteur en scène et du chorégraphe.

Travail de l'étudiant hors présentiel: L'étudiant est simplement invité à l'assimilation nécessaire du cours d'une semaine à l'autre.

Bibliographie succincte:

PROUST, Sophie (sous la dir. de), *Mise en scène et droits d'auteur. Liberté de création et respect de l'œuvre dramatique*, Montpellier, L'Entretiens, 2012.

SIRINELLI, Pierre, *Propriété littéraire et artistique*, Paris, Éditions Dalloz, 2004.

TRICOIRE, Agnès, *Petit traité de la liberté artistique*, Paris, La Découverte, 2011.

U. E. 7: Etude critique des pratiques somatiques 2 - 24 h TD - semestre 6

Enseignante: Marie Glon

Ce cours s'attachera à penser la façon dont les savoirs et savoir-faire des danseurs, au premier rang desquels les outils perceptifs, les « méthodes douces » et pratiques somatiques approchées avec Biliانا Fouilloux au semestre précédent, sont aujourd'hui mobilisés dans des champs autres que la création artistique : tout particulièrement monde du soin, champ social et humanitaire, activisme politique.

Cette investigation sera l'occasion de mobiliser un ensemble de champs de recherche tels que les théories du handicap, les études décoloniales et les études féministes. Les étudiant.e.s seront également conduit.e.s à développer des pratiques d'observation sur le terrain, en s'appropriant des méthodes issues de l'anthropologie.

Bibliographie :

G. Boëtsch, C. Hervé, J. Rozenberg (éd.), *Corps normalisé, corps stigmatisé, corps racialisé*, Bruxelles, De Boeck, 2007.

M. Briand (dir.), *Corps (in)croyables*, Pantin, Centre national de la danse, 2017.

I. Ginot (dir.), *Penser les somatiques avec Feldenkrais*, Laverune, L'Entretemps, 2014.

A. Marcellini, *Des vies en fauteuil*, Paris, CTNERHI, 2005.

Repères, cahier de danse n°32, dossier « De la douceur », 2013.

U. E. 7: Projet tutoré - Stage - semestre 6

Enseignante: Sarah Kruszka

Prérequis: Option « Métiers du spectacle vivant ». Avoir suivi l'enseignement « Ecriture de Projet » au semestre précédent.

Objectifs: Envisager la poursuite des études et découvrir le milieu professionnel.

Compétences visées: Organiser les différentes étapes du projet. Rédiger la convention. Adapter le projet conçu et les outils rédigés au semestre précédent. Mener un entretien. S'investir, prendre des initiatives, développer des qualités relationnelles sur la durée du stage. Rédiger et présenter à l'oral un rapport de stage.

Contenu de la formation: Suivi et accompagnement (en présentiel et/ou en distanciel) des étudiants durant un stage conventionné.

U. E. 8: Initiation à la recherche en danse - 24 h CM - semestre 6

Enseignante : Marion Sage

Objectifs et Compétences visées : Avoir une vue d'ensemble de la recherche en danse. Définir un sujet de recherche et choisir une méthodologie pour interroger ce sujet.

Contenus de formation :

Après un tour d'horizon des différentes pratiques de recherche en danse, avoir analysé et comparé des textes en anthropologie, histoire, sociologie et esthétique de la danse, chacun choisira et délimitera un sujet et une problématique de recherche en suivant une méthodologie étudiée en cours. Chacun devra ainsi se positionner par rapport aux recherches en danse actuelles.

Bibliographie succincte :

La bibliographie sera distribuée en début de semestre.

U. E. 8: Art et nouvelles technologies 2 - 24 h CM - semestre 6

Enseignant: en attente

Prérequis:

Ce cours magistral sera accompagné d'un TD de 12h

U. E. 8: Art et nouvelles technologies 2 - 12 h TD - semestre 6

Enseignant: en attente

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langue - 24 h TD – semestre 6

Langue au choix: anglais, pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

ANGLAIS

Responsable: Claire Hélie

Prérequis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: consolider le niveau B2

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en danse (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: exploration de documents authentiques sur la danse pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet étudiant - 20 h TD - semestre 6

2 enseignements

Une U. E. 10 obligatoire: Culture numérique

Une U. E. 10 à choix:

Pratique artistique chorégraphique Encadrée (commun S2-S4-S6)

ATELIER D'INVENTION ET DE COMPOSITION (CHOREGRAPHIQUE)

Enseignante : Claire Besuelle

Voir semestre 2

- Réflexions philosophiques sur les arts 2

Enseignant-es: Marion Sage et Victor Inisan

DANSE ET LUMIERE

Voir semestre 5

<http://www.univ-lille3.fr/etudes/formations/cursus-icence/organisation/ue10/>

OU

Autre parcours, mention, UFR, SUAPS, C2i, CLES...

<http://www.univ-lille3.fr/etudes/formations/cursus-icence/organisation/ue10/>

Licence Enseignement de la Danse

Le parcours « Enseignement de la danse » allie un approfondissement de la culture chorégraphique par une formation universitaire en danse et une formation artistique et pédagogique de haut niveau grâce au partenariat avec l'ESMD. Il permet, dans le cadre de la formation au Diplôme d'Etat de professeur de danse, d'obtenir la licence Arts / Parcours « Enseignement de la danse » en même temps que le DE de professeur de danse.

Le parcours est ouvert de la licence 2 à la Licence 3. Des enseignements sont communs à la licence Arts parcours études en danse.

Les modalités de contrôles et les programmes

Enseignement de la Danse – Licence 2 - Semestre 3

Enseignement de la danse - Licence 2 - Semestre 3

Modalités d'examens

U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb		Volume		Session 1				Organisation	Session 2				Organisation	Observations		
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Écrit ou oral	Durée		Docs autorisés ou non	Type examen	CC ou CT	Écrit ou oral			Durée	Docs autorisés ou non
UE 1	Histoire de la musique en relation avec la danse 1	3	O	1		24		Exercice conçu pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Exercice conçu pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours, écrit	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Etudes en danse
2-3	Histoire de la danse 2	3	O	1		36		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours, écrit et/ ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	Etudes en danse
4	Analyse chorégraphique 3	3	O		1	24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	Etudes en danse
5	Fondamentaux chorégraphiques 3	3	O		1	24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	Etudes en danse
6-7	Anatomie de la danse 1 (option Pratique et esthétique)	6	O	1		24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et oral	CC	E et/ou O				Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Etudes en danse
8	Pédagogie-Ateliers, conférences	3	O			36		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O			ESMD	Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CT	E et/ou O			ESMD	Parcours conventionné
9	Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé 1	3	O			24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O			ESMD	Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CT	E et/ou O			ESMD	Parcours conventionné
10	Pratique encadrée et stage	3	O			72		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O			ESMD	Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CT	E et/ou O			ESMD	Parcours conventionné

Liste détaillée des enseignements: En gris, les enseignements communs aux parcours « Etudes en danse » et « Enseignement de la danse ».

U. E. 1 à U. E. 7: Enseignements communs à la licence Arts parcours études en danse

U. E. 8 à U. E. 10: Enseignements dispensés par l'ESMD

U. E. 1: Histoire de la musique en relation avec la danse 1 -24 h CM – semestre 3

Voir Etudes en danse

U. E. 2 - 3: Histoire de la danse 2 - 36 h CM – semestre 3

Voir Etudes en Danse

U. E. 4: Analyse chorégraphique 3 - 24 h TD – semestre 3

Voir Etudes en danse

U. E. 5: Fondamentaux chorégraphiques 3 - 24 h TD – semestre 3

Voir Etudes en danse

U. E. 6- 7: Anatomie de la danse 1 - 24 h CM – semestre 3

Voir Etudes en danse

U. E. 8: Pédagogie –Ateliers et conférences 36 h TD – semestre 3

Compétences visées: Cette unité d'enseignement a pour objet de développer les connaissances, les outils d'observation et d'analyse, de la lecture du corps et des paramètres du mouvement.

Descriptif du contenu: Mettre en perspective et en réflexivité des connaissances, issues d'une formation initiale, dans le but d'apprendre à se situer dans une pratique analytique de la danse. Aiguiser le regard, mettre en place des outils d'observation, d'analyse, de lecture du corps et des paramètres du mouvement, construire une culture chorégraphique choréologique qui passe par le corps (répertoires et contextes culturels associés, symbolique écrite du mouvement dansé...). Associer les apports de contenus théoriques autres dans le but ultérieur de définir les éléments de réflexion sur la transmission d'une technique corporelle et artistique.

U. E. 9: Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé (AFCMD1) - 24 h TD – semestre 3

Compétences visées: Faire évoluer la capacité de reconnaître, puis d'analyser les phénomènes en jeu dans l'acte de danser: mouvement internes, intentions, projets de mouvement. Affiner la capacité d'observation de soi-même et de l'autre. Favoriser l'intégration des notions de base en AFCMD. Pouvoir relier les expériences aux contenus théoriques abordés

Descriptif du contenu:

L'AFCMD, à travers un ensemble d'outils d'expérimentation, d'observation et d'analyse, permet une meilleure compréhension des processus en jeux dans le geste dansé. Cette unité d'enseignement constitue une introduction à l'AFCMD et abordera:

- La posture et l'équilibration
- La colonne vertébrale: son rôle en tant que support interne du mouvement et source d'ajustements posturaux fins
- Le centre de gravité général du corps: le bassin et sa relation aux jambes et à la colonne vertébrale
- Le travail des jambes en danse

Forme d'enseignement: présentiel, stage

U. E. 10: Pratique artistique encadrée et stage - 72 h TD – semestre 3

Compétences visées: Par une pratique régulière de la danse, développer les compétences suivantes: l'engagement personnel, les qualités physiques, techniques et artistiques, l'appréhension du mouvement dansé, des qualités d'intention, en relation au temps, à l'espace, à l'énergie, à la musique, nourrir une pratique de spectateur avisé.

Descriptif du contenu: A travers des cours techniques réguliers et des stages, cette unité d'enseignement permettra à l'étudiant d'explorer et développer ses qualités physiques et techniques, de les mettre en relation avec les types de danse étudiés et avec son propre potentiel artistique, d'explorer ses traits de caractère personnels dans le cadre d'une recherche interprétative ainsi que son potentiel de créativité en situation d'atelier.

Forme d'enseignement: présentiel, stage

Enseignement de la Danse – Licence 2 - Semestre 4

Enseignement de la danse - Licence 2 - Semestre 4

U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb		Volume		Session 1					Session 2					Observations		
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non	Organisation	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée		Docs autorisés ou non	Organisation
1	Histoire de la musique en relation avec la danse 2	3	O	1		24		Exercice conçu pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit	CT	E	2	NON	Scolarité Générale	Exercice conçu pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit	CT	E	2	NON	Scolarité Générale	Etudes en danse
2-3	Histoire de la danse 3	3	O	1		36		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	Enseignement de la danse
4	Analyse chorégraphique 4	3	O		1	24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	Enseignement de la danse
5	Fondamentaux chorégraphiques 4	3	O		1	24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et /ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O			Département Arts	Enseignement de la danse
6-7	Anatomie de la danse 2 (option Pratique et esthétique)	6	O	1		24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit	CC	E et/ou O				Exercice conçu pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit	CT	E	2	NON	Scolarité Générale	Enseignement de la danse
8	Pédagogie-Ateliers, conférences, pédagogie de l'éveil 1	3	O			46		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O			ESMD	Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CT	E et/ou O			ESMD	Parcours conventionné
9	Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé 2	3	O			57		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O			ESMD	Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CT	E et/ou O			ESMD	Parcours conventionné
10	Pratique encadrée et stage	3	O			72		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O			ESMD	Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CT	E et/ou O			ESMD	Parcours conventionné

Liste détaillée des enseignements: En gris, les enseignements communs aux parcours « Etudes en danse » et « Enseignement de la danse ».

U. E. 1 à U. E. 7: Enseignements communs à la licence Arts parcours études en danse

U. E. 8 à U. E. 10: Enseignements dispensés par l'ESMD

U. E. 1: Histoire de la musique en relation avec la danse 2 - 24 h CM - semestre 4

Histoire de la musique en relation avec la danse 2

Voir Etudes en danse

U. E. 2-3: Histoire de la danse 3 - 36 h CM – semestre 4

Voir Etudes en danse

U. E. 4: Analyse chorégraphique 4 - 24 h TD – semestre 4

Voir Etudes en danse

U. E. 5: Fondamentaux chorégraphiques 4 - 24 h TD - semestre 4

Voir Etudes en danse

U. E. 6-7: Anatomie de la danse 2 - 24 h CM - semestre 4

Voir Etudes en danse

U. E. 8: Pédagogie –Ateliers et conférences, pédagogie de l'éveil 1 - 46 h TD – semestre 4

Compétences visées: Cette unité d'enseignement a pour objet de développer les connaissances, les outils d'observation et d'analyse, de la lecture du corps et des paramètres du mouvement, et de sensibiliser l'étudiant au contexte de la pédagogie spécifique de l'éveil-initiation.

Descriptif du contenu:

Mettre en perspective et en réflexivité des connaissances, issues d'une formation initiale, dans le but d'apprendre à se situer dans une pratique analytique de la danse. Aiguiser le regard, mettre en place des outils d'observation, d'analyse, de lecture du corps et des paramètres du mouvement, construire une culture chorégraphique choréologique qui passe par le corps (répertoires et contextes culturels associés, symbolique écrite du mouvement dansé...). Associer les apports de contenus théoriques autres dans le but ultérieur de définir les éléments de réflexion sur la transmission d'une technique corporelle et artistique.

Forme d'enseignement: présentiel, stage

Modalités d'évaluation: CC

U. E. 9: Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé (AFCMD 2) et formation musicale 1 - 57 h TD – semestre 4

Compétences visées:

Acquérir une connaissance de base des schèmes de mouvement investis par l'enfant. Affiner le sens d'observation de la danse des enfants. Mieux comprendre et intégrer de la démarche pédagogique concernant l'éveil-initiation à la danse.

Maitrise des connaissances requises et de la culture musicale pour permettre une prise de conscience efficace de la dynamique des élans, des appuis, du phrasé rythmique et vocal, de sa propre musicalité et de son expression sensible en lien avec les univers sonores parcourus.

Descriptif du contenu:

Cette unité d'enseignement s'appuiera sur l'observation du développement psychomoteur de l'enfant - documents audio-visuels, textes, expérimentations pratiques - pour comprendre les processus d'acquisition des coordinations de base. Dégager de pistes reliant la motricité libre du jeune enfant à l'expertise du geste. Seront abordés:

La notion de « gestes fondateurs » en AFCMD

L'approche des schèmes de mouvement chez l'enfant selon Bonnie Bainbridge Cohen

Les 3 plans du mouvement

Les modalités sensorielles en jeu dans l'apprentissage du mouvement

Elle développera aussi les pratiques et les cultures musicales, les connaissances solfégiques et les pratiques élémentaires, et les capacités à transcrire gestuellement un court extrait musical en prenant en compte son style, son rythme et ses dynamiques.

Forme d'enseignement: Présentiel

U. E. 10: Pratique artistique encadrée - 72 h TD – semestre 4

Compétences visées: Par une pratique régulière de la danse, développer les compétences suivantes: l'engagement personnel, les qualités physiques, techniques et artistiques, l'appréhension du mouvement dansé, des qualités d'intention, en relation au temps, à l'espace, à l'énergie, à la musique, nourrir une pratique de spectateur avisé.

Descriptif du contenu: A travers des cours techniques réguliers et des stages, cette unité d'enseignement permettra à l'étudiant d'explorer et développer ses qualités physiques et techniques, de les mettre en relation avec les types de danse étudiés et avec son propre potentiel artistique, d'explorer ses traits de caractère personnels dans le cadre d'une recherche interprétative ainsi que son potentiel de créativité en situation d'atelier.

Enseignement de la Danse – Licence 3 - Semestre 5

Enseignement de la danse - Licence 3- Semestre 5

U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb		Volume		Session 1					Session 2					Organisation	Observations	
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non			
																				Modalités d'examens
1	Ecrits sur la danse	3	O			24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O		non		travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		non	Département Arts	Enseignement de la danse
2	Dialogue des arts 1	3	O			24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O		non		travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		non	Département Arts	Etudes en danse
3	Analyse chorégraphique 5	3	O			24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O		non		travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		non	Département Arts	Etudes en danse
4	Atelier interdisciplinaire 3	3	O			24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O		non		travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		non	Département Arts	Etudes en danse
5-6	Anatomie de la danse 3 (option Pratique et esthétique)	6				24		Exercice conçu pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit	CC	E et/ou O		non		Exercice conçu pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Etudes en danse
7	Pédagogie-Ateliers, conférences, progression techniques 1	3	O			36		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O		non	ESMD	Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CT	E et/ou O		non	ESMD	Parcours conventionné
8	Pédagogie de l'Eveil 2	3	O			36		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O		non	ESMD	Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CT	E et/ou O		non	ESMD	Parcours conventionné
9	Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé 3	3	O			46		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O		non	ESMD	Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CT	E et/ou O		non	ESMD	Parcours conventionné
10	Pratique encadrée et stage	3	O			72		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O		non	ESMD	Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CT	E et/ou O		non	ESMD	Parcours conventionné

Liste détaillée des enseignements: En gris, les enseignements communs aux parcours « Etudes en danse » et « Enseignement de la danse ».

U. E. 1 à U. E. 6: Enseignements communs à la licence Arts parcours études en danse

U. E. 7 à U. E. 10: Enseignements dispensés par l'ESMD

U. E. 1: Ecrits sur la danse - 24 h CM - semestre 5

Voir Etudes en danse

U. E. 2: Dialogue des arts 1 - 24 h CM – semestre 5

Voir Etudes en danse

U. E. 3: Analyse chorégraphique 5 - 24 h TD - semestre 5

Voir Etudes en danse

U. E. 4: Atelier interdisciplinaire 3 - 24 h TD - semestre 5

Voir Etudes en danse

UE5- 6: Anatomie de la danse 3 - 24 heures – semestre 5

Voir Etudes en danse

U. E. 7: Pédagogie, ateliers, conférences, progression technique– 36 h TD – semestre 5

Compétences visées (champ limité): Cette unité d'enseignement a pour objet de développer les connaissances, les outils d'observation et d'analyse, de la lecture du corps et des paramètres du mouvement et d'acquérir et de vérifier la capacité à transmettre l'art de la danse.

Descriptif du contenu: Cette unité d'enseignement abordera la maîtrise des processus d'apprentissage en fonction de l'âge et du niveau des élèves, l'approche de la progression technique, la maîtrise des rapports avec la musique, les éléments de réflexion sur la transmission d'une technique corporelle et artistique et sur la construction d'un cours, l'élaboration d'un programme en définissant des objectifs à moyen et à long terme, les éléments de réflexion concernant les liens possibles avec d'autres esthétiques chorégraphiques, d'autres arts, et la relation entre la culture chorégraphique et l'enseignement.

U. E. 8: Pédagogie de l'éveil 2 - 36 h TD – semestre 5

Compétences visées: Cette unité d'enseignement a pour objet d'acquérir et de vérifier la capacité à transmettre l'art de la danse en les sensibilisant particulièrement au contexte de la pédagogie spécifique de l'éveil-initiation.

Descriptif du contenu:

Cette unité d'enseignement abordera les connaissances du développement psycho moteur de l'enfant, et sollicitera l'étudiant à la conception de son projet pédagogique. S'appuyant sur les expérimentations des différentes qualités du mouvement et du rapport avec la musique, proposant des mises en situations progressives avec des enfants, l'étudiant sera amené à envisager la transversalité de toutes les danses pour en déduire les conditions nécessaires au plein développement de l'enfant. L'étudiant sera amené à constater et affiner son adaptabilité dans le but de concevoir une pratique éducative critique, de s'approprier l'essence des contenus propres à l'éveil-initiation en danse, de comprendre et de maîtriser les processus d'apprentissage en fonction de l'âge et du développement de l'enfant.

U. E. 9: Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé (AFCMD 3) et formation musicale 2 - 46 h TD – semestre 5

Compétences visées:

- Explorer et discerner les différents modes d'organisation corporelle dans les transferts de poids par un engagement favorisant le haut du corps ou du bas du corps. Intégrer la coordination bras - jambes dans les mouvements dansés (l'axe vertical - l'axe horizontal)
- Maîtrise des connaissances requises et de la culture musicale pour permettre une prise de conscience efficace de la dynamique des élans, des appuis, du phrasé rythmique et vocal, de sa propre musicalité et de son expression sensible en lien avec les univers sonores parcourus.

Descriptif du contenu:

- Cette unité d'enseignement sera orientée sur l'engagement du centre de gravité du haut du corps en danse: la cage thoracique et son rapport à la respiration. La suspension et l'élan. La ceinture scapulaire et les bras: L'axe horizontal. L'épaule - mobilité et stabilité. Le port de bras en danse. La rotation, la spirale et le tour en danse
- Elle développera aussi les pratiques et les cultures musicales, les connaissances solfégiques et élémentaires, et les capacités à transcrire gestuellement un court extrait musical en prenant en compte son style, son rythme et ses dynamiques.

U. E. 10: Pratique artistique encadrée et stage - 72 h TD – semestre 5

Compétences visées: Par une pratique régulière de la danse, développer les compétences suivantes: l'engagement personnel, les qualités physiques, techniques et artistiques, l'appréhension du mouvement dansé, des qualités d'intention, en relation au temps, à l'espace, à l'énergie, à la musique, nourrir une pratique de spectateur avisé.

Descriptif du contenu: A travers des cours techniques réguliers et des stages, cette unité d'enseignement permettra à l'étudiant d'explorer et développer ses qualités physiques et techniques, de les mettre en relation avec les types de danse étudiés et avec son propre potentiel artistique, d'explorer ses traits de caractère personnels dans le cadre d'une recherche interprétative ainsi que son potentiel de créativité en situation d'atelier.

Forme d'enseignement: présentiel, stage

Enseignement de la Danse – Licence 3 - Semestre 6

Enseignement de la danse - Licence 3- Semestre 6																			
Modalités d'examens																			
U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb		Volume		Session 1					Session 2					Observations	
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non	Organisation	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée		Docs autorisés ou non
1	Esthétique de la danse	3	O	1		24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours, écrit	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Département Arts	Etudes en danse
2	Dialogue des arts 2	3	O	1		24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours, écrit et/ ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Département Arts	Etudes en danse
3	Analyse chorégraphique 6	3	O		1	24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours, écrit et/ ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Département Arts	Etudes en danse
4	Atelier interdisciplinaire 4	3	O			24		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes étudiés en cours, écrit et/ ou oral	CC	E et/ou O				travail personnel, dossier	CT	E et/ou O		Département Arts	Etudes en danse
5-6	Pédagogie-Ateliers, conférences, progression techniques 2	3	O			36		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CT	E et/ou O		ESMD	Parcours conventionné
8	Pédagogie de l'Eveil 3	3	O			48		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CT	E et/ou O		ESMD	Parcours conventionné
9	Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé 4	3	O			33		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CT	E et/ou O		ESMD	Parcours conventionné
10	Pratiques artistiques encadrées.	3	O			72		Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CC	E et/ou O				Exercices mixtes conçus pour évaluer l'assimilation des savoirs et méthodes, écrit et/ou oral	CT	E et/ou O		ESMD	Parcours conventionné

Liste détaillée des enseignements: En gris, les enseignements communs aux parcours « Etudes en danse » et « Enseignement de la danse ».

U. E. 1 à U. E. 4: Enseignements communs à la licence Arts parcours études en danse.

U. E. 7 à U. E. 10: Enseignements dispensés par l'ESMD

U. E. 1: Esthétique de la danse - 24 h CM – semestre 6

Voir Etudes en danse

U. E. 2: Dialogue des arts 2 - 24 h CM – semestre 6

Voir Etudes en danse

U. E. 3: Analyse chorégraphique 6 - 24 h TD - semestre 6

Voir Etudes en danse

U. E. 4: Atelier interdisciplinaire 4 - 24 h TD – semestre 6

Voir Etudes en danse

U. E. 5-6: Pédagogie - Ateliers, conférences, progression technique 2 - 72 h TD – semestre 6

Compétences visées: Cette unité d'enseignement a pour objet de développer les connaissances, les outils d'observation et d'analyse, de la lecture du corps et des paramètres du mouvement et d'acquérir et de vérifier la capacité à transmettre l'art de la danse.

Descriptif du contenu: Cette unité d'enseignement abordera la maîtrise des processus d'apprentissage en fonction de l'âge et du niveau des élèves, l'approche de la progression technique, la maîtrise des rapports avec la musique, les éléments de réflexion sur la transmission d'une technique corporelle et artistique et sur la construction d'un cours, l'élaboration d'un programme en définissant des objectifs à moyen et à long terme, les éléments de réflexion concernant les liens possibles avec d'autres esthétiques chorégraphiques, d'autres arts, et la relation entre la culture chorégraphique et l'enseignement.

Forme d'enseignement: présentiel, stage

U. E. 7-8: Pédagogie de l'éveil 3, Stages mise en situation pratique - 48 h TD – semestre 6

Compétences visées: Cette unité d'enseignement a pour objet d'acquérir et de vérifier la capacité à transmettre l'art de la danse en les sensibilisant particulièrement au contexte de la pédagogie spécifique de l'éveil-initiation.

Descriptif du contenu:

Cette unité d'enseignement abordera les connaissances du développement psycho moteur de l'enfant, et sollicitera l'étudiant à la conception de son projet pédagogique. S'appuyant sur les

expérimentations des différentes qualités du mouvement et du rapport avec la musique, proposant des mises en situations dans différents contextes avec des enfants, l'étudiant sera amené à envisager la transversalité de toutes les danses pour en déduire les conditions nécessaires au plein développement de l'enfant. L'étudiant sera amené à constater et affiner son adaptabilité dans le but de concevoir une pratique éducative critique, de s'approprier l'essence des contenus propres à l'éveil-initiation en danse, de comprendre et de maîtriser les processus d'apprentissage en fonction de l'âge et du développement de l'enfant.

U. E. 9: Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé (AFCMD4) - 33 h TD – semestre 6

Compétences visées: Intégrer le sens de progression dans l'apprentissage artistique et technique de la danse, de l'éveil au cours technique avancé. L'adéquation des mots utilisés pour décrire un mouvement, un exercice, une proposition dansée. Être capable de s'appuyer sur les savoirs pratiques et théoriques abordés pour construire une pédagogie cohérente et adaptée aux différentes phases de l'apprentissage en danse

Descriptif du contenu: Cette unité sera axée autour des gestes techniques en danse tels que la chute, le saut, le tour, l'équilibre et le déséquilibre.

Seront abordés:

- La tactilité et l'ancrage des pieds, le travail des voutes plantaires et la disponibilité de la cheville, du genou et de la hanche.
- Les diaphragmes du corps et les qualités de rebond.
- Les sauts en danse
- Le port de tête et le regard: la proprioception et l'extéroception

U. E. 10: Pratique artistique encadrée - 72 h TD – semestre 6

Compétences visées: Par une pratique régulière de la danse, développer les compétences suivantes: l'engagement personnel, les qualités physiques, techniques et artistiques, l'appréhension du mouvement dansé, des qualités d'intention, en relation au temps, à l'espace, à l'énergie, à la musique, nourrir une pratique de spectateur avisé.

Descriptif du contenu: A travers des cours techniques réguliers et des stages, cette unité d'enseignement permettra à l'étudiant d'explorer et développer ses qualités physiques et techniques, de les mettre en relation avec les types de danse étudiés et avec son propre potentiel artistique, d'explorer ses traits de caractère personnels dans le cadre d'une recherche interprétative ainsi que son potentiel de créativité en situation d'atelier.

Forme d'enseignement: présentiel, stage

LE MOT DU RESPONSABLE DU PARCOURS MUSIQUE ET MUSICOLOGIE

« Science sans conscience n'est que ruine de l'âme »

Rabelais

L'enseignement proposé au sein de la Licence musique et musicologie de l'Université Lille3 regroupe des matières techniques (écoute, écriture, analyse), musicologiques, esthétiques. À celles-ci s'ajoutent un nombre important de matières visant à parfaire les capacités d'expression ainsi qu'une ouverture professionnelle vers la recherche et la pédagogie.

Si l'Université n'a pas pour vocation de développer la pratique artistique instrumentale, ses enseignements sont fortement marqués par un rapport indissociable entre théorie et pratique. De ce fait, nous invitons tout étudiant à rester un musicien et un praticien assidu; la musique ne se dissèque pas comme un objet extérieur, elle ne peut qu'être mieux comprise et approchée quand on la vit et qu'on en est soi-même acteur.

De même, comme tout enseignement universitaire, le rapport avec la recherche implique une orientation esthétique particulière, à savoir le rapport à la contemporanéité ; d'où des cours sur la musique du XXe et du XXIe, dès la première année.

Vous trouverez donc dans les pages suivantes un certain nombre d'informations générales indispensables ainsi que les références pratiques pour vous adresser aux bons interlocuteurs.

Votre vie d'étudiant marque pour la plupart d'entre vous le premier pas vers l'autonomie et la construction de votre personne. Soyez curieux et assidus, lisez et écoutez. L'Université est un lieu où le simple contenu des cours ne suffit plus et où nous attendons surtout l'enrichissement de votre apport personnel.

N'hésitez pas à participer, à débattre, à vous adresser directement à vos professeurs, il n'y a jamais de questions inutiles.

En vous souhaitant une bonne année et tous mes vœux de réussite.

Grégory Guéant

Créé en 1982, la Licence de Musicologie de l'Université de Lille 3 Charles de Gaulle, unie par convention au C.R.R. de Lille, puis de Douai, a défini progressivement des objectifs qui lui confèrent son originalité.

Il est indispensable que les étudiants désirant s'y inscrire soient informés clairement de ses méthodes, afin de pouvoir décider en toute conscience si le type de formation proposé convient à leur personnalité et à leurs desseins.

La Licence propose un enseignement musical de type pluridisciplinaire qui suppose curiosité et esprit de recherche, conditions somme toute primordiales aux études universitaires, mais qui plus encore fait une place importante à l'imagination. En effet, l'importance d'un apprentissage heuristique est au centre des préoccupations de la Licence.

Il est donc demandé à chacun de s'engager personnellement dans un processus de production artistique — et non seulement dans celui d'une acquisition des connaissances —: composition musicale, interprétation tant instrumentale qu'esthétique, écriture littéraire... Cette exigence nécessitant la participation active et assidue de tous aux enseignements.

Les objectifs

Beaucoup d'étudiants se destinent à l'enseignement (animation scolaire préparée en deux années, après un an de licence, au C.F.M.I. - Centre de Formation de Musiciens Intervenant en milieu scolaire - de Lille 3, C.A.P.E.S., Agrégation...); d'autres se dirigeront plutôt vers des activités artistiques de nature différente: professions des secteurs culturel et socioculturel, audiovisuel, édition, presse... Certains enfin s'orienteront peut-être vers la composition musicale ou encore vers l'interprétation.

Mais quelle que soit la direction de ces orientations, la formation, croyons-nous, requiert le développement de l'esprit créatif, novateur: loin de chercher à faire de tous des compositeurs, elle tend à susciter en chacun l'appel de ses propres ressources, à développer ses potentialités, à affiner la sensibilité, à faire naître les questionnements indispensables à une critique saine. Tous auront donc besoin, qu'ils touchent de près ou de loin à la musique, d'avoir fait l'expérience personnelle du processus de création.

C'est par ce double mouvement d'expérimentation individuelle et de questionnement esthétique que se construit la musicologie; il ne s'agit pas seulement d'une transmission et d'une accumulation de savoirs mais de la patiente élaboration d'une pensée critique à partir du « faire ».

L'exercice de la composition étant par nature aux antipodes de l'exercice de style, il s'ensuit que, dans notre cursus, l'accent sera mis sur les musiques contemporaines sans pour autant ni exclure, ni négliger les musiques du passé auxquelles nous sommes indissolublement liés.

Six conventions ont été signées entre L'université de Lille et les CRR et CRD (Lille, Douai, Cambrai, Tourcoing, Valenciennes, Roubaix)

Cadre administratif - Les échanges internationaux

La Licence Arts Parcours musique et musicologie de Lille est lié par convention avec l'université de Montréal et avec l'université Autónoma de Madrid. Quelques étudiants Lillois ont ainsi pu étudier à Montréal et à Madrid.

Les activités de recherche

La plupart des enseignants de la Licence font aussi partie du Centre d'Etudes des Arts Contemporains de Lille (directeur, Christian Hauer).

Enfin, des concerts ou des spectacles ont été organisés en prolongement de certains colloques: par exemple, les concerts de musique électroacoustiques en 2000, des concerts illustrant les colloques « Le moment 1900 » et « Pensée mythique et création musicale » (en 2001), « Manières de créer des sons » (en 2002).

Présentation des enseignements

En cherchant à diversifier les approches du phénomène musical, les enseignements de la Licence sont répartis selon un équilibre harmonieux entre matières théoriques et matières pratiques.

Ce profil spécifique permet de dégager différentes directions de travail, soit sur le terrain de la pédagogie, soit dans le domaine de la recherche ; ainsi, par exemple:

1/ la création musicale, matière qui propose une réflexion sur l'activité créatrice à partir du vécu propre à chacun, favorise la conception et la réalisation de travaux d'étudiants. Á l'intérieur de cet axe, on trouve deux directions complémentaires, la composition instrumentale et la composition par des moyens électroacoustiques.

2/ l'interprétation vocale/instrumentale. Certains d'ateliers se fondent sur l'interprétation et sur la réflexion qui s'en dégage.

3/ l'histoire de la musique, la connaissance des événements successifs et simultanés les plus marquants et les rapports à établir entre eux et avec la toile de fond historique et culturelle sur laquelle ils se détachent. Après une étude de l'histoire de la musique des siècles derniers, la Licence affirme sa vocation fondamentalement vingtiémiste, en abordant avec une attention particulière la connaissance de la première et de la deuxième moitié de notre siècle dès les deux années de licence.

4/ la musicologie, cadre esthétique indispensable pour élucider la diversité des musiques de notre siècle au travers de l'analyse critique des partitions, de compositeurs et de styles. L'axe musicologique fonctionne en concertation étroite avec les enseignements d'histoire de la musique d'une part, et d'autre part avec la « connaissance par les réalisations » développée par les disciplines pratiques.

5) l'ethnomusicologie, domaine qui englobe l'étude des musiques primitives et traditionnelles du monde entier, met l'accent sur la dimension orale de la transmission du savoir. Les musiques sont étudiées dans leur contexte culturel, leur fonctionnalité dans la société, en s'interrogeant sur leur(s) pensée(s) musicale(s) sous-jacente(s).

L'objectif visé en Licence est tout autant la préparation aux concours que l'approfondissement des connaissances musicales par l'écoute et l'écriture, deux domaines indissociables de l'analyse. Loin d'être une description floue d'une « poétique » vague, l'analyse doit être une discipline technique qui doit servir à ouvrir des horizons dans les domaines de la composition, de l'interprétation, de l'esthétique et de l'histoire de la musique.

L'enseignement des matières techniques telles que l'écoute, est, certes, conditionné par la préparation aux concours du CAPES et de l'Agrégation, menée dès la première année selon une progression sur trois ans. Cependant, ces cours visent aussi à donner de bonnes bases d'écoute solfégique à tous les étudiants, quels que soient leur formation pré-universitaire. Dans ce cadre, cette année verra les cours d'écoute organiser selon quatre niveaux, et non plus trois années comme c'était précédemment le cas. Des tests d'orientation permettront, à la pré-rentrée, de définir le groupe correspondant le mieux au niveau de l'étudiant. Tout étudiant se devra de parvenir à un niveau 3 pour avoir sa licence... (cf. infra).

Parallèlement à cet ensemble de disciplines techniques et théoriques, spécifiquement musicales, un autre ensemble, orienté vers l'esthétique, constitue une base indispensable à la réflexion: littérature, technique d'expression, histoire de l'art et esthétique (discipline abordée dès la seconde année de licence) forment une unité ayant pour principaux objectifs de:

- développer la culture générale des étudiants qui, malgré leur choix d'une spécialité, doivent avoir conscience qu'ils entrent à l'Université pour élargir leurs horizons, ouvrir les yeux sur le monde, multiplier leurs compétences et non les réduire à un champ étroit de connaissances limité à une technique,
- développer les capacités d'expression écrite et orale,
- réfléchir sur la place de l'art dans notre vie et dans notre société ainsi que sur le sens de notre pratique.

La pratique d'un instrument est obligatoire pour tous les étudiants, sans restriction: ceux qui auraient obtenu une médaille d'or, un D.E.M. ou un D.N.O.P. ne sont pas dispensés de cette pratique, doublement contrôlée par l'examen final et par la réalisation de pièces écrites pendant le cours de création musicale et travaillées dans les ateliers.

Ces indications définissent l'esprit avec lequel travaille l'équipe d'enseignants. Mais, chaque professeur modèle ces lignes directrices selon sa personnalité, les objectifs étant fondamentalement communs.

PARTENARIAT ENTRE CRR, CRD ET L'UNIVERSITE DE LILLE

Entre 2005 et 2012, la Licence de Musicologie et les C.R.R. de Lille et de Douai ont été liés par convention, afin de faciliter le double cursus des jeunes musiciens professionnels à l'Université. Les diplômes et certains enseignements du cycle spécialisé de C.R.R. s'inscrivent dans le cursus et peuvent participer à l'évaluation du parcours universitaire.

Structure du cours d'écoute

Enseignants: Patrick Dendiével, Grégory Guéant, Julien Viaud.

Les matières dites techniques, dans un parcours de musicologie, regroupent en général écoute, écriture, analyse. Ce sont ces matières qui sont le plus fondées sur « l'algèbre » propre à la musique: la partition, dans son rapport multiple au son, au geste instrumental, à l'invention musicale...

Depuis cette année, un traitement spécifique du cours d'écoute est expérimenté, en raison d'une part de la diversité des étudiants, et d'autre part de l'extrême singularité de ce que c'est qu'une « oreille musicienne ».

Le niveau de l'étudiant ne correspond plus au nombre d'années validées en Licence, mais à celui de son oreille. Le dispositif peut se définir comme suit:

Après un test d'orientation, les étudiants sont classés en 4 groupes et se forment en fonction de leur niveau.

Ce test permet aussi de définir les étudiants extrêmement faibles, qui ne pourraient suivre une formation universitaire.

Les étudiants ont la possibilité d'accéder au groupe supérieur à l'issue de chaque année.

La fin de niveau 2 ou 3 est le minimum requis pour valider la Licence

Autrement dit, il ne peut y avoir d'étudiants de L3 en niveau 1.

Soit, pour résumer:

Étudiants en L1 ou L2 (pas de L3)	Niveau 1 Niveau faible, débutant, ou en difficulté
Étudiants en L1 ou L2 ou L3	Niveau 2 et 3 Niveau moyen
Niveau minimum requis pour valider la licence	
Étudiants en L1 ou L2 ou L3	Niveau 4 Niveau oreille formée

Remarques: les étudiants en chevauchement ne suivent pas deux cours d'écoute, mais uniquement le cours qui correspond à leur niveau. La note est dupliquée sur les deux années.

Les modalités de contrôles et les programmes

Musique et Musicologie – Licence 1 - Semestre 1

Musique et Musicologie - Licence 1 - Semestre 1																				
Modalités d'examens																				
U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb groupes CM/TD		Volume présentiel		Session 1					Organisation	Session 2					Organisation	Observations
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		
1	Histoire XXème 1	3	0	1		24		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	
2	Théorie et évolution des langages musicaux	3	0	1		24		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	
3	Acoustique	3	0	1		24		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	
4	Analyse des formes classiques	3	0				18	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	
5	Ecoute 1	3	0				18	Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E				Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	1	Non	Département Arts	
6	Bases de l'écriture 1	3	0				18	Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E				Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	
7	PREPA	3	Choix																	
	Introduction aux arts 1				2	24		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		Non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Musicien interprète
	Option : Préparation à l'entrée au CFMI												CFMI						CFMI	Option CFMI
8	PREPA	3	Choix																	
	Introduction aux arts 1 : Cinéma et musique					24		QCM	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	QCM	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Commun parcours Musique/Cinéma/Danse/Humanités/Théâtre
	Option : Préparation à l'entrée au CFMI												CFMI						CFMI	Option CFMI
9	Langue	3	0				24	Exercices écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O				Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Anglais - autres langues cf dpt concernés.
10	Projet de l'étudiant : Intégration.	3	0				20					Non						Non		

UE fondamentales: Approches historiques, artistiques, esthétiques U. E. 1 à 3

U. E. 1: Histoire de la musique du XXe siècle 1 - 24h CM – semestre 1

Enseignant: Francis Courtot

Prérequis: Aucun.

Compétences visées: Connaître et comprendre la seconde École de Vienne, ainsi que les enjeux de la première modernité. Reconnaître trois extraits d'œuvres des compositeurs de cette période.

Descriptif du contenu: Ce cours portera surtout sur la seconde École de Vienne (Schoenberg, Berg, Webern) et Bartók. Il sera demandé aux étudiants un gros travail d'écoute des œuvres (une liste d'œuvres sera distribuée à cet effet), mais aussi de lecture (des photocopiés traitant des quatre compositeurs cités). Le cours lui-même s'attachera aux grandes problématiques musicales soulevées par ces aspects de la première modernité.

U. E. 2: Théorie des langages musicaux - 24h CM – semestre 1

Enseignant: Francis Courtot

Prérequis: Culture musical « savante » minimale.

Descriptif du contenu: Théorie et évolution des langages musicaux:

- - Qu'est-ce qu'un langage ?
- - La notion de « langage musical ».
- - Formalisation du « langage musical ».
- - Approche des problèmes du « langage musical » contemporain.
- - Les grandes étapes de l'évolution du « langage musical ».

Compétences visées:

Étude détaillée de la notion de langage musical. Comprendre une formalisation du langage musical. Saisir son évolution dans le temps.

Acquérir les bases d'approches musicologiques formelles.

U. E. 3: Acoustique - 24h CM – semestre 1

Enseignant: François-Xavier FERON

Prérequis: Culture musical « savante » minimale.

Descriptif du contenu: Quelles sont les caractéristiques physiques des sons ? Comment sont-ils perçus auditivement ? De quelle manière sont-ils organisés musicalement ? Ce cours a pour objectif de donner les bases élémentaires en acoustique et psycho acoustique musicale à travers une approche scientifique, historique et musicale.

Bibliographie:

Michèle Castellengo, Écoute musicale et acoustique. Paris: Eyrolles, 2015.

Émile Leipp, Acoustique et musique. Paris: Masson, 1971.

John Pierce, Le son musical. Musique acoustique et informatique. Paris: Pour la science/Belin (coll. L'univers des sciences), 1984.

U. E. 4: Analyse des formes classiques - 18h TD – semestre 1

Enseignant: Julien Viaud

Prérequis: Lecture de partition pour clavier et petit ensemble

Descriptif du contenu: Étude analytique des formes du classicisme (fugue, rondo, sonate...)

Compétences visées: Savoir identifier et analyser les formes du classicisme.

U. E. 5: Ecoute 1 - 18 h TD – semestre 1

Enseignant: Julien Viaud

Dispositif particulier: Du semestre 1 au semestre 6, les étudiants sont répartis par groupes de niveaux et non par promotion. Les étudiants doivent atteindre à minima le niveau B avant le terme de leur Licence. Semestre 1 ouvert aux groupes de niveau A1, A2, B et C.

Prérequis:

- Lire et écrire la musique
- Etre capable de prendre en dictée des fragments mélodiques et rythmiques

Descriptif du contenu:

Dictées mélodiques à une et deux voix sur un répertoire baroque et classique au piano

Techniques de mémorisation et de transcription

Développer l'écoute active instantanée

Compétences visées:

- Développer de l'oreille relative
- Technique de prise de notes musicales simple

U. E. 6: Bases de l'écriture 1 - 18h TD – semestre 1

BASES DE L'ECRITURE 1

Enseignant: Sébastien Gratia

Prérequis:

- Maîtriser à minima deux clefs musicales
- Lire et écrire la musique dans le format d'une partition pour piano

Descriptif du contenu:

- Introduction à l'écriture musicale tonale
- Apprentissage des outils et des règles de bases du langage tonal (accords de trois sons et renversements, cadences, règles d'enchaînement)
- Développer l'écoute intérieure

Compétences visées:

- Analyser une ligne mélodique simple et en dégager sa structure
- Harmoniser avec des accords simples une ligne de chant
- Etre capable de chiffrer des accords
- Harmoniser et composer une ligne de chant à partir d'une basse avec son chiffrage

UE complémentaires: Théories et méthodologie des arts – U. E. 7 et 8

U. E. 7: Introduction aux arts 1 - 24h TD – semestre 1

Enseignant : Cédric Carre

Descriptif du contenu:

- Initiation à l'histoire des arts visuels de la fin du XIXe siècle à nos jours.
- Étude des mouvements artistiques majeurs et de leurs représentants.

Compétences visées:

Analyse d'œuvres en relation avec les créations musicales de leur temps.

Prérequis: aucun

U. E. 7: Option Préparation à l'entrée au CFMI - semestre 1

Cours externalisés dépendant du CFMI

U. E. 8: Introduction aux arts – cinéma/musique - 24 h CM semestre 1

Enseignement commun à tous les parcours de la licence Arts (hors arts plastiques) et la licence Humanités

Enseignant: Benjamin Barbier - Cinéma

Ce cours a pour ambition de familiariser les étudiants en Arts avec les études cinématographiques afin qu'ils élaborent ou consolident une culture cinématographique.

À partir de l'étude de trois genres emblématiques du cinéma que sont le burlesque, le Film-Noir et le Western, il s'agira donc de proposer une introduction à quelques grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma en présentant le contexte dans lequel ils ont été produits ainsi que les idées et les formes qu'ils élaborent.

Bibliographie succincte:

BELLOUR Raymond (dir.), *Le Western. Approches, mythologies, auteurs-acteurs, filmographies*, Paris: Gallimard, 1993.

KRAL Petr, *Le Burlesque ou la morale de la tarte à la crème*, Paris: Ramsay, 2007.

LETORT Delphine, *Du Film Noir au Néo-Noir: Mythes et Stéréotypes*

De l'Amérique. 1941-2008, Paris: L'Harmattan, 2010.

SERCEAU Michel (dir.), *Ciném'Action*, N°68 Mai 1993, « Panorama des genres au cinéma », Paris: Éditions Charles Corlet, 1993.

Enseignante : Nathalie Cogez-Poisson - Musique

Nathalie Cogez Poisson: Musique

Pré-requis : Aucun.

Compétences visées :

Acquérir une perception synthétique de l'évolution de la musique savante occidentale du Moyen Age à nos jours. Se familiariser avec le vocabulaire spécifique à l'esthétique musicale.

Contextualiser la musique dans l'histoire des arts, des idées, des cultures et des sociétés.

Enrichir sa culture générale.

Descriptif du contenu :

Dresser un panorama historique du chant grégorien aux musiques contemporaines

Dégager des repères historiques.

S'interroger sur les questions de rupture et de continuité dans l'histoire de la musique.

Proposer une réflexion esthétique sur les notions de style, de genre et de forme en musique.

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langues – 24 h TD – semestre 1

LANGUE AU CHOIX

ANGLAIS

Responsable: Claire Hélie

Enseignants : Denise Hunter, Matthew Kelly

Prérequis: niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en musique (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: Un test de positionnement en début d'année mènera à la création de groupes de niveau qui permettront à chaque étudiant de progresser dans de meilleures conditions. Par ailleurs, ce cours a un format hybride : l'assiduité aux cours en présentiel et le travail hebdomadaire sur la plateforme sont obligatoires pour la validation du semestre. Méthode : exploration de documents authentiques sur la musique pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel

(Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet de l'étudiant – semestre 1

Projet de l'étudiant: « Intégration »

Les renseignements seront donnés à la rentrée

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Musique et Musicologie – Licence 1 - Semestre 2

U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb groupes		Volume		Session 1					Organisation	Session 2					Organisation	Observations	
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non			
1	Histoire XXème 2	3	0	1		24		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale		
2	Histoire des sons fixés	3	0	1		18		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale		
3	Histoire de la musique 1	3	0	1		18		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Musicien interprète	
4	Analyse musiques médiévale et renaissance	3	0		2	18		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale		
5	Ecoute 2	3	0		2	18		Exercice écrit en relation avec le programme	CC					Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	1	Non	Département Arts		
6	Bases de l'écriture 2	3	0		2	18		Exercice écrit en relation avec le programme	CC					Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale		
7	PREPA	3	Choix																		
	Introduction aux arts 2				2	24		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		Non	DPT	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Musicien interprète	
	Option : Préparation à l'entrée au CFMI												CFMI						CFMI	Option CFMI	
8	PREPA	3	Choix																		
	Introduction aux arts 2 : Théâtre/Danse		Choix	1		24		QCM	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	QCM	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Commun parcours Musique/Cinéma/Danse/H	
	Option : Préparation à l'entrée au CFMI		Choix					Exercice écrit et ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		Non	CFMI	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E et/ou O		Non	CFMI	Option CFMI	
9	Langue	3	0			24		Exercices écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Anglais - autres langues cf dpt concernés.	
10	Projet de l'étudiant : Intégration.	3	0 + C			20															
	Culture numérique		0																		Université
	Littérature et expression musicale		Choix		2	20		Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E	2	Non		Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E	2	Non	Scolarité Générale	Réservé parcours Musique	
	Insertion professionnelle interprétation		Choix		1			Exercice oral en relation avec le programme	CC	O				Exercice oral en relation avec le programme	CT	O		Non	Département Arts		
	Ouverture vers le monde de la tradition orale		Choix		1			Exercice oral en relation avec le programme	CC	O				Exercice oral en relation avec le programme	CT	O		Non	Département Arts		
	Stage conventionné		Choix																		

UE fondamentales: Approches historique, artistiques, esthétiques U. E. 1 à 3

U. E. 1: Histoire du XXème siècle 2 – 24h CM – semestre 2

Enseignant: Francis Courtot

Prérequis: Semestre précédent.

Descriptif du contenu: Ce cours portera sur la seconde moitié du XXe siècle musicale, dans ses dimensions instrumentale et/ou électroacoustique.

Compétences visées: Connaître et comprendre la seconde École de Vienne, ainsi que les enjeux de la seconde modernité. Reconnaître des extraits d'œuvres des compositeurs de cette période.

U. E. 2: Histoire des sons fixés – 18h CM – semestre 2

Enseignant: En cours d'affectation

Prérequis: Aucun

Descriptif du contenu: Un parcours historique et esthétique des « arts des sons fixés sur support électronique » permettra d'aborder les genres hybrides (art radiophonique, phonographie, design sonore, cinéma pour l'oreille...), les musiques électroacoustiques (musique concrète, musique acousmatique, musiques électroniques analogique et numérique) ainsi que les évolutions récentes dans le domaine des « arts sonores »

Compétences visées: Être capable de discerner les soubassements historiques, les différents genres et les grands tendances esthétiques des arts des sons fixés sur support électronique ; reconnaître à l'oreille les œuvres majeures du répertoire.

U. E. 3: Histoire de la musique1 - 18h CM – semestre 2

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Aucun.

Descriptif du contenu: Ce cours porte sur les périodes baroques et classiques et aborde les problématiques de la structuration du langage tonal et de ses formes.

Compétences visées: Être capable de recontextualiser une œuvre ou un compositeur des XVIIe et XVIIIe siècles.

Bibliographie conseillée:

- Bartoli, Jean-Pierre, L'harmonie classique et romantique (1750-1900), éléments et évolution, Minerve, 2001
- Beaussant, Philippe, Passages, de la Renaissance au baroque, Fayard, 2006
- Massin, Brigitte et Jean (dir.), Histoire de la musique occidentale, Fayard, collection Les indispensables de la musique, 1985
- Michels, Ulrich, Guide illustré de la musique, volumes 1 et 2, Fayard, collection Les indispensables de la musique, 1990
- Noiray, Michel, Vocabulaire de la musique de l'époque classique, Minerve, 2005.
- Rosen, Charles, Le Style classique. Haydn, Mozart, Beethoven, trad. Marc Vignal, Gallimard, 1978

UE fondamentales: Pratiques et techniques des arts - U. E. 4 à 6

U. E. 4: Analyse musiques médiévales et renaissance - 18h TD - semestre 2

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Lecture de partitions chorales à plusieurs clés.

Descriptif du contenu: Étude analytique des formes et du langage de la musique vocale du Moyen-Age et de la Renaissance.

Compétences visées:

- Savoir identifier et analyser les formes
- Analyse contrapuntique et harmonique
- Paléographie et transcription

U. E. 5: Ecoute 2 - 18h TD – semestre 2

Enseignant: Julien Viaud

Dispositif particulier: Du semestre 1 au semestre 6, les étudiants sont répartis par groupes de niveaux et non par promotion. Les étudiants doivent atteindre à minima le niveau B avant le terme de leur Licence. Semestre 2 ouvert aux groupes de niveau A1, A2, B et C.

Prérequis:

Lire et écrire la musique

Etre capable de prendre en dictée des fragments mélodiques et rythmiques

Descriptif du contenu:

Dictées mélodiques à une et deux voix sur un répertoire classique et romantique au piano

Techniques de mémorisation et de transcription

Développer l'écoute active instantanée

Compétences visées:

Développer de l'oreille relative

Technique de prise de notes musicales simple

U. E. 6: Bases de l'écriture 2 - 18h TD – semestre 2

Enseignant: Sébastien Gratia

Prérequis:

Nature, écriture et enchainements des accords de trois sons

Harmoniser une ligne simple de chant ou une ligne de basse avec son chiffrage

Descriptif du contenu:

Maîtriser les mécanismes de modulation

Maîtriser le socle des connaissances théoriques du langage tonal

Réalisations de travaux de deux à quatre voix

Compétences visées:

Analyser une ligne mélodique modulante et en dégager sa structure (cadences, degrés)

Réaliser l'harmonisation d'un texte à quatre voix

- Maîtriser toutes les règles des modulations, leurs préparations régulières ou spécifiques

UE complémentaires: Théories et méthodologie des arts – U. E. 7 et 8

U. E. 7: Introduction aux arts 2 - 24h TD – semestre 2

Enseignant : Cédric Carre

Descriptif du contenu:

- Initiation à l'histoire des arts visuels de la fin du XIXe siècle à nos jours.
- Étude des mouvements artistiques majeurs et de leurs représentants.

Compétences visées:

Analyse d'œuvres en relation avec les créations musicales de leur temps.

Prérequis: aucun

U. E. 7: Option Préparation à l'entrée au CFMI - semestre 2

Cours externalisés dépendant du CFMI

U. E. 8: Introduction aux arts 2 théâtre/danse – 24h CM– semestre 2

Programme Théâtre - Enseignant : Maxence Cambron

Pré-requis : Aucun

Objectifs : Acquérir un certain nombre de repères généraux sur l'art et l'histoire du théâtre en occident de ses origines à nos jours.

Compétences visées : Se repérer dans l'histoire du théâtre et maîtriser ses principales caractéristiques

Contenus de formation :

Le cours aura pour titre « Que peut le théâtre ? »

Selon l'époque et l'endroit où il a lieu, selon celles et ceux qui lui donnent vie et y assistent, le théâtre est un art en mouvement. Ses critères, ses fonctions, ses définitions et ses frontières ne cessent de varier, de se déplacer. Une constante forte demeure cependant : le théâtre est un art fondamentalement *social*, c'est-à-dire qu'il s'imprègne du monde qui l'entoure autant qu'il l'imprègne en retour, il change avec le monde tout comme il cherche à le changer. Se demander ce que peut le théâtre, c'est donc interroger la place que cet art dans nos sociétés occidentales. C'est questionner sa capacité à rendre compte de nos propres questionnements et sa faculté de nous questionner à son tour.

Bibliographie générale :

BIET, Christian, TRIAU, Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Paris, Gallimard, 2006

CORVIN, Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Paris, Bordas, 2008

De JOMARON, Jacqueline (dir.), *Le théâtre en France : du Moyen Âge à nos jours* (2e édition), Paris, Armand Colin, 1992

Enseignantes: Bianca Maurmayr et Marion Sage

Prérequis : pratique de spectateur

Objectifs et compétences visées : façonner des repères chronologiques en histoire de la danse, mettre en perspective la notion de courant, questionner l'activité perceptive.

Descriptif du contenu : Les six séances consacrées à la danse s'attacheront à dresser une brève histoire de la danse en Occident, dans ses aspects esthétiques mais aussi sociaux ; l'axe de la circulation et des transferts des esthétiques sera favorisé. Les enseignantes tâcheront aussi de présenter quelques notions clefs de la recherche en danse (empathie kinesthésique ou contagion gravitaire, simulation perceptive, incorporation).

L'enjeu est également de donner aux étudiant.e.s des outils de regard et d'analyse mobilisables face aux œuvres chorégraphiques dont ils. elles sont susceptibles d'être spectateurs. trices aujourd'hui.

Bibliographie indicative :

Ginot Isabelle et Michel Marcelle, *La Danse au XXe siècle*, Paris, Bordas, 1995.

Huesca Roland, *Danse, art et modernité. Au mépris des usages*, Paris, PUF, 2012.

Lecomte Nathalie, *Entre cours et jardins d'illusion : le ballet en Europe, 1515-1715*, Pantin, Centre national de la danse, 2014.

Suquet Annie, *L'Eveil des modernités : une histoire culturelle de la danse, 1870-1945*, Pantin, Centre national de la danse, 2012.

UE 9: Langues – 24h TD – semestre 2

LANGUE AU CHOIX

ANGLAIS

Responsable: Claire Hélié

Prérequis: niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en musique (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: exploration de documents authentiques sur la musique pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet de l'étudiant - Semestre 2

2 ENSEIGNEMENTS

Une U. E. Obligatoire: Culture numérique

Une U. E. Choix dans la liste limitative:

- Stage conventionné
- Littérature et expression musicologique par Grégory Guéant
- Insertion professionnelle interprétation 2 par Jacques Schab
- Ouverture vers le monde de la tradition orale Par Alain Desjacques

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Musique et Musicologie – Licence 2 – Semestre 3

U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb groupes		Volume		Session 1					Organisation	Session 2					Organisation	Observations
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		
1	Histoire XXème 2	3	0	1		24		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	
2	Histoire des sons fixés	3	0	1		18		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	
3	Histoire de la musique 1	3	0	1		18		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Musicien interprète
4	Analyse musiques médiévale et renaissance	3	0		2	18		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	
5	Ecoute 2	3	0		2	18		Exercice écrit en relation avec le programme	CC					Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	1	Non	Département Arts	
6	Bases de l'écriture 2	3	0		2	18		Exercice écrit en relation avec le programme	CC					Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	
7	PREPA	3	Choix																	
	Introduction aux arts 2				2	24		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		Non	DPT	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Musicien interprète
	Option : Préparation à l'entrée au CFMI												CFMI						CFMI	Option CFMI
8	PREPA	3	Choix																	
	Introduction aux arts 2 : Théâtre/Danse		Choix	1		24		QCM	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	QCM	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Commun parcours Musique/Cinéma/Danse/H
	Option : Préparation à l'entrée au CFMI		Choix					Exercice écrit et ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		Non	CFMI	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E et/ou O		Non	CFMI	Option CFMI
9	Langue	3	0			24		Exercices écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Anglais - autres langues cf dpt concernés.
10	Projet de l'étudiant : Intégration.	3	0 + C			20														
	Culture numérique		0																	Université
	Littérature et expression musicale		Choix		2	20		Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E	2	Non		Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E	2	Non	Scolarité Générale	Réservé parcours Musique
	Insertion professionnelle interprétation		Choix		1			Exercice oral en relation avec le programme	CC	O				Exercice oral en relation avec le programme	CT	O		Non	Département Arts	
	Ouverture vers le monde de la tradition orale		Choix		1			Exercice oral en relation avec le programme	CC	O				Exercice oral en relation avec le programme	CT	O		Non	Département Arts	
	Stage conventionné		Choix																	

UE fondamentales: Approches historique, artistiques, esthétiques U. E. 1 à 3

U. E. 1: Histoire du XXème siècle 3 - 24h CM – semestre 3

Enseignant: En cours d'affectation

Prérequis: Connaissance des Histoires de la musique du XXe 1 et 2

Descriptif du contenu: L'objectif principal de ce CM est de décrire les grandes orientations compositionnelles de 1980 à nos jours.

Compétences visées: Comprendre les ramifications historico-esthétiques des compositions musicales entre 1980 et aujourd'hui ; reconnaître à l'oreille les œuvres majeures du répertoire.

U. E. 2: Musicologie 1 - 24h CM – semestre 3

Enseignante: Marie-Pierre Lassus

Prérequis: Bases historiques en musique.

Descriptif du contenu: Cette UE a pour objectif d'aborder les problématiques relatives à la question de l'opéra aujourd'hui, d'un point de vue musicologique et en prenant appui sur le cours d'histoire de la musique dispensé à ces mêmes étudiants dans l' UE3.

Compétences visées: acquisition d'une culture générale (le contexte historique et esthétique qui a vu naître le genre de l'opéra) et d'un vocabulaire inhérent à ce genre musical.

U. E. 3: Histoire de la musique2 – 18h CM –semestre 3

Marie-Pierre Lassus

Prérequis: Bases historiques en musique.

Objectifs: Il s'agira de poser les bases historiques de la naissance de l'opéra dans son contexte (la Renaissance), afin de pouvoir aborder les problématiques qui lui sont propres dans le cours de musicologie destiné aux mêmes étudiants.

Compétences visées: Acquisition d'une culture générale (le contexte historique et esthétique qui a vu naître le genre de l'opéra) et d'un vocabulaire inhérent à ce genre musical.

U. E. 4: Aspects analytiques du langage tonal - 18h TD – semestre 3

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Semestre précédent.

Descriptif du contenu: Étude analytique des éléments constitutifs du langage tonal: tonalités, modulations, chiffage d'accord...

Compétences visées: Savoir analyser les éléments constitutifs du langage tonal.

U. E. 5: Ecoute 3 - 18h TD – semestre 3

Enseignant: Grégory Guéant

Dispositif particulier: Du semestre 1 au semestre 6, les étudiants sont répartis par groupes de niveaux et non par promotion. Les étudiants doivent atteindre à minima le niveau B avant le terme de leur Licence. Semestre 3 ouvert aux groupes de niveau A2, B et C.

Prérequis:

Etre capable de prendre en dictée des fragments mélodiques et rythmiques

Maîtriser des techniques d'écoute et de prise de notes rapides et efficaces

Descriptif du contenu:

Dictées mélodiques et polyphoniques de deux voix à quatre voix sur l'ensemble du répertoire

Dictées de natures variées (piano, orchestre, musique de chambre...)

Techniques de mémorisation et de transcription

Développer l'écoute active instantanée et rétrospective

Compétences visées:

Développer de l'oreille relative mélodique et harmonique

Technique de prise de notes musicales complexe

Aider son oreille par l'analyse auditive d'éléments de langage historiques

U. E. 6: Ecriture 1 - 18h TD – semestre 3

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis:

Maîtrise des accords de trois sons, modulants et non-modulants

Maîtrise des bases des tonalités

Ensemble des règles d'enchaînement

Harmoniser une ligne de chant ou de basse à quatre voix

Descriptif du contenu:

Accord de septième de dominante: composition, réalisation, état fondamental et renversements, résolutions exceptionnelles

Modulations chromatiques au-delà des tons voisins

Enchaînements spécifiques par enharmonie et marches modulantes

Compétences visées:

Maîtrise des accords de trois et quatre sons (chiffrages, analyse, écriture et résolutions)

Connaissance des règles du système tonal

UE complémentaires: Théories et méthodologie des arts – U. E. 7 et 8

CAS PARTICULIER pour les U.E. 7 proposées : L'option de parcours engage à l'année. Il est impossible de changer d'option entre les deux semestres, tout cours de semestre pair nécessitant la maîtrise des acquis du semestre antérieur.

U. E. 7: Pédagogie 1 – 24h TD – semestre 3

Enseignants: Philippe Poisson / Frédéric Marchand

Prérequis: aucun

Descriptif du contenu:

Découverte des différentes perspectives pédagogiques dans le domaine de la musique:

L'enseignement de la musique dans le secondaire (CAPES/Agrégation)

L'enseignement de la musique en tant que Musicien intervenant (DUMI)

L'enseignement de la musique dans les structures territoriales (DE/CA)

Compétences visées: Connaissances des institutions, des programmes, du cadre légal et des missions professionnelles

U. E. 7: Invention électroacoustique 1 – 24h TD – semestre 3

Enseignant: Eliott Delafosse

10 PLACES : COURS EN STUDIO

Prérequis: aucun

Descriptif du contenu: Le cours d'invention électroacoustique est une introduction à la composition musicale acousmatique « en situation ». Comment personnaliser cet espace ? De cette question dépend, la plupart du temps, le succès de leur travail. Un travail progressif vers la composition électroacoustique en temps différé avec l'utilisation du programme ProTools, Reaper. Les étudiants sont censés de rendre un petit exercice de quelques minutes à la fin de chaque semestre.

Compétences visées: Apprendre à composer à l'intérieur de l'environnement électroacoustique.

U. E. 7: Formes opératiques – 24h TD – semestre 3

Enseignant: Stéphane Hervé

Objectif: connaître les principaux éléments de l'esthétique opératique, les voix, les œuvres de référence, réfléchir à l'actualité du genre et appréhender l'organisation et la politique des institutions.

Compétences visées: Aider à l'appréhension du genre lyrique (son histoire, ses esthétiques) et son actualité, présenter l'organisation professionnel du monde de l'opéra.

Contenus de formation: À partir d'un déroulé chronologique, qui ira de la naissance vénitienne du genre à l'époque contemporaine, il s'agira de présenter les grands moments de l'histoire de l'opéra, en interrogeant le lien entre théâtre et musique (chant), et son rapport à la politique. Les TD seront consacrés à l'analyse d'œuvres de référence à partir de captations vidéo. Pour chaque moment, la question du public et de l'organisation socio-économique de l'opéra sera envisagée.

Bibliographie:

Au début de chaque cours seront présentés des éléments de bibliographie en rapport avec les point du cours. Il est important d'entreprendre une écoute (ou un visionnage) d'œuvres intégrales, ou mieux encore d'assister à des représentations (Opéra de Lille) pour saisir les enjeux du cours. On pourra tout de même consulter les ouvrages généraux:

Alain Perroux, *L'opéra, mode d'emploi*, Paris, L'Avant-Scène opéra, 2010.

Christian Merlin, *Opéra et mise en scène*, Paris, L'Avant-Scène opéra, 2007.

U. E. 7: Techniques du son – 24h TD – semestre 3

10 PLACES : COURS EN STUDIO

Enseignant: Xavier Segers

Prérequis: Culture musicale et audiovisuelle minimale, appétence pour le domaine technique

Descriptif du contenu: En mettant en perspective éléments théoriques et approches pratiques, ce TD propose à l'étudiant(e) de s'approprier les principales techniques de la prise de son (typologies des microphones, couplages, liaisons, etc.) et du mixage sonore, appliquées aux domaines de la musique et de l'audiovisuel.

Compétences visées: Acquérir un savoir et savoir-faire technique pour le réinvestir sur le plan artistique (être en mesure de dialoguer avec un technicien et/ou être autonome).

U. E. 8: ESTHÉTIQUE 1 - 18h CM – semestre 3

Enseignante: Marion SAGE

Ce cours commun aux étudiants de danse et de musique se penchera sur la question de la perception. Une bibliographie sera distribuée au début du cours.

U. E. 9: Langues - 24h TD – semestre 3

LANGUES AU CHOIX

ANGLAIS

Responsable: Claire Hélie

Enseignante : Andrea Bukta

Prérequis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: consolider le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en musique (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: exploration de documents authentiques sur la musique pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet de l'étudiant – semestre 3

Une U. E. Obligatoire: Culture numérique

Une U. E. Choix dans la liste limitative:

- Stage conventionné
- Insertion de la musique en dans la société par Marie-Pierre Lassus
- Insertion pro: Musique de chambre par Jacques Schab
- Insertion pro: Direction de chœur par Grégory Guéant
- Ouverture vers le monde de la tradition orale Par Alain Desjacques

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Musique et Musicologie – Licence 2 – Semestre 4

U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb groupes		Volume		Session 1					Organisation	Session 2					Observations	
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Organisation
1	Ethnomusicologie 1	3	0	1		24		Exercice oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O		Non	Scolarité Générale	Exercice oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O		Non	Scolarité Générale	Licence Humanités
2	Musicologie 2	3	0	1		24		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Musicien interprète
3	Histoire de la musique 3	3	0	1		18		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Mutualisation Musicien interprète
4	La forme-sonate, les périodes, les motifs	3	0		1		18	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	3	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	3	Non	Scolarité Générale	
5	Ecoute 4	3	0		1		18	Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E		Non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	1	Non	Département Arts	
6	Ecriture 2	3	0		1		24	Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E		Non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	
7	PREPA	3	Choix																	
	Pédagogie 2				1		24	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		Non		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O		Non	Département Arts	Musicien interprète
	Invention électroacoustique 2				1		24	Exercice oral en relation avec le programme	CC	O		Non		Exercice oral en relation avec le programme	CT	O		Non	Département Arts	
	Introduction aux institutions du spectacle	3	0	1	2	12	12	Exercices de contrôle Ecrit et/ou oral en lien avec le programme	CC	E et/ou O		Non		Devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Commun Musique/Danse/Théâtre
	Design sonore 1				1		24	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	2	Non		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O		Non	Département Arts	
8	Esthétique 2	3	0	1		18		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Commun Danse/Musicien interprète/Musique Musicologie
9	Langue	3	0				24	Exercices écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Anglais - autres langues cf dpt concernés.
10	Projet de l'étudiant : Intégration. Culture numérique	3	0 + C				20													Université
	Autre parcours mention université		Choix				20	Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E		Non								Réservé parcours Musique
	Insertion professionnelle interprétation 2		Choix		1			Exercice oral en relation avec le programme	CC	O				Exercice oral en relation avec le programme	CT	O		Non	Département Arts	Mutualisé Semestre 6 ouvert Université
	Ouverture vers le monde de la tradition orale 2		Choix		1			Exercice oral en relation avec le programme	CC	O				Exercice oral en relation avec le programme	CT	O		Non	Département Arts	Mutualisé Semestre 6 ouvert Université
	Insertion de la musique dans la société 2		Choix		1			Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Mutualisé Semestre 6 ouvert Université
	Insertion professionnelle pédagogie direction de chœur 2		Choix		1			Exercice oral en relation avec le programme	CC	O				Exercice oral en relation avec le programme	CT	O		Non	Département Arts	Mutualisé Semestre 6 ouvert Université
	Stage conventionné		Choix																	

UE fondamentales: Approches historique, artistiques, esthétiques U. E. 1 à 3

U. E. 1: Ethnomusicologie 1 - 24h CM – semestre 4

Enseignant: Alain Desjacques

INTRODUCTION A L'ETHNO-ORGANOLOGIE ET L'ETUDE DES VOIX DU MONDE

Descriptif du contenu :

Le premier volet concerne l'étude comparative des instruments de musique du monde : classification, organologie et genres de musique instrumentale. L'organologie classificatoire constituera un des volets de l'enseignement, tandis que la perception des genres de musique instrumentale formera une base à la description et l'analyse musicale.

Le second volet a trait à la description et l'étude de la voix dans les musiques de tradition orale en développant une réflexion sur le concept de chant. Techniques vocales, genres vocaux et polyphonies forment les axes de cet enseignement qui aborde la recherche à l'intersection entre la musicologie et la linguistique (acoustique phonétique et acoustique phonatoire).

Pré-requis : Sans pré-requis particulier

Compétences visées : Acquérir des connaissances élémentaires sur les musiques du monde, à travers l'étude des instruments et des voix. Savoir identifier un instrument de musique, comprendre son fonctionnement et sa fonction musicale, pouvoir identifier les principales productions vocales, comprendre leur sens et les situer dans leur aire géoculturelle.

Bibliographie

Cahiers d'ethnomusicologie, Ateliers d'ethnomusicologie/AIMP. Edition Georg, Genève. N°4 : *voix*, 1991. <http://ethnomusicologie.revues.org/1562>

Coenen-Huter, Jacques. « Classifications, typologies et rapports aux valeurs », *Revue Européenne des Sciences Sociales*, tome XLV, n°138, 2007, pp.27-40.

Collectif : *Langages sifflés*, Actes du colloque des 26, 27 & 28 novembre 1993 à Albi. Edition GEMP/LA Talvera, 1995.

Degrenne, Alain. « Typologie », *Dictionnaire de la pensée sociologique*, P.U.F., 2005, pp713-717.

Desjacques, Alain. « La dimension orphique de la musique mongole ». *Les Cahiers de Musique Traditionnelle*, n°3. Genève, 1990. p.97-107.

----- . « La mythologie comme pré-supposé au savoir musical ? », *Colloque « Construire le Savoir Musical »*, Université de Montréal, Québec, Octobre 2001. 8 pages. Editions de l'Harmattan.

----- . « Musique, Culture, Corps et Langage -Du geste sonore dans les musiques de tradition orale- », dans la Revue Française de Musicothérapie. Volume XXX n°4, déc. 2010, pp.4-14.

----- . « La matière et le son : considérations ethnomusicologiques sur les classifications instrumentales », dans la revue en ligne Methodos. 2011. <http://methodos.revues.org/2508>

----- . « Hors la voix"- pour une approche anthropologique de l'utilisation instrumentale de la voix- » actes des Sixièmes Rencontres de Valvert « La musique dans la tête... Si ça vous chante ! ». Collection Valfor en thèmes ; 2015, p. 31-40.

----- . « Quand souffler, c'est jouer –Du jeu musical dans les situations rituelles du quotidien- », dans la revue en ligne Déméter (onglet « Articles »), 2015. <http://demeter.revue.univ-lille3.fr/>

Dor, R., « A la recherche d'un proto-langage : analyse de quelques huchements turcs relatifs au petit bétail », Bulletin de la Société Linguistique de Paris, Tome XCVIII, fasc. 1, pp 385-408. 2003.

During J., Khudoberdiev S., La voix du chamane, étude sur les baxshi tadjiks et ouzbeks, L'Harmattan, collection Centre-Asie, 2007.

Durkheim, Emile & Mauss, Marcel. « De quelques formes primitives de classification -contribution à l'étude des représentations collectives- », *L'Année Sociologique*, vol.6, 1901-02.

Helffer, Mireille. "*Mchod-rol*" -*Les instruments de musique tibétaine*-, CNRS Editions et Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, collection Chemins de l'ethnologie, 1994, 402 pages.

Hood, Mantle. *The ethnomusicologist*. New York, McGraw Hill; 1971.

Hornbostel, Erich M. von et Sachs, Curt. « Systematik der Musikinstrumente: Ein Versuch », *Zeitschrift für Ethnologie*, volume 45.1961.

Kartomi, Margaret J. *On Concepts and Classifications of Musical Instruments*. The University Chicago Press, 1990, 329 pages. Lysloff, René T.A., et Matson, Jim. « A new approach to the classification of sound-producing instruments », *Ethnomusicology*, 29 (2), 1985. pp 213-236.

Mahillon, Victor-Charles. *Catalogue descriptif et analytique du musée instrumental du conservatoire royal de Bruxelles* ; Paris-Gand, 1893.

Meyer J., Description typologique et intelligibilité des langues sifflées, approche linguistique et bioacoustique. Thèse de doctorat. Université de Lyon2. 2005.

Nattiez, J.J., "Inuit throat-games and Siberian throat-songs : a comparative, historical and semiological approach", *Ethnomusicology*, vol. XLIII, No. 3, automne 1999, pp. 319-418.

Norlind, Tobias. *Systematik der Saiteninstrumente*, I-II, Stockholm, 1936.

Reinhard, Kurt. « Beitrag zu einer neuen Systematik der Musikinstrumente. *Die Musikforschung*, 13, 1960; pp. 160-164.

Rouget G, La musique et la transe. Esquisse d'une théorie générale des relations de la musique et de la possession, Paris : Gallimard, coll. Bibliothèque des Sciences Humaines, 1980.

Sakurai, Tetsuo. « The classification of musical instruments reconsidered », *Kokuritsu Minzokuyaku Hakubutsukan*, 6 (4) 1980; pp.824-831.

Schaeffner, André. *Origine des instruments de musique – introduction ethnologique à l'histoire de la musique instrumentale-*. Paris-La Haye-New York, Mouton Editeurs, Réédition ; 1968, 428 pages

Schneider, M. « Le rôle de la musique dans la mythologie et les rites des civilisations non européennes », in *Histoire de la Musique*, Paris : Gallimard, Encyclopédie de la Pléiade, tome 1, 1960. p.131-214.

U. E. 2: Musicologie 2 - 24h CM – semestre 4

Enseignant: Christian Hauer

Percevoir la musique

Comment percevons-nous la musique ? Que se passe-t-il du point de vue de l'activité cérébrale lorsque nous écoutons (ou faisons) de la musique ? Comment l'information sonore est-elle traitée pour devenir *musique* ? Quelles sont les conséquences de la pratique musicale sur la plasticité cérébrale ? La musique a-t-elle un effet sur nos capacités cognitives ? Peut-elle soigner certaines pathologies ? Quelle est la fonction de ce que l'on appelle l'*apprentissage implicite* ?

Pour répondre à ces questions (et à d'autres), nous nous appuyerons tout particulièrement sur les travaux les plus récents dans un champ de recherche en plein essor: les sciences cognitives musicales (en particulier dans le domaine de la psychologie et des neurosciences).

Éléments de bibliographie:

BIGAND, Emmanuel (dir.), *Le cerveau mélomane*, Belin, 2013.

BIGAND, Emmanuel & DELBÉ, Charles, « L'apprentissage implicite de la musique occidentale », in Régine Kolinsky, José Morais et Isabelle Peretz, *Musique, langage, émotion. Approche neuro-cognitive*, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 35-47.

LEVITIN, Daniel, *De la note au cerveau. L'influence de la musique sur le comportement* [2006], traduction de Samuel Sfez, Éditions Héloïse d'Ormesson, 2010.

PINEAU, Marion & TILLMANN, Barbara, *Percevoir la musique: une activité cognitive*, préface d'Emmanuel Bigand, L'Harmattan, 2001.

RIZZOLATTI, Giacomo & SINIGAGLIA, Corrado, *Les neurones miroirs* [2006], traduction de l'italien par Marilène Raiola, Paris, Odile Jacob, 2011.

SACKS, Oliver, *Musicophilia. La musique, le cerveau et nous* [2007], traduit de l'anglais par Christian Cler, Éditions du Seuil, 2009.

U. E. 3: Histoire de la musique³ - 18h CM – semestre 4

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis:

Connaissance de la théorie du langage tonal

Maîtrise des formes classiques et baroques

Descriptif du contenu:

Le Romantisme musical:

Évolutions historiques, culturelles et artistiques au début du XIXe siècle

Le romantisme musical des origines à la maturité (Beethoven, Schubert, Berlioz, Mendelssohn, Schumann, Liszt.)

L'éclatement des formes et les nouvelles voies

L'ouverture de la musique à la littérature

Compétences visées: Connaître les enjeux historiques, musicaux et sociologiques des pratiques et du répertoire lors de l'émancipation du classicisme.

UE fondamentales: Pratiques et techniques des arts - U. E. 4 à 6

U. E. 4: La forme sonate, les périodes, les motifs – 18h TD – semestre 4

Enseignant: Francis Courtot

Prérequis: Semestres précédents.

Descriptif du contenu: Étude analytique de partitions principalement romantiques sous trois angles: architecture (la forme sonate), l'organisation des « phrases » (notion de période), l'organisation des motifs.

Compétences visées: Savoir analyser des partitions principalement romantiques sous les trois angles cités.

U. E. 5: Ecoute 4 - 18h TD – semestre 4

Enseignant: Grégory Guéant

Dispositif particulier: Du semestre 1 au semestre 6, les étudiants sont répartis par groupes de niveaux et non par promotion. Les étudiants doivent atteindre à minima le niveau B avant le terme de leur Licence. Semestre 4 ouvert aux groupes de niveau A2, B et C.

Prérequis:

Etre capable de prendre en dictée des fragments mélodiques et rythmiques

Maîtriser des techniques d'écoute et de prise de notes rapides et efficaces

Descriptif du contenu:

Dictées mélodiques et polyphoniques de deux voix à quatre voix sur l'ensemble du répertoire

Dictées de natures variées (piano, orchestre, musique de chambre...)

Techniques de mémorisation et de transcription

Développer l'écoute active instantanée et rétrospective

Compétences visées:

Développer de l'oreille relative mélodique et harmonique

Technique de prise de notes musicales complexe

Aider son oreille par l'analyse auditive d'éléments de langage historiques

U. E. 6: Ecriture 2 - 18h TD – semestre 4

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis:

Maîtrise des accords de trois et quatre sons

Connaissance des règles du système tonal

Ensemble des règles d'enchaînement

Descriptif du contenu:

Accords de neuvième de dominante (majeur, mineur, avec et sans fondamentale) sous tous leurs renversements.

Maîtrise de l'ensemble des accords et les utiliser de manière appropriée

Modulations expressives et jeux de couleurs harmoniques

Compétences visées:

Réaliser l'harmonisation d'une ligne mélodique de chant ou de basse chiffrée en utilisant des accords à forte contrainte de résolution

Passer de l'harmonie à la polyphonie

UE complémentaires: Théories et méthodologie des arts – U. E. 7 et 8

RAPPEL / CAS PARTICULIER pour les U.E. 7 proposées : L'option de parcours engage à l'année. Il est impossible de changer d'option entre les deux semestres, tout cours de semestre pair nécessitant la maîtrise des acquis du semestre antérieur.

En Conséquence, vous suivrez le cours d'U.E. 7 commencé au semestre précédent.

U. E. 7: Pédagogie 2 - 24h TD – semestre 4

Enseignants: Philippe Poisson / Frédéric Marchand / Patrick Dencievel

Prérequis: Semestre 3 - Pédagogie1

Descriptif du contenu: Découverte des différentes perspectives pédagogiques dans le domaine de la musique:

- l'enseignement de la musique dans le secondaire (CAPES/Agrégation)
- l'enseignement de la musique en tant que Musicien intervenant (DUMI)
- l'enseignement de la musique dans les structures territoriales (DE/CA)

Compétences visées: Connaissances des institutions, des programmes, du cadre légal et des missions professionnelles

U. E. 7: Invention électroacoustique 2– 24h TD – semestre 4

(10 PLACES)

Enseignant: Eliott DELAFOSSE et Xavier SEGERS

Prérequis: aucun

Descriptif du contenu: Le cours d'invention électroacoustique est une introduction à la composition musicale acousmatique « en situation ». Comment personnaliser cet espace ? De cette question dépend, la plupart du temps, le succès de leur travail.

Un travail progressif vers la composition électroacoustique en temps différé avec l'utilisation du programme ProTools. Les étudiants sont censés de rendre un petit exercice de quelques minutes à la fin de chaque semestre.

Compétences visées: Apprendre à composer à l'intérieur de l'environnement électroacoustique.

U. E. 7: Design sonore 1 – 24 h TD - semestre 4

Enseignant: Louis BIGO

Prérequis: culture artistique (musique, cinéma, installations, jeux-vidéos, etc.), pratique minimale de l'outil informatique, notions d'acoustique et de prise de son

Descriptif du contenu: Ce cours permettra à l'étudiant(e) de découvrir les techniques de base de la création sonore (synthèses additive et soustractive, échantillonnage et montage) en vue d'intégrer ces éléments à la création d'œuvres sonores musicales et/ou plastiques, audiovisuelles et/ou vidéoludiques. Pour ce faire, une méthodologie de l'écoute sera donnée simultanément à un travail direct sur le son *via* différents logiciels gratuits, permettant aux étudiant(e)s de prolonger leur travail à domicile.

Compétences visées:

Connaître/découvrir le répertoire des « arts des sons fixés sur supports » (musique concrète, musiques électroniques savantes et populaires, musique électroacoustique, musique acousmatique, environnements sonores, phonographie, design sonore, art radiophonique, cinéma pour l'oreille, etc.).

Être capable de créer des textures, objets et montages sonores en remettant en perspective les différentes esthétiques sus-citées

U. E. 8: ESTHÉTIQUE 2 – 24h TD – semestre 4

Enseignante: Anne Boissière

Le mouvement peut être connu, perçu ou vécu, et appartenir aux corps humains comme aux planètes dans le ciel. Dans l'art, le mouvement a pris une place de premier ordre depuis le tournant du XXe siècle, avec l'avènement de la danse libre et du cinéma. Il est moins courant, à propos de la musique, de parler de mouvement ; pourtant l'expérience de l'écoute induit bien certaines modalités de mouvement, y compris chez l'auditeur immobile. Le mouvement, en effet, ne se réduit pas au déplacement. Le mouvement, enfin, peut être imaginé.

À partir de cas empruntés au champ artistique, le cours propose d'introduire différentes conceptions du mouvement, en s'appuyant sur des auteurs philosophiques. Un temps sera réservé à la lecture de Gaston Bachelard, *L'air et les songes. Essai sur l'imagination du mouvement*, Paris, Corti, 1943. Il est demandé aux étudiants de se procurer le livre dès la rentrée.

Une bibliographie sera distribuée au début du cours.

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langues - 24h TD – semestre 4

LANGUES AU CHOIX : ANGLAIS

Responsable: Claire Hélie

Prérequis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: consolider le niveau B1 et préparer le niveau B2

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en musique (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: exploration de documents authentiques sur la musique pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet de l'étudiant – semestre 4

Une U. E. Obligatoire: Culture numérique

Une U. E. Choix dans la liste limitative:

- Stage conventionné
- Insertion de la musique en dans la société par Marie-Pierre Lassus
- Insertion pro: Musique de chambre par Jacques Schab
- Insertion pro: Direction de chœur par Grégory Guéant
- Ouverture vers le monde de la tradition orale Par Alain Desjacques

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Musique et Musicologie – Licence 3 – Semestre 5

U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb groupes		Volume		Session 1					Organisation	Session 2					Organisation	Observations	
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non			
1	Ethnomusicologie 1	3	0	1		24		Exercice oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O		Non	Scolarité Générale	Exercice oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O		Non	Scolarité Générale	Licence Humanités	
2	Musicologie 2	3	0	1		24		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Musicien interprète	
3	Histoire de la musique 3	3	0	1		18		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Mutualisation Musicien interprète	
4	La forme-sonate, les périodes, les motifs	3	0		1	18		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	3	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	3	Non	Scolarité Générale		
5	Ecoute 4	3	0		1	18		Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E		Non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	1	Non	Département Arts		
6	Ecriture 2	3	0		1	24		Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E		Non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale		
	PREPA	3	Choix																		
7	Pédagogie 2				1	24		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		Non		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O		Non	Département Arts	Musicien interprète	
	Invention électroacoustique 2				1	24		Exercice oral en relation avec le programme	CC	O		Non		Exercice oral en relation avec le programme	CT	O		Non	Département Arts		
	Introduction aux institutions du spectacle	3	0	1	2	12	12	Exercices de contrôle Ecrit et/ou oral en lien avec le programme	CC	E et/ou O		Non		Devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Commun Musique/Danse/Théâtre	
	Design sonore 1				1	24		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	2	Non		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O		Non	Département Arts		
8	Esthétique 2	3	0	1		18		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Commun Danse/Musicien interprète/Musique Musicologie	
9	Langue	3	0			24		Exercices écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Anglais - autres langues cf dpt concernés.	
10	Projet de l'étudiant : Intégration.	3	0 + C			20															
	Culture numérique		0																		Université
	Autre parcours mention université		Choix			20		Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E		Non									Réservé parcours Musique
	Insertion professionnelle interprétation 2		Choix		1			Exercice oral en relation avec le programme	CC	O				Exercice oral en relation avec le programme	CT	O		Non	Département Arts	Mutualisé Semestre 6 ouvert Université	
	Ouverture vers le monde de la tradition orale 2		Choix		1			Exercice oral en relation avec le programme	CC	O				Exercice oral en relation avec le programme	CT	O		Non	Département Arts	Mutualisé Semestre 6 ouvert Université	
	Insertion de la musique dans la société 2		Choix		1			Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Mutualisé Semestre 6 ouvert Université	
	Insertion professionnelle pédagogie direction de chœur 2		Choix		1			Exercice oral en relation avec le programme	CC	O				Exercice oral en relation avec le programme	CT	O		Non	Département Arts	Mutualisé Semestre 6 ouvert Université	
Stage conventionné		Choix																			

UE fondamentales: Approches historiques, artistiques, esthétiques U. E. 1 à 3

U. E. 1: Esthétique musicale 1 - 18h CM – semestre 5

Enseignant: Alban Briceno

MUSIQUE & HANDICAP

Du «monstre», «paria», «infirmes», «invalides», ou encore «déficients», à la «personne en situation de handicap», la figure du handicap interroge le rapport à la norme et s'ancre dans tous les niveaux de notre société contemporaine pour former ce qu'Irvin Zola considérait comme «une expérience universelle [...] au cœur de la condition humaine». De nos jours, un changement de modèle majeur s'opère, rendant obsolète toute idée de dépendance et de réduction de l'individu pour préférer celle d'un paradigme «inclusif», reconsidérant et réévaluant les capacités et le rôle essentiel de la participation active des personnes en situation de handicap dans notre société. Face à la musique, il apparaît toutefois que les anciennes mœurs résistent encore tant bien que mal à l'instauration de ce nouveau regard dans la pensée commune et universitaire. Un constat que la musicologie semble alimenter tant le handicap, en tant qu'objet de recherche, reste relativement rare dans les écrits. Pourtant, la réalité scénique et certaines pratiques actuelles démontrent que le rapport handicap-musique existe et révèle des formes d'expression et des esthétiques originales, encore peu étudiées, qui laissent souvent entrevoir des richesses socioculturelles insoupçonnées et promulguées par une volonté revendicatrice forte d'être-au-monde.

Objectif : À travers ce cours, il s'agira d'étudier et d'interroger les interactions existantes dans le rapport handicap-musique, et en particulier du handicap sensoriel, par le prisme d'écrits théoriques, d'analyses de production et d'observations de pratiques de terrain (documents vidéo) afin de constater dans quelle mesure ce rapport permet de soulever des problématiques plus globales, qui tendent à élargir les frontières de la musicologie traditionnelle vers une musicologie inclusive, à la fois éthique et émique, en plus des frontières esthétiques de la création musicale.

Pré-requis : Aucun

Éléments de bibliographie :

-BARIZZINI, J., BAZIER, G., DAMIEN, M., MERCIER, M. et VANDEN BEMDEN, Y. (éds.), Art & Handicap, Namur, Presses Universitaires de Namur (PUN), Collections Psychologie et Histoire, Art et Archéologie, 2008.

-BLANC, Alain, Sociologie du handicap, Paris, Armand Colin, 2015, 1ère édition 2012.

-VILLE, Isabelle, FILLION, Emmanuelle et RAVAUD, Jean-François, Introduction à la sociologie du handicap. Histoire, politiques et expérience, Louvain-la-Neuve, De Boeck, Collection Ouvertures politiques, 2014.

-STIKER, Henri-Jacques, Les Métamorphoses du handicap de 1970 à nos jours. Soi-même, avec les autres, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble (PUG), Collection Handicap, Vieillesse, Société, 2009.

U. E. 2: Musicologie 3 - 24h CM – semestre 5

Enseignant: Christian Hauer

Perception et réception de la musique

La *perception* et la *réception* constituent, respectivement, le point de départ et le point d'aboutissement du processus de la signification musicale.

(1) Après avoir étudié, en 2e année de licence, les mécanismes de la perception musicale et les effets de la musique sur le cerveau (cf. le phénomène de la plasticité cérébrale), nous aborderons quelques questions spécifiques touchant à la manière dont la musique est perçue: les musiciens et les non-musiciens perçoivent-ils la musique différemment (en lien avec le phénomène de l'apprentissage implicite) ? Dans quelle mesure la forme musicale est-elle perçue à grande échelle ? Etc.

(2) La réception d'une œuvre musicale concerne la manière dont tel individu (ou tel groupe d'individus, tel public, telle époque, etc.) réagit à la musique, en réponse à certaines attentes en particulier musicales, culturelles et socio-historiques. Dans ce cours, l'étude de la réception est abordée dans le cadre plus général d'une herméneutique de la musique, qui vise à déterminer le *pourquoi* de la création (au sens de composition) et/ou de la réception d'une œuvre.

Éléments de bibliographie:

BIGAND, Emmanuel, « Musiciens et non-musiciens perçoivent-ils la musique différemment ? », in B. Lechevalier, H. Platel et F. Eustache (dir.), *Le cerveau musicien. Neuropsychologie et psychologie cognitive de la perception musicale*, Bruxelles, De Boeck, 2010 [2006], p. 207-236.

BIGAND, Emmanuel (dir.), *Le cerveau mélomane*, Belin, 2013.

JAUSS, Hans Robert, *Pour une esthétique de la réception*, [textes 1972-75], trad. fr., Gallimard, 1978.

LALITTE, Philippe, « La forme musicale au regard des sciences cognitives », in P. Reynal (dir.), *Structure et forme: du créateur au médiateur*, Paris, Observatoire Musical Français, 2005, p. 67-82.

LEVINSON, Jerrold, *La musique sur le vif. La nature de l'expérience musicale* [1997], traduction et introduction de S. Darsel, préface d'E. Bigand, Presses Universitaires de Rennes, 2013.

RICŒUR, Paul, *Du Texte à l'Action. Essais d'Herméneutique II*, Seuil, 1986.

U. E. 3: Histoire de la musique 4 – 18h CM - semestre 5

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis:

Connaissance de l'histoire de la musique à partir de l'époque baroque et des débuts de l'ère tonale

Systeme modal

Formes et repertoire de la monodie

De la monodie à la polyphonie

Repertoire religieux et profane

Enjeux de la notation et de la transmission

Compétences visées:

Connaissance des systemes, formes et repertoire

Contexte et contraintes techniques, musicales et historiques de l'évolution

Lecture et transcription de documents anciens

UE fondamentales: Pratiques et techniques des arts - U. E. 4 à 6

U. E. 4: Forme, matériau et geste au début du XXème - 18h TD semestre 5

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Semestres précédents.

Descriptif du contenu: Analyse d'œuvres atonales et/ou dodécaphoniques de la première moitié du XXe siècle.

L'émergence de la notion de geste en rapport avec celle du matériau.

Compétences visées: Savoir analyser une partition de la première partie du XXe siècle, selon une problématique vue en cours.

U. E. 5: Ecoute 5 - 18h TD – semestre 5

Enseignant: Patrick Dendievel

Dispositif particulier: Du semestre 1 au semestre 6, les étudiants sont répartis par groupes de niveaux et non par promotion. Les étudiants doivent atteindre à minima le niveau B avant le terme de leur Licence. Semestre 5 ouvert aux groupes de niveau B et C.

Prérequis:

Etre capable de prendre en dictée des fragments mélodiques et rythmiques

Maîtriser des techniques d'écoute et de prise de notes rapides et efficaces

Etre capable de relever des éléments au sein d'une polyphonie complexe

Descriptif du contenu:

Dictées mélodiques et harmoniques

Répertoire orchestral et choral

Développer l'écoute active instantanée et rétrospective

Dictée et écoute intégrale

Compétences visées:

Relever le plan harmonique d'une polyphonie, les modulations, les accords et leurs chiffrages

Reconstituer d'oreille l'ensemble d'une polyphonie

Autonomie et stratégies d'écoute

U. E. 6: Ethno-musicologie 2 - 18h CM – semestre 5

Enseignant : Alain Desjacques

ETHNOMUSICOLOGIE DES MUSIQUES SAVANTES OCCIDENTALES

Descriptif du contenu : Etude d'œuvres de compositeurs qui se sont inspirés à un moment donné d'éléments de musique traditionnelle à différents niveaux. Analyse de la diversité des citations puisées dans le catalogue ouvert des musiques de l'oralité, ainsi que des créations musicales conceptuelles à partir de ces matériaux.

Pré-requis : Avoir suivi les UE Histoire de la Musique XXe.

Compétences visées : Développer des capacités de commentaire d'écoute et d'analyse d'œuvres imprégnées du matériau des musiques de l'oralité.

Bibliographie

ALBERA, Philippe : *Les leçons de l'exotisme*, dans Cahiers de musiques traditionnelles, n°9 : Nouveaux Enjeux, 1996, Ateliers d'ethnomusicologie/AIMP. Edition Georg, Genève.

<http://ethnomusicologie.revues.org/1042>

BASSET, Catherine : *Musiques de Bali et Java : l'ordre de la fête*, Cité de la Musique / Actes Sud, 1995 (Livre + CD).

BODON-CLAIR, Jérôme « Le langage de Steve Reich, l'exemple de Music for 18 musicians (1976) » ; 2008, Editions L'Harmattan.

BOUET, Jacques, SOLOMOS, Makis : *Musique et globalisation: musicologie-ethnomusicologie*. Harmattan, 283 p., 2012.

CHARLES, Daniel, « Pour les oiseaux » (entretiens avec John Cage), Paris Ed. Pierre Belfond, 1976. (Rééd.: L'Herne, 2002.)

CHARLES, Daniel, « John Cage : la tentation de l'Orient ? »

http://home.att.ne.jp/grape/charles/dc/dc_texts/dc-cage_tentation_de_l_orient.pdf

Numéro spécial triple 13-14-15 de la Revue d'esthétique (1989) consacré à John Cage (Toulouse, Privat éd.; repris à Paris, éd. J.-M. Place).

CLINQUART, Isabelle « Musique d'Inde du Sud » (Petit traité de musique carnatique) - Cité de la Musique / Actes Sud, 2001.

DANIELOU, Alain « La musique de l'Inde du Nord », Editions Hermès, 1995.

DANIELOU, Alain « Traité de musicologie comparée », Editions Hermann, 1959.

Mc PHEE, Colin: *A House in Bali*, Edition Periplus, 2000 (réédition)

Mc PHEE, Colin: *Music in Bali*, Yale University Press, 1966.

OJA, Carol J.: *Colin Mc Phee, a composer in two worlds*, University of Illinois Press, Urbana and Chicago, 2004 (réédition).

REICH, Steve, *Ecrits et entretiens sur la musique*, Christian Bourgois, Paris, 1981

REVOL, Patrick : *Influences de la musique indonésienne sur la musique française du XXe siècle*, Editions L'Harmattan, Univers musical, Paris, 2000.

UE complémentaires: Théories et méthodologie des arts – U. E. 7 et 8

U. E. 7: Ecriture stylistique1 – 24h TD – semestre 5

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Bases de l'écriture des semestres 1 à 4

Descriptif du contenu: Ce cours renforce les bases de l'écriture et approfondit leur mise en forme dans la perspective de la préparation aux concours du CAPES et de l'Agrégation prévue en Master.

Compétences visées: Appréhender un style d'écriture et être capable de le reproduire. Réalisations vocales de textures polyphoniques et de contre-chants ainsi que leur accompagnement.

U. E. 7: Création – 24h TD – semestre 5

Enseignant: En cours d'affectation

Sur la base d'un répertoire de motifs rythmiques, mélodiques et harmoniques les étudiants réalisent un exercice de création collective.

U. E. 7: Ecriture Critique 1 – 24h TD – semestre 5

Enseignant: En cours d'affectation

Mutualisation Parcours Formation du musicien interprète et créateur

Prérequis: Aucun

Descriptif du contenu:

Ce cours permettra de conforter et de développer ses compétences dans l'exercice de la critique musicale tant du point de vue de l'interprétation, seule ou comparée, que de la composition de l'œuvre elle-même.

Compétences visées:

Ce cours permettra de conforter et de développer ses compétences dans l'exercice de la critique musicale tant du point de vue de l'interprétation, seule ou comparée, que de la composition de l'œuvre elle-même. En poursuivant la ligne de travail d'Ecriture Critique 1, les étudiants développent leur sens critique en analysant des textes divers sur la musique et le musical.

U. E. 7: Design sonore 2 – 24h TD – semestre 5

Enseignant: Louis BIGO

Prérequis: culture artistique (musique, cinéma, installations, jeux-vidéos, etc.), pratique minimale de l'outil informatique, notions d'acoustique et de prise de son

Descriptif du contenu: Ce cours permettra à l'étudiant(e) de découvrir les techniques de base de la création sonore (synthèses additive et soustractive, échantillonnage et montage) en vue d'intégrer ces éléments à la création d'œuvres sonores musicales et/ou plastiques, audiovisuelles et/ou vidéoludiques. Pour ce faire, une méthodologie de l'écoute sera donnée simultanément à un travail direct sur le son *via* différents logiciels gratuits, permettant aux étudiant(e)s de prolonger leur travail à domicile.

Compétences visées:

Connaître/découvrir le répertoire des « arts des sons fixés sur supports » (musique concrète, musiques électroniques savantes et populaires, musique électroacoustique, musique acousmatique, environnements sonores, phonographie, design sonore, art radiophonique, cinéma pour l'oreille, etc.).

Être capable de créer des textures, objets et montages sonores en remettant en perspective les différentes esthétiques sus-citées

U. E. 8: Arts et nouvelles technologies 1 – 24h CM – semestre 5

Enseignant: En cours d'affectation

Enseignement mutualisé avec les parcours études en danse et arts de la scène

Contenu du cours:

Ce cours vise à fournir les bases théoriques et historiques pour comprendre les relations entre arts, nouvelles technologies et société.

Bibliographie :

U. E. 8: Forme, matériau et notation 1 – 24h CM – semestre 5

Enseignant: Francis Courtot

Prérequis: Semestres précédents.

Descriptif du contenu:

Analyse d'œuvres atonales de XX et XXI siècles.

L'émergence de la notion de geste en rapport avec celle du matériau.

Compétences visées:

Savoir analyser une partition de musique contemporaine récente, selon une problématique vue en cours.

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langues – 24h TD – semestre 5

LANGUES AU CHOIX : ANGLAIS

Responsable: Claire Hélie

Enseignant : Matthew Kelly

Prérequis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B2

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en musique (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: Un test de positionnement en début d'année mènera à la création de groupes de niveau qui permettront à chaque étudiant de progresser dans de meilleures conditions. Par ailleurs, ce cours a un format hybride : l'assiduité aux cours en présentiel et le travail hebdomadaire sur la plateforme sont obligatoires pour la validation du semestre. Méthode : exploration de documents authentiques sur la musique pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet de l'étudiant – semestre 5

Une U. E. Obligatoire: Culture numérique

Une U. E. Choix dans la liste limitative:

- Réflexions philosophique sur l'art par Victor Inissan et Marion Sage
- Insertion pro: Musique de chambre par Jacques Schab

- Insertion pro: Direction de choeur par Grégory Guéant
- Ouverture vers le monde de la tradition orale Par Alain Desjacques

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Musique et Musicologie – Licence 3 – Semestre 6

U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb groupes		Volume		Session 1					Organisation	Session 2					Organisation	Observations	
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non			
1	Esthétique musicale 1	3	0	1		18		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Licence Humanités	
2	Musicologie 3	3	0	1		24		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Musicien interprète	
3	Histoire de la musique 4	3	0	1		18		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Mutualisation Musicien interprète	
4	Forme, matériau et geste au début du XXème	3	0		1	18		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	3	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	3	Non	Scolarité Générale		
5	Ecoute 5	3	0		1	18		Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E				Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	1	Non	Département Arts		
6	Ethnomusicologie 2	3	0	1		18		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale		
7	PREPRO	3	0 + Choix																		
	Ecriture stylistique 1		0		1		18		Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E		Non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Musicien interprète
	Création		Choix		1		24		Exercice oral en relation avec le programme	CT	O		Non	Département Arts	Exercice oral en relation avec le programme	CT	O		Non	Département Arts	
	Ecriture critique 1		Choix		1		24		Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E		Non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Commun Musique/Danse/Théâtre
	Design sonore 2		Choix		1		24		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		Non		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O		Non	Département Arts	Commun Cinéma
8	PREPRO	3	Choix																	Commun Musicien	
	Arts et nouvelles technologies 1			1		24		Exercices de contrôle écrit en lien avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Devoir écrit en lien avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	P/Musique MUT Danse Théâtre Licence H. pr S3	
	Forme, matériau et notation 1			1		24		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Observations	
9	Langue	3	0		1	24		Exercices écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Anglais - autres langues cf dpt concernés.	
10	Projet de l'étudiant : Intégration.	3	0 + C			20															
	Culture numérique		0																		Université
	Autre parcours mention université						20														
	Réflexion philosophiques sur les arts 1								Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	
	Insertion professionnelle interprétation 1				1				Exercice oral en relation avec le programme	CC	O				Exercice oral en relation avec le programme	CT	O		Non	Département Arts	Mutualisé Semestre 3 ouvert Université
	Ouverture vers le monde de la tradition orale 2				1				Exercice oral en relation avec le programme	CC	O				Exercice oral en relation avec le programme	CT	O		Non	Département Arts	Mutualisé Semestre 3 ouvert Université
	Insertion de la musique dans la société 2				1				Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Mutualisé Semestre 3 ouvert Université
Insertion professionnelle pédagogie direction de chœur 2			1				Exercice oral en relation avec le programme	CC	O				Exercice oral en relation avec le programme	CT	O		Non	Département Arts	Mutualisé Semestre 3 ouvert Université		
Stage conventionné																					

UE fondamentales: Approches historiques, artistiques, esthétiques U. E. 1 à 3

U. E. 1: Esthétique musicale 2 – 18h CM – semestre 6

Enseignant: Christian Hauer

Compréhension de la musique

Après avoir étudié, lors des deux semestres précédents, les points de départ (la *perception*) et d'aboutissement (la *réception*) du processus de la signification musicale, nous examinerons ce qui se passe entre les deux: le moment de la *lecture*, de la *compréhension*.

Nous insisterons surtout sur deux aspects de cette phase de *lecture* et de *compréhension*:

Comment une œuvre musicale *programme* son écoute, à l'aide de stratégies particulières, indissociablement musicales et expressives, – ce que l'on peut aussi appeler « l'intention de l'œuvre » ;

La phase de l'*actualisation* par l'auditeur de ces stratégies notamment narratives, ce qui nécessite des compétences particulières, afin de nouer un pacte d'audition avec l'œuvre musicale et d'être en mesure de la *comprendre*.

Des exemples précis en musique, du XVIIIe au XXe siècle, seront convoqués pour éclairer ces problématiques.

Éléments de bibliographie:

BARONI, Raphaël, La Tension narrative. Suspense, curiosité et surprise, Éditions du Seuil, 2007.

ECO, Umberto, Lector in fabula. Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes narratifs [1979], trad. fr., Grasset, 1985.

GRABÓCZ, Márta, Morphologie des œuvres pour piano de Liszt. Influence du programme sur l'évolution des formes instrumentales, Kimé, 1986.

---, Musique, narrativité, signification, L'Harmattan, 2009.

JOUVE, Vincent, *La lecture*, Hachette, 1993.

U. E. 2: Musicologie 4 – 24h CM – semestre 6

Enseignant: Adrien Quièvre

Prérequis: lecture assidue et analyse de textes musicologiques.

Descriptif du contenu: Ce cours propose de dresser un état des lieux historique et critique de la musicologie. À travers l'étude de différents textes, nous tenterons de cerner les enjeux théoriques et épistémologiques associés à la musicologie et nous interrogerons ses liens avec les sciences humaines et sociales de manière générale. Nous aborderons également les différentes approches convoquées ces dernières années au sein de la discipline (*new musicology*, études féministes, *sound studies*).

Compétences visées: s'initier à la problématisation d'un sujet musicologique ; manier les concepts en lien avec une pratique musicale.

U. E. 3: Histoire de la musique⁵ – 18h CM – semestre 6

Enseignant: Grégory Guéant

Descriptif du contenu: Le tournant du siècle et ses mutations, les prémices de la modernité

Ce cours portera sur les enjeux émergents à la fin du XIXe siècle et sur les voies nouvelles tournées vers la modernité à l'aube du siècle suivant. Alors que les voies de la musique tonale à la recherche de la musique de l'avenir offrent des désaccords multiples, celles-ci devront faire place à d'autres perspectives dépassant le simple cadre musical et prenant en compte les changements esthétiques et historiques de leur temps.

Bibliographie:

Busoni, Ferruccio, *L'esthétique musicale*, Minerve, 1997

Massin, Brigitte et Jean (dir.), *Histoire de la musique occidentale*, Fayard, collection Les indispensables de la musique, 1985

Merlin, Christian, *Wagner, mode d'emploi*, L'avant scène Opéra, 2002

UE fondamentales: Pratiques et techniques des arts - U. E. 4 à 6

U. E. 4: Analyse XXeme / XXIeme – 18h TD – semestre 6

Enseignant: Francis Courtot

Prérequis: Semestres précédents.

Descriptif du contenu:

Analyse d'œuvres atonales de XXe et XXIe siècles.

L'émergence de la notion de geste en rapport avec celle du matériau.

Compétences visées:

Savoir analyser une partition de musique contemporaine récente, selon une problématique vue en cours.

U. E. 5: Ecoute 6 – 18h TD – semestre 6

Enseignant: Patrick Dendievel

Dispositif particulier: Du semestre 1 au semestre 6, les étudiants sont répartis par groupes de niveaux et non par promotion. Les étudiants doivent atteindre à minima le niveau B avant le terme de leur Licence. Semestre 6 ouvert aux groupes de niveau B et C.

Prérequis:

Etre capable de prendre en dictée des fragments mélodiques et rythmiques

Maîtriser des techniques d'écoute et de prise de notes rapides et efficaces

Etre capable de relever des éléments au sein d'une polyphonie complexe

Descriptif du contenu:

Dictées mélodiques et harmoniques

Répertoire orchestral et choral

Développer l'écoute active instantanée et rétrospective

Dictée et écoute intégrale

Compétences visées:

Relever le plan harmonique d'une polyphonie, les modulations, les accords et leurs chiffreages

Reconstituer d'oreille l'ensemble d'une polyphonie

Autonomie et stratégies d'écoute

U. E. 6: Ecriture ethnomusicologique – 18h TD - semestre 6

Enseignant: Alain Desjacques

ECRITURE ETHNOMUSICOLOGIQUE

Descriptif du contenu : Notation descriptive, transcription, représentation graphique, visuelle à trois dimensions, et sonographique des musiques de l'oralité.

Pré-requis : Avoir suivi les UE d'Ecriture.

Compétences visées : Développer des capacités de représentations visuelles descriptives des musiques de l'oralité.

Bibliographie

Arom, S. La boîte à outils d'un ethnomusicologue. Textes réunis et présentés par Nathalie Fernando. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal, 2007. 421 p.

Cahier de musiques traditionnelles n°12, 1999 « Noter la musique »

<http://ethnomusicologie.revues.org/>

Cahier de musiques traditionnelles n°16, 2003 « Musiques à voir »

<http://ethnomusicologie.revues.org/>

Favreau E., Geslin Y., Lefèvre A.,

« L'acousmographe 3 », Journées d'Informatique Musicale, 2010,

<http://jim10.afim-asso.org/actes/42geslin.pdf>

Leipp, E., Acoustique et Musique, (chapitre 7 : structure physique des messages sonores – Représentation graphique du son et de la musique-), Editions Masson, Paris, 1976.

L'Homme –Revue française d'anthropologie- n°171-172, 2004. « Musique et anthropologie »

Musique en jeu n°13, 1973 « Notations, graphismes »

Rouget, G., "Transcrire ou décrire? Chant soudanais et chant fuégien" (en collaboration avec Jean Schwarz). In: Jean Pouillon et Pierre Maranda éd. Echanges et communications. Mélanges offerts à Claude Lévi-Strauss [...] : 677-706. Paris, Mouton, 1970.

UE complémentaires: Théories et méthodologie des arts – U. E. 7 et 8

U. E. 7: Ecriture stylistique2 – 24h TD – semestre 6

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Bases de l'écriture des semestres 1 à 4

Descriptif du contenu: Ce cours renforce les bases de l'écriture et apprendit leur mise en forme dans la perspective de la préparation aux concours du CAPES et de l'Agrégation prévue en Master.

Compétences visées: Appréhender un style d'écriture et être capable de le reproduire. Réalisations vocales et instrumentales de textures et de contre-chants ainsi que leur accompagnement.

U. E. 7: Ethno-crédation – 24h TD - semestre 6

Enseignant: Alain Desjacques

Par « ethno-crédation », on entend ici une création scénique pensée à partir de matériaux issus de cultures autres. Il s'agit bien de ne pas copier des modèles, mais de s'en inspirer afin de produire une œuvre nouvelle, originale, autonome et productrice de sens mêlant chorégraphie, texte, musique, éléments de décor, costume, ...

Le thème retenu de cette année est « Le rituel », compris comme processus de mise en place des différentes étapes d'un rite qu'il faudra au préalable définir. Dans un premier temps un cadre théorique sera nécessaire à la réflexion sur ce type de création. Ensuite, selon les thèmes retenus et le nombre d'étudiants, des groupes de travail seront organisés en conséquence.

L'assiduité à l'atelier est une condition *sine qua non* pour faire évoluer les projets qui verront une restitution finale publique au sein de l'université en fin de semestre.

BIBLIOGRAPHIE RAISONNEE

Desjacques Alain, « Quand souffler, c'est jouer –Du jeu musical dans les situations rituelles du quotidien- », dans la revue en ligne *Déméter* (onglet « Articles »). 2015. <http://demeter.revue.univ-lille3.fr/>

Goffman Erving, *La Mise en scène de la vie quotidienne*, tome 2 *Les relations en public*, Le Sens commun, Editions de Minuit. 1973.

Goffman Erving, *Les rites d'interaction*, Le Sens commun, Editions de Minuit.1974.

Hamayon Roberte, *Jouer. Etude anthropologique à partir d'exemples sibériens*, La Découverte, coll. « Bibliothèque du Mauss », 2012, 370 p.

Helffer Mireille « La danse masquée cham dans la tradition du bouddhisme tibétain », *La musique et le rite sacré et profane*, Honneger et Meyer Edit., vol.1, Actes du xiiie Congrès de la Société Internationale de Musicologie de Strasbourg, Ass. Des Publications près des universités de Strasbourg, P. 480-483. 1986.

Hocart Arthur Maurice, Au commencement était le rite, La Découverte, M.A.U.S.S. 2005.
Titre original: Social Origins, Watts & Co., Londres, 1954.

Humphrey Caroline, Laidlaw James, The archetypal actions of ritual, Clarendon press, Oxford.1994.

Lot-Falk Evelyne., Les rites de chasse chez les peuples sibériens, Coll. L'Espèce Humaine N°9, NRF Gallimard. 1953.

Rivière Claude, Les rites profanes, Sociologie d'aujourd'hui, P.U.F. 1995.

Schneider M., « Le rôle de la musique dans la mythologie et les rites des civilisations non européennes », in Histoire de la Musique, Paris : Gallimard, Encyclopédie de la Pléiade, tome 1, p.131-214.1960.

Turner Victor Witter, From Ritual to Theatre. The Human Seriousness of Play. Performing Arts Journal Publication, New York. 1982.

Yannic, Aurélien (coord.), Le Rituel, Les Essentiels d'Hermès, C.N.R.S. Editions, 2010.

Un ballet :

« Le sacre du printemps », I. STRAVINSKY, V. NIJINSKI

U. E. 7: Ecriture critique2 – 24h TD – semestre 6

Enseignant: En cours d'affectation

Mutualisation Parcours Formation du musicien interprète et créateur

Prérequis: Aucun

Descriptif du contenu:

Ce cours permettra de conforter et de développer ses compétences dans l'exercice de la critique musicale tant du point de vue de l'interprétation, seule ou comparée, que de la composition de l'œuvre elle-même.

Compétences visées:

Ce cours permettra de conforter et de développer ses compétences dans l'exercice de la critique musicale tant du point de vue de l'interprétation, seule ou comparée, que de la composition de l'œuvre elle-même. En poursuivant la ligne de travail d'Ecriture Critique 1, les étudiants développent leur sens critique en analysant des textes divers sur la musique et le musical.

U. E. 7: Dispositifs interactifs – 24h TD - semestre 6

Enseignant: Florent Berthaut

Descriptif du contenu :

L'objectif de cette UE est l'initiation à la conception de dispositifs interactifs et notamment d'instruments de musique numériques. Nous nous intéresserons à l'architecture des dispositifs interactifs, aux différents types de dispositifs d'entrée (directs de type discrets et continus, et indirects par captation audio et vidéo) et aux notions de mappings (liens entre paramètres des gestes captés et paramètres sonores) et de retours (signaux renvoyés vers l'utilisateur). Chaque concept fera l'objet d'une implémentation avec le logiciel de programmation visuelle Pure Data. Les briques de base seront fournies afin de faciliter les expérimentations et de pouvoir se concentrer sur les concepts de haut-niveau. L'évaluation se fera sur la base d'un projet individuel à rendre, sous la forme d'un dispositif interactif composé d'une interface au choix, d'un ensemble de processus

sonores et de plusieurs jeux de mappings.

Liens :

- Logiciel Pure Data : <http://puredata.info/>
- Abstractions pure-data utilisées pour l'UE : <https://gitlab.cristal.univ-lille.fr/fberthau/bfm-pd>

Bibliographie :

- Puckette, Miller S. "Pure Data." International Conference on Music Computer. 1997.
- Jensenius, Alexander Refsum, and Michael J. Lyons, eds. A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression. Vol. 3. Springer, 2017 (sources disponibles sur <https://github.com/alexarje/A-NIME-Reader> et articles directement via <http://www.nime.org/archives/>)

U. E. 8: Arts et nouvelles technologies 2 – 24h CM - semestre 6

Enseignant: En cours d'affectation

Enseignement mutualisé avec les parcours études en danse et arts de la scène

Contenu du cours:

Ce cours vise à fournir les bases théoriques et historiques pour comprendre les relations entre arts, nouvelles technologies et société.

Bibliographie :

U. E. 8: Forme, matériaux et notation 2 - 24h CM - semestre 6

Enseignant: Francis Courtot

Prérequis: Semestres précédents.

Descriptif du contenu:

Analyse d'œuvres atonales de XX et XXI siècles.

L'émergence de la notion de geste en rapport avec celle du matériau.

Compétences visées:

Savoir analyser une partition de musique contemporaine récente, selon une problématique vue en cours.

UE transversales: Personnalisation du parcours – U. E. 9 et 10

U. E. 9: Langues – 24h TD – semestre 6

LANGUES AU CHOIX : ANGLAIS

Responsable: Claire Hélie

Prérequis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: consolider le niveau B2

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en musique (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation: exploration de documents authentiques sur la musique pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

U. E. 10: Projet de l'étudiant – semestre 6

Une U. E. Obligatoire: Culture numérique

Une U. E. Choix dans la liste limitative:

- Réflexions philosophique sur l'art par Victor Inisan & Marion Sage
- Insertion pro: Musique de chambre par Jacques Schab
- Insertion pro: Direction de chœur par Grégory Guéant
- Ouverture vers le monde de la tradition orale Par Alain Desjacques

<http://www.univ-lille.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/>

Licence Formation du Musicien Interprète et Créateur

Parcours conventionné avec l'ESMD de la licence 1 à la licence 3.

Des enseignements sont communs à la licence arts parcours musique et musicologie

Modalités de contrôle des six semestres

Musicien interprète - Licence 1 - Semestre 1																			
Modalités d'examens																			
U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb groupes		Volume		Session 1					Organisation	Session 2					Observations
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non	
1	Discipline instrumentale/création	9	0		1	30	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Conventionné ESMD		
2																			
3																			
4	Pratiques artistiques complémentaires	3	0			66	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire				
5	Culture musicale	3	0			39	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire				
6	Environnement professionnel	3	0			18	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire				
7	Culture des arts	3	0																
	Introduction aux arts 1 : Cinéma/Musique	3	0	1		24	QCM	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	QCM	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Mutualisé Licence Arts
8	Musicologie	3	0			24	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	2	Non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Mutualisé Musique et Musicologie
	Introduction aux arts 1																		
9	Langue	3	0			24	Exercices écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Anglais - autres langues cf dpt concernés.
10	Projet personnel et professionnel	3	0			6	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Conventionné ESMD		

Musicien interprète - Licence 1 - Semestre 2

Modalités d'examens

U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb groupes		Volume		Session 1					Organisation	Session 2					Observations
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou	
1	Discipline instrumentale/création	9	0	1	50	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	2	Déterminé par le conservatoire	Conventionné ESMD				
2																			
3																			
4	Pratiques artistiques complémentaires	3	0	1	69	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire	Conventionné ESMD					
5	Culture musicale	3	0	1	24	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire	Conventionné ESMD					
6	Environnement professionnel	3	0		18	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire	Conventionné ESMD					
7	Culture des arts	3	0																
	Introduction aux arts 2 : Théâtre/Danse		Choix	1	24	QCM	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	QCM	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Mutualisé parcours Musique/Cinéma/Danse/Humanités/Théâtre	
8	Musicologie	3	0																
	Introduction aux arts 2			2	24	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	2	Non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Mutualisé Musique et Musicologie	
9	Langue	3	0		24	Exercices écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Anglais - autres langues cf dpt concernés.	
10	Projet personnel et professionnel	3	0		6	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire	Conventionné ESMD					

Musicien interprète - Licence 1 - Semestre 2

Modalités d'examens

U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb groupes		Volume		Session 1					Organisation	Session 2					Observations
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Écrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Écrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non	
1	Discipline instrumentale/création	9	0		1	50	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	2	Déterminé par le conservatoire		Conventionné ESMD	
2																			
3																			
4	Pratiques artistiques complémentaires	3	0		1	69	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Conventionné ESMD		
5	Culture musicale	3	0		1	24	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Conventionné ESMD		
6	Environnement professionnel	3	0			18	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Conventionné ESMD		
7	Culture des arts	3	0																
	Introduction aux arts 2 : Théâtre/Danse		Choix	1		24	QCM	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	QCM	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Mutualisé parcours Musique/Cinéma/Danse/Humanités/Théâtre
8	Musicologie	3	0																
	Introduction aux arts 2				2	24	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	2	Non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Mutualisé Musique et Musicologie
9	Langue	3	0			24	Exercices écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Anglais - autres langues cf dpt concernés.
10	Projet personnel et professionnel	3	0			6	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Conventionné ESMD		

Musicien interprète - Licence 1 - Semestre 4

Modalités d'examens

U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb groupes CM/TD		Volume présentiel		Session 1					Organisation	Session 2					Organisation	Observations
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		
1	Discipline instrumentale/création	9	0	1	45	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire			Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	2	Déterminé par le conservatoire		Conventionné ESMD		
2																				
3																				
4	Pratiques artistiques complémentaires	3	0		66	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire			Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Conventionné ESMD			
5	Culture musicale	3	0		24	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire			Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Conventionné ESMD			
6	Environnement professionnel	3	0		24	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire			Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Conventionné ESMD			
7	Culture des arts	3	0																	
	Esthétique 2	3	0	1	18	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Mutualisé Danse/Musicien interprète/Musique Musicologie		
8	Musicologie	3																		
	Musicologie 2	3	0	1	24	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Commun musique musicologie		
9	Langue	3	0		24	Exercices écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Anglais - autres langues cf dpt concernés.		
10	Projet personnel et professionnel	3	0		6	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire			Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Conventionné ESMD			

Musicien interprète - Licence 1 - Semestre 5

Modalités d'examens

U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb groupes		Volume		Session 1					Organisation	Session 2					Observations	
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Organisation
1	Discipline instrumentale/création	9	0	1		52,5	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	2	Déterminé par le conservatoire	Conventionné ESMD			
2																				
3																				
4	Pratiques artistiques complémentaires		0		1		45	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire	Conventionné ESMD			
5	Culture musicale		0		1		24	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire	Conventionné ESMD			
6	Environnement professionnel		0				9	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire	Conventionné ESMD			
	Culture des arts	3	0																	
7	Esthétique musicale 1	3	0	1		18	Exercice oral en relation avec le programme	CT	E		Non	Scolarité Générale	Exercice oral en relation avec le programme	CT	O		Non	Scolarité Générale	Licence Humanités	
	Ecriture critique 1				1		24	Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E		Non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Mutualisé Musique/Danse/Théâtre
8	Musicologie	3																		
	Musicologie 3	3	0	1		24	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Musicien interprète	
9	Langue	3	0				24	Exercices écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Anglais - autres langues cf dpt concernés.
10	Projet personnel et professionnel	3	0				5	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		Déterminé par le conservatoire		Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O		Déterminé par le conservatoire	Conventionné ESMD	

Musicien interprète - Licence 1 - Semestre 6

Modalités d'examens

U.E.	Intitulé	ECTS	Choix	Nb groupes		Volume		Session 1					Organisation DAEVU	Session 2					Observations		
				CM	TD	CM	TD	Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Type examen	CC ou CT	Ecrit ou oral	Durée	Docs autorisés ou non		Organisation DAEVU	
1	Discipline instrumentale/création	9	0		1		52,5	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire				Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	2	Déterminé par le conservatoire		Conventionné ESMD
2																					
3																					
4	Pratiques artistiques complémentaires	3	0				57	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire				Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Conventionné ESMD	
5	Culture musicale	3	0				24	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire				Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Conventionné ESMD	
6	Environnement professionnel	3	0				9	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire				Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Conventionné ESMD	
7	Culture des arts	3	0																		
	Esthétique musicale 2	3	0	1		18		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Mutualisé Musique et Musicologie	
	Ecriture critique 2				1		24	Exercice écrit en relation avec le programme	CC	E		Non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Mutualisé Musique et Musicologie	
8	Musicologie	3	0																		
	Musicologie 4	3		1		24		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	Non	Scolarité Générale	Mutualisé Musique et Musicologie	
9	Langue	3	0				24	Exercices écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O		non		Exercice écrit en relation avec le programme	CT	E	2	non	Scolarité Générale	Anglais - autres langues cf dpt concernés.	
10	Projet personnel et professionnel	3	0				5	Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CC	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire				Exercice écrit et/ou oral en relation avec le programme	CT	E et/ou O	Déterminé par le conservatoire		Conventionné ESMD	

