GUIDE DES ETUDES

MASTER

MENTION:

ARTS

PARCOURS

Théories et pratiques du théâtre contemporain

Alexia Delamonica et Emma Saint Pol, « Au fil des rencontres » WELL (Week-end étudiants du Louvre-Lens) 2021© Immorsh

Construisez votre parcours de formation

https://www.univ-lille.fr/etudes/construire-son-projet-personnel-et-professionnel/

Venir étudier à l'Université de Lille, c'est faire le choix d'une formation de qualité, correspondant à ses goûts, ses aspirations, son projet personnel et choisir parmi une offre de formation très large. Toutes les formations sont organisées en blocs de connaissance et de compétences (BCC) pour faciliter votre insertion professionnelle. Au sein de toutes les mentions de licence et de master, des enseignements sont dédiés à la construction du projet personnel et professionnel de l'étudiant. Les méthodes pédagogiques favorisent l'acquisition des « softskills » (salles d'immersion, serious games, jeux de rôles, travaux de groupes, mises en situation, etc.) et l'ouverture à la pluri- et l'inter-disciplinarité.

Au premier semestre de la Licence : C'est le temps de la découverte des études supérieures à l'université.

Tous les étudiants de l'université bénéficient d'une UE PE (Unité d'Enseignement « Projet de l'Étudiant ») « intégration » qui est conçue pour les aider à bien démarrer leurs études universitaires. Les étudiants sont :

- familiarisés aux lieux (salles de cours, espaces de restauration, salles de co-working, etc.) et aux outils (Moodle).
- informés des modalités d'organisation des études et découvrent les services supports (learning center, centres ressources langues, salles de sports, relais santé, secrétariats pédagogiques, etc.), tout ce qui est mis à leur disposition pour favoriser leur qualité de vie et leur réussite dans les études.

Aux semestres qui suivent, les étudiants peuvent choisir une Unité d'Enseignement « projet étudiant » (UE PE). L'UE « Projet de l'étudiant », c'est votre part de liberté, un bloc (BCC) ou une partie d'un BCC plus large auquel vous devrez vous inscrire à chaque semestre de la Licence.

Votre inscription à l'enseignement choisi se fait par le biais de l'application *Choisis Ton Cours*, sur l'ENT, à des dates spécifiques, en septembre (du 15 au 23 sept) et janvier (calendrier à déterminer).

Comment choisir ses UE PE?

Pour vous laisser choisir vos projets personnels, les UE PE sont le plus souvent multichoix sauf aux semestres où il est prévu des éléments obligatoires pour tous (pas plus de trois fois au cours de vos trois années de Licence).

L'UE projet de l'étudiant, c'est trois types d'enseignement :

- des enseignements transversaux : tous les étudiants d'un même campus peuvent choisir parmi une palette large d'activités : engagements, culture, activités physiques et sportives, méthodes de travail universitaire, préparer son projet, développer son esprit d'entreprendre, apprendre une langue vivante... qui viennent apporter des compétences complémentaires (transversales) à votre cursus.
- des enseignements ouverts, proposés sur un campus par les composantes qui offrent aux étudiants une ouverture sur les disciplines qui ne sont pas spécifiques à la Licence suivie. Vous y trouverez des compétences et connaissances disciplinaires partagées entre les étudiants de différentes formations.
- des enseignements spécifiques : votre équipe pédagogique a prévu une ou plusieurs unités pour compléter votre formation par des connaissances et compétences dans des disciplines connexes ou pour vous permettre de développer des expériences en stages, des projets, une expérience pratique, de l'initiation à la recherche... Ces unités sont propres à chaque formation et peuvent être obligatoires à certains semestres.

LE POLE TRANSVERSALITÉ

Le pôle transversalité a en charge la mise en place des enseignements transversaux, à l'exception de ceux portés par la DAPI (UE PE Intégration), le SUAPS ou le CLIL.

Les enseignements sont répartis sur les différents campus où les étudiants pourront se renseigner et s'inscrire en fonction de leur filière et de l'offre qui leur est proposée :

- sur le site du campus Cité Scientifique
- sur les sites du campus Lille-Moulins-Ronchin
- sur les sites des campus Pont-de-Bois et Roubaix-Tourcoing

Vous trouverez toutes les informations utiles (calendrier, choix des enseignements, mode pédagogique, emplois du temps, modalités de contrôles de connaissances, etc.) sur les pages Moodle, propres à chaque campus :

- Moodle université de Lille / Transversal / Secrétariat pôle transversalité Cité Scientifique
- Moodle université de Lille / Transversal / Secrétariat pôle transversalité Lille-Moulins-Ronchin
- Moodle université de Lille / Transversal / Secrétariat pôle transversalité Pont-de-Bois

Contacts par campus:

dif-transversalité-cs@univ-lille.fr

dif-transversalité-lmr@univ-lille.fr

dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr

Site internet : https://www.univ-lille.fr/etudes/construire-son-projet-personnel-et-professionnel-ue-pe/

Les services numériques incontournables

Le numérique à l'Université de Lille, ce sont des moyens de se connecter en tout lieu, d'avoir accès à des informations sur la vie et l'organisation de l'université, des procédures dématérialisées ou encore des outils pour échanger et collaborer.

Identité numérique

Dès votre inscription, une identité numérique et un compte associé sont automatiquement générés.

En tant qu'étudiant de l'Université de Lille, vous disposez d'une adresse de messagerie de type prenom.nom.etu@univ-lille.fr.

Vous pouvez ensuite gérer vos informations dans l'application "Mon Identité numérique" disponible dans l'ENT.

Se connecter au réseau sans fil - wifi

Pour vous connecter au réseau sans fil, choisissez le réseau wifi sécurisé eduroam avec authentification (identifiant : votre adresse électronique ULille complète). En cas de difficulté, une documentation Eduroam est accessible sur le wifi ULille – accueil ainsi qu'un tutoriel sur Infotuto.

Messagerie et agenda en ligne

Vous bénéficiez d'un dispositif de messagerie collaborative (mails, carnet d'adresses, agendas partagés), basé sur le logiciel Zimbra.

Environnement numérique de travail (ENT) : applications, actualitÉs et intranet

Au quotidien, l'ENT ULille est votre porte d'entrée pour accéder :

- aux applications pratiques
- aux alertes et actualités de l'université
- à l'intranet proposant des informations, documents et contacts, classés par thèmes (aides et accompagnement, scolarité, orientation-insertion, vie pratique...)
- à la plateforme pédagogique Moodle

C'est un outil en constante évolution : de nouvelles applications, de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus sont régulièrement disponibles.

Consultez-le régulièrement. ent.univ-lille.fr

Sauvegarde / stockage

Un service de stockage et de partage de fichiers, basé sur la solution open source Nextcloud, est disponible dans votre ENT. Vos fichiers sont stockés de manière sécurisée sur les infrastructures de l'université. Vos données sont sauvegardées quotidiennement et peuvent être restaurées en cas d'erreur de manipulation.

Proposé avec un espace de 50 Go, ce service vous permet :

- d'accéder à vos fichiers depuis n'importe quel appareil connecté à internet,
- de partager de manière sécurisée des fichiers vers des utilisateurs extérieurs.

Une suite bureautique a été intégrée dans Nextcloud. Elle permet l'édition simultanée par plusieurs utilisateur·rice·s de documents (textes, feuilles de calcul, présentations). **ENT > applications > Nextcloud**

Travailler À distance Zoom

La licence Zoom souscrite par l'université permet d'animer des réunions jusqu'à 300 personnes sans limitation de durée ou d'organiser des webinaires pouvant être suivis par 500 personnes.

Ressources en ligne : découvrir, apprendre, comprendre, réviser

Pour apprendre ou réviser vos cours, les Universités Numériques Thématiques (UNT) vous offrent la possibilité de consulter des milliers de ressources libres et de vous tester dans vos disciplines. L'Université de Lille œuvre depuis plus de dix ans à l'élaboration de ressources et de dispositifs numériques mutualisés au sein des Universités Numériques Thématiques. Ces UNT, au nombre de huit, couvrent l'ensemble de nos champs disciplinaires et sont autant de services pour les étudiants et les enseignants :

- UVED Uved.fr Université Virtuelle de l'Environnement et du Développement Durable
- Uness Uness.fr Université Numérique au Service de l'Enseignement Supérieur
- Unisciel Unisciel.fr Université des Sciences En Ligne
- UNIT Unit.fr Université Numérique Ingénierie et Technologie

- IUTEnLigne IUTEnligne.fr Université en Ligne des Technologies des IUT
- UNJF Unjf.fr Université Numérique Juridique Francophone
- UOH UOH.fr Université Numérique des Humanités
- AUNEGE Aunege.fr- Association des Universités pour l'enseignement Numérique en économie GEstion.

Les UNT sont encore en lien avec FUN (https://www.fun-mooc.fr/fr/) et vous offrent la possibilité d'explorer les connaissances avec le MOOCs, ou d'accéder à des parcours avec : http://univ-numerique.fr/ressources/fun-ressources/.

PACTEs

C'est un portail régional qui vous permettra dès à présent de :

- vous approprier une méthodologie de travail universitaire,
- tester votre maîtrise des prérequis disciplinaires pour les filières scientifiques et les travailler si nécessaire,
- vérifier la maîtrise des outils numériques.

D'autres ressources sont mises en ligne en cours d'année pour vous permettre de vérifier votre niveau d'expression écrite et d'accéder à une communauté d'entraides.

Adresse: https://pactes.u-hdf.fr/ (choisissez votre établissement et utilisez votre identifiant et mot de passe Université de Lille)

Ce site est complémentaire aux dispositifs proposés par l'Université de Lille et est mis en ligne par un consortium d'établissements d'enseignement supérieur des Hauts-de-France.

Big Blue Button

La plateforme pédagogique Moodle vous donne la possibilité de créer un espace de classe virtuelle intégré dans votre cours, vous permettant des échanges synchrones avec vos étudiants en groupe classe.

Accéder à ces outils

ENT > toutes mes applications > bureau virtuel

Infotuto, des ressources pour les services numériques

Vous y trouverez des tutoriels pour concevoir et produire des ressources et des aides pour un usage facilité des plateformes pédagogiques (plateforme pédagogique moodle, POD, Compilatio, etc.), ainsi que des documentations utilisateurs pour les services précédemment cités (messagerie, btravail collaboratif...).

infotuto.univ-lille.fr

le règlement des Études

Tout étudiant de l'Université de Lille est invité à consulter le règlement des études. Ce dernier contient deux parties :

- une partie commune régissant le déroulement des études et les modalités de validation d'un cursus de formation s'appliquant à l'ensemble des mentions de DEUST, licence, licence professionnelle (dont le BUT) et master. Cette partie « commune » est diffusée sur l'intranet étudiant et sur le site internet de l'université : https://intranet.univ-lille.fr/etu/scolarite/accueil/ et https://www.univ-lille.fr/formation/boite-a-outils-rentree
- une partie spécifique, rédigée le cas échéant au niveau de chaque composante, décrivant en particulier les Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) de chaque mention de formation. Cette partie "spécifique" est diffusée par chaque composante en fonction des outils qui sont à sa disposition (intranet, moodle).

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 des 22 langues vivantes, les langues proposées en UE PE (projet de l'étudiant) et les DUFL (Diplômes Universitaires de Formation en Langue) 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 Étrangère) 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'Études Françaises (DUEF) 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 des campus Pont-de-Bois et Roubaix-Tourcoing (LANSAD, FLE et langues FC)
- sur le site du campus Cité Scientifique (LANSAD, FLE et TEC)
- sur les sites des campus Moulins-Ronchin et Santé dans les facultés (LANSAD)

La direction du CLIL est située dans le bâtiment SUP/SUAIO sur le campus Cité Scientifique, avenue Carl Gauss.

Contact : clil@univ-lille.fr|Téléphone : 03 62 26 81 88

Site internet: https://clil.univ-lille.fr

fFacebook: https://www.facebook.com/CLILUnivLille.

Campus Pont-de-Bois

Pour les UE d'anglais (toutes composantes), 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 l'espagnol, des groupes dédiés sont définis dans certains départements (Histoire, Histoire de l'Art et Archéologie, Infocom et Sciences de l'Éducation), mais les inscriptions sont gérées par le pôle DELANG Campus Pont-de-Bois.

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

Si vous pouvez changer de langue vivante entre le semestre 1 et le semestre 2, à partir du semestre 2, ce n'est plus possible : la même langue doit être suivie ensuite, tout au long du parcours de licence, afin de permettre une progression réelle (sauf dérogation sur projet de mobilité spécifique).

Contact: delang.pdb@univ-lille.fr| Téléphone: 03 20 41 72 37 ou 03 20 41 72 65

Les UE de langues (toutes langues hors UE Projet de l'étudiant), les emplois du temps, les inscriptions dans les groupes et les modalités de contrôle de connaissances sont gérés par le secrétariat du pôle DELANG Campus Cité Scientifique : bâtiment B5, RDC porte 2.

Contacts : <u>delang.cs@univ-lille.fr</u>| Téléphone : 03 62 26 81 80 / 03 62 26 81 82

Bureau des certifications

Vous avez envie de faire certifier votre niveau en langue ? Le CLIL offre la possibilité aux étudiants d'obtenir une ou plusieurs certifications en langues, comme le CLES ou d'autres certifications externes.

Certifications proposées

- CNaVT Certification des compétences en néerlandais (Contact : sarah.pekelder@univ-lille.fr)
- GOETHE Certification des compétences en allemand (Contact : beatrix.hoffmann@univ-lille.fr)
- TOCFL Certification des compétences en chinois (Contact : philippe.chevalerias@univ-lille.fr)
- TOEIC Test de compétences en anglais (Contact : certifications@univ-lille.fr)
- CLES Certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur

Pour plus de précisions : https://clil.univ-lille.fr/certifications

La passation de ces certifications est possible et nécessite une inscription. La certification CLES est prise en charge par l'établissement pour les étudiants inscrits à l'Université de Lille, à raison d'une inscription par année universitaire.

Le CLES est une certification:

- 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

Contact: cles@univ-lille.fr

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

Le CRL: Un dispositif d'accompagnement pour l'apprentissage des langues

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 celles enseignées au sein de l'Université de Lille, soit : l'allemand, l'anglais, l'arabe, le 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*. (* : langues d'ouverture)

L'inscription est libre et gratuite pour les étudiants, enseignants ou personnels de l'Université de Lille et se fait en ligne directement par l'application CALAO autoformation que vous trouverez dans votre ENT. Passez ensuite au CRL pour découvrir les ressources sur site et les activités pédagogiques complémentaires proposées telles que le tutorat en langues, les ateliers de conversation, le tandem et télétandem, les cafés langues...

L'Université de Lille comporte 5 CRL sur les campus de Cité Scientifique et Pont-de-Bois à Villeneuve d'Ascq, IAE dans le Vieux-Lille, Infocom et LEA à Roubaix.

Pour plus de précisions : https://clil.univ-lille.fr|Contact : crl@univ-lille.fr

LA MAISON DE LA MÉDIATION : informer et prévenir

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.

La maison de la médiation est associée aux cellules harcèlement (sexuel et moral) et au médiateur (référent 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, référent racisme et antisémitisme, en charge des discriminations amadou.bal@univ-lille.fr

Tout étudiant ayant été victime ou témoin direct d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, et d'agissements sexistes, peut faire un signalement auprès de l'université par le biais du formulaire en ligne sur l'intranet : https://intranet.univ-lille.fr/etu/vie-pratique/mediation/

Rubrique Signalement, onglet "Comment faire un signalement".

Maison de la médiation

maison-mediation@univ-lille.fr 03.62.26.91.16

CAMPUS ROUBAIX-TOURCOING

Le campus de Roubaix-Tourcoing ne possède pas de relais pour la plupart des services cités ci-dessous. Les étudiants de l'IAE, site Roubaix et de l'IUT de Lille, site de Roubaix sont invités à se rapprocher du campus Moulins-Lille et ceux des départements LEA, infocom et arts plastiques du campus Pont-de-Bois

- Faculté des langues, cultures et sociétés (département des langues étrangères appliquées)
- IAE Lille University School of Management (site Roubaix)
- IUT de Lille, site de Tourcoing
- IUT de Lille, site de Roubaix
- Département infocom
- Faculté des humanités, pôle arts plastiques

CAMPUS PONT-DE-BOIS

SCOLARITÉ (BATIMENT A)

Inscription administrative, activation de l'identité numérique, réédition de la carte multi-services, transfert de dossier, annulation, remboursement, etc

Relais scolarité Pont-de-Bois

- 03.20.41.60.35
- https://assistance.univ-lille.fr/scolarite/etudiant
- IUT de Lille, site de tourcoing : 03 20 76 25 97

Service universitaire d'accompagnement, d'information et d'orientation - SUAIO (BATIMENT A)

(Conseils en orientation / Information sur les parcours d'études / Accompagnement Parcoursup...)

- 03.20.41.62.46
- orientation@univ-lille.fr

Bureau d'aide à l'insertion professionnelle - BAIP (BATIMENT A)

Retrouver toutes les modalités du dispositif d'accompagnement à distance : @BAIPlille

- Accompagnement à la recherche de stage à distance : baip-campus-pontdebois@univ-lille.fr
- Informations et questions sur les stages : baipstage-campus-pontdebois@univ-lille.fr
- Tél.: 03 20 41 61 62 (accueil) / Tél.: 03 20 41 63 43 (stages)

Pépite (entrepreneuriat)

• 03.20.41.60.95 https://pepite-nord.pepitizy.fr/fr

VIE ÉTUDIANTE

Bureau de la vie étudiante et du handicap (BATIMENT A)

Accompagnement aux projets étudiants / Handicap & accessibilité / Aides financières / Associations étudiantes / Animation des campus

• 03.20.41.73.26 | <u>bveh.pdb@univ-lille.fr</u>

SUAPS (sports)

• 03.20.41.62.69

sport.univ-lille.fr

SANTÉ

Centre de santé de l'étudiant

• 03 62 26 93 00

INTERNATIONAL - Service des relations internationales

Donner une dimension internationale à vos études / Valoriser votre mobilité avec le Label International / Découvrir la Maison Internationale

- erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus)
- intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe)
- maison-internationale@univ-lille.fr (mobilité à titre individuel)
- outgoing-shs@univ-lille.fr (Séjour d'études sortant)
- incoming-shs@univ-lille.fr (Séjour d'études entrant)
- exchange-helpdesk@univ-lille.fr (logement et cours de français)
- titredesejour@univ-lille.fr

 $Des \ questions \ sur\ ta\ mobilit\'e\ ?\ ULillGo\ est\ l\`a\ pour\ t'accompagner\ !\ Disponible\ sur\ App\ Store\ et\ en\ version\ web: https://ulillgo.univ-lille.fr/\#/lillgo\ est\ l\'a\ pour\ t'accompagner\ !\ Disponible\ sur\ App\ Store\ et\ en\ version\ web: https://ulillgo.univ-lille.fr/\#/lillgo\ est\ l\'a\ pour\ t'accompagner\ !\ Disponible\ sur\ App\ Store\ et\ en\ version\ web: https://ulillgo\ est\ l\'a\ pour\ t'accompagner\ !\ Disponible\ sur\ App\ Store\ et\ en\ version\ web: https://ulillgo\ est\ l\'a\ pour\ t'accompagner\ !\ Disponible\ sur\ App\ Store\ et\ en\ version\ web: https://ulillgo\ est\ l\'a\ pour\ t'accompagner\ !\ Disponible\ sur\ App\ Store\ et\ en\ version\ web: https://ulillgo\ est\ l\'a\ pour\ t'accompagner\ !\ Disponible\ est\ en\ l'accompagner\ !\ Disponible\ est\ en\ l'accompagner\ et\ en\$

Votre génération est parvenue à l'âge adulte dans un monde qui traverse des bouleversements inédits. Face à ces derniers, se former est essentiel pour faire advenir les transformations nécessaires, de manière raisonnée et sans rien céder à des instincts mortifères.

Les Humanités, ces disciplines construites autour de la compréhension au sens large, jouent un rôle crucial dans ce processus. La technologie ne peut pas, à elle seule, fixer le cap de nos communautés humaines. Pour défendre voire construire des valeurs communes, il nous faut être capables de saisir les différences qui nous distinguent, de connaître les émotions qui nous singularisent pour construire un dialogue qui nous rassemble.

Quelle que soit la discipline que vous avez choisie, vous apprendrez à construire un sens commun. Cela passe par un travail rigoureux d'acquisition de connaissances sans lequel il n'y a pas de véritable compétence. Cela nécessite donc un engagement entier dans vos études que les équipes pédagogiques et administratives de la Faculté auront à cœur de favoriser.

Ce guide des études en témoigne. Sa lecture attentive vous permettra de bien comprendre votre environnement, le fonctionnement de la Faculté et de ses départements, les attentes en matière d'évaluation, etc. Il vous permettra d'identifier vos interlocutrices et vos interlocuteurs. Il vous aidera à vous impliquer pleinement dans votre formation.

Nous mesurons tous la responsabilité qui est la nôtre pour vous mener à bien dans votre parcours.

C'est dans cet esprit que je vous souhaite une excellente année universitaire.

Gabriel GALVEZ-BEHAR

Professeur des Universités

Doyen de la Faculté des Humanités

Présentation Département Arts

Directeur: Philippe Guisgand

203.20.41.63.21 - philippe.guisgand@univ-lille.fr

https://humanites.univ-lille.fr/arts

Secrétariat pédagogique Campus Pont-de-Bois

Bureau A3.319:

Ouverture du lundi après-midi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 sauf le vendredi fermeture 11h00

Fermeture lundi matin - mercredi et vendredi après-midis

- Licence Arts Études cinématographiques
  Julie Le Goff 03.20.41.67.62 arts-cinema@univ-lille.fr
- Licence Arts Études théâtrales
   Licence Arts Comédien professionnel et auteur dramatique conventionnée Ecole du Nord

Julia Couturier - 03.62.26.96.73 - arts-theatre@univ-lille.fr

- Licence Arts Études en Danse
- Licence Arts Enseignement de la danse conventionnée ESMD Marie Hinnebo – 03.20.41.60.49 - <u>arts-danse@univ-lille.fr</u>
- Licence Arts Musique et Musicologie
- Licence Arts Formation du Musicien interprète créateur conventionnée ESMD

Blandine Bonte - 03.20.41.63.25 arts-musique@univ-lille.fr

Masters MEEF Etudes Musicales et Arts Plastiques

Stéphanie Brunin: 03.20.41.62.97 arts-masters-meef@univ-lille.fr

- Masters Arts
- DU Médiation-Production

Stéphanie Brunin: 03.20.41.62.97 - arts-masters@univ-lille.fr

Secrétariat pédagogique Pôle Arts-Arts plastiques

Site délocalisé - 29-31 rue Leverrier Tourcoing

• Licence Arts plastiques et visuels

Coralie Magne: 03.20.41.74.92 coralie.magne@univ-lille.fr

Offre de formation Département ARTS

Licence arts

- Études théâtrales
- Études cinématographiques
- Études en danse
- Musique et musicologie
- Arts plastiques et visuels

PARCOURS CONVENTIONNES

- Enseignement de la danse (ESMD)
- Formation du musicien interprète créateur (ESMD)
- Formation du comédien professionnel et auteur dramatique (Ecole du Nord)

Master arts

- Études cinématographiques
- Art et responsabilité sociale-international
- Pratiques critiques en Danse
- Musique, interprétation et invention
- Théories et pratiques du théâtre contemporain
- Pratiques et recherche en arts plastiques et visuels
- Exposition production des œuvres d'arts contemporains

PARCOURS CONVENTIONNES

- Parcours International études cinématographiques et audiovisuelles (IMACS)
- Parcours Etudes cinématographiques (Udine)

_

DU Médiation-Production des œuvres d'art contemporain

MASTER METIERS DE L'ENSEIGNEMENT

- Master MEEF Education Musicale
- Master MEEF Arts plastiques

Enseignants Responsables pédagogiques

Responsable Mention Licence Arts: Valérie Boudier

• Arts Plastiques et Visuels : Aurélien Maillard

Études théâtrales : Sotirios Haviaras / Maxence

Cambron

• Études cinématographiques : Licence 1 : Sonny Walbrou

Licence 2 et Licence 3 : Joséphine Jibokji

Musique et musicologie : Grégory Guéant

Études en danse : Marie Glon

• Enseignement de la danse : Marie Glon

Formation du musicien interprète créateur : Grégory Guéant

• Formation comédien professionnel auteur dramatique : Véronique Perruchon

Responsable Mention Master Arts: Ariane Martinez

• Études Cinématographiques : Géraldine Sfez/Laurent Guido

Pratiques critiques en Danse : Philippe Guisgand

Musique, interprétation et invention : Francis Courtot

• Théories et pratiques du théâtre contemporain : Sophie Proust

Pratiques et recherche en arts plastiques et visuels : Raphaël Gomerieux

• Exposition/Production des œuvres d'art contemporain : Amanda Crabtree

• Art et responsabilité sociale-International : Marie-Pierre Lassus

• Parcours international études cinématographiques et audiovisuelles (IMACS)

: Laurent Guido

Etudes cinématographiques conventionné Udine (Université Italie) :

Edouard Arnoldy

Master Métiers de l'enseignement

- Master MEEF Arts Plastiques :
- Master MEEF Musique :

Antoine Bricaud Grégory Guéant

DU Médiation-Production des œuvres d'art contemporain

- Amanda Crabtree
- ✓ Pour tout contact par mail : prenom.nom@univ-lille.fr

L'équipe pédagogique et ses axes de recherche

Arts plastiques et Visuels

- Valérie BOUDIER <u>valerie.boudier@univ-lille.fr</u> (Histoire et théorie de l'art) -Professeure des universités
- Antoine BRICAUD <u>antoine.bricaud@univ-lille.fr</u> Professeur agrégé
- Nathalie DELBARD <u>nathalie.delbard@univ-lille.fr</u> (Théoricienne de l'art et de la photographie) - Professeure des universités
- Océane DELLEAUX <u>oceane.delleaux@univ-lille.fr</u> (Art et reproduction, éditions d'artistes, art numérique) Maîtresse de conférences
- Raphael GOMERIEUX <u>raphael.gomerieux@univ-lille.fr</u> Maître de conférences
- Véronique GOUDINOUX <u>veronique.goudinoux@univ-lille.fr</u> (Histoire et théorie de l'art) - Professeure des universités
- Aurélien MAILLARD <u>aurelien.maillard@univ-lille.fr</u> Professeur agrégé

Études Cinématographiques

- Edouard ARNOLDY <u>edouard.arnoldy@univ-lille.fr</u> (Théories du cinéma, histoire du cinéma) Professeur des universités
- Mélissa GIGNAC <u>melissa.gignac@univ-lille.fr</u> (cinéma muet (américain, français, italien)- Histoire et esthétique de l'archive) Maîtresse de conférences
- Laurent GUIDO, <u>laurent.guido@univ-lille.fr</u> (Historiographie du cinéma (Critique, esthétique, théories) - Professeur des universités
- Joséphine JIBOKJI josephine.jibokji@univ-lille.fr Maîtresse de conférences
- Jessie MARTIN <u>jessie.martin@univ-lille.fr</u> (Esthétique du cinéma) Maîtresse de conférences
- Géraldine SFEZ <u>geraldine.sfez@univ-lille.fr</u> (Esthétique du cinéma) Maîtresse de conférences
- Sonny WALBROU sonny.walbrou@univ-lille.fr Maître de conférences

Musique, Interprétation, Invention

- Francis COURTOT <u>francis.courtot@univ-lille.fr</u> (Analyse de la musique contemporaine, nouvelle complexité et musique figurale) - Maître de conférences
- Christian HAUER <u>chistian.hauer@univ-lille.fr</u>, (Herméneutique, musique sérielle) -Professeur des universités
- Marie-Pierre LASSUS : marie-pierre.lassus@univ-lille.fr Maîtresse de conférences
- Grégory GUEANT : gregory.gueant@univ-lille.fr
- João FERNANDES joao.fernandes@univ-lille.fr Maître de conférences
- Anis FARIJI <u>anis.fariji@univ-lille.fr</u> Maître de conférences

Danse

- Philippe GUISGAND <u>philippe.guisgand@univ-lille.fr</u> (esthétique et analyse de la danse) Professeur des universités
- Marie GLON (<u>marie.glon@univ-lille.fr</u> (Analyse de la danse dans ses aspects esthétiques et sociaux) - Maîtresse de conférences
- Bianca MAURMAYR <u>bianca.maurmayr@univ-lille.fr</u> Maîtresse de conférences

Etudes Théâtrales

- Sotirios HAVIARAS <u>sotiorios.haviaras@univ-lille.fr</u> (Analyse de la mise en scène et du spectacle vivant, organisation et administration des institutions culturelles) -Maître de conférences
- 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) - Maîtresse de conférences HDR
- Véronique PERRUCHON <u>veronique.perruchon@univ-lille.fr</u> (Esthétique de la représentation théâtrale, scénographie, lumière, enjeux avec le public) -Professeure des universités
- Sophie PROUST <u>sophie.proust@univ-lille.fr</u> (processus de création théâtrale, direction d'acteurs) Maîtresse de conférences
- Maxence CAMBRON : <u>maxence.cambron@univ-lille.fr</u> Maître de conférences

CENTRE DE RECHERCHE - CEAC

(Centre d'étude des arts contemporains)

Directrice: Nathalie Delbard nathalie.delbard@univ-lille.fr

Responsable administratif:

Thibaut Foutreyn 03.20.41.71.87 thibaut.foutreyn@univ-lille.fr

 $Gestionnaire: Is abelle \ Dupont: \underline{is abelle.dupont@univ-lille.fr}$

https://ceac.univ-lille.fr/

Semestre 1 – Master 1

Théories et pratiques du théâtre contemporain

BCC 1 : Acquérir méthodologie recherche, produire connaissances en lien avec les enjeux de pensée sur l'art

UE1 : Séminaires de laboratoire

Séminaire de laboratoire – Recherche avec l'art

Enseignantes: Séverine Bridoux-Michel, Véronique Goudinoux, Véronique Perruchon

« Œuvrer à plusieurs – enjeux des collaborations artistiques contemporaines »

Programme:

Le séminaire de laboratoire « Œuvrer à plusieurs » se donne cette année pour objet de proposer, selon les points de vue croisés des enseignantes-chercheures qui l'animeront et de leurs invitées, une interprétation des pratiques artistiques contemporaines effectuées à plusieurs et de leurs enjeux esthétiques. Les arts concernés sont les arts plastiques, le théâtre, la danse, la musique et l'architecture.

Les enjeux de ces pratiques paraissent être en effet au moins de deux ordres, sociaux et esthétiques. Là où se sont le plus souvent les intentions des "collectifs" qui sont analysées, nous proposons d'étudier les formes nouvelles d'association artistique et d'en reconnaître les incidences dans l'œuvre elle-même. Il s'agira de tenter de mesurer si le travail à plusieurs produits des effets esthétiques ou, pour le dire autrement, de tenter de comprendre en quoi les modes et processus collaboratifs de création induisent une transformation dans les registres plastique et esthétique.

Bibliographie (par ordre chronologique de parution des articles et ouvrages) :

Charles Green, *The Third Hand, Collaboration in art from Conceptualism to Postmodernism*, University of Minesota Press, 2001.

Séverine Bridoux-Michel, « Architecture et musique : une rencontre utopique ? », in revue Archistorm n°22, novembre-décembre 2006.

Véronique Perruchon, « André Engel - Nicky Rieti, une collaboration dans la démesure », in *Scénographie, 40 ans de création*, L'Entretemps, octobre 2010 (sous la direction de Luc Boucris, Jean-François Dussigne et Romain Fohr).

Créer ensemble, points de vue sur les communautés artistiques (fin XIXe – XXe siècles), L'Entretemps, 2013 (sous la dir. de Marie-Christine Autant-Mathieu).

Véronique Goudinoux, Œuvrer à plusieurs. Regroupements et collaborations entre artistes, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2015.

Collaboration et co-création entre artistes : duos, groupes, collectifs en arts plastiques du début des années 60 à nos jours, Paris, éditions Canopé, 2017 (sous la direction de Véronique Goudinoux), 2018,70 p.

Séminaire de laboratoire - Art et société

Enseignante: Nathalie Delbard

« Images d'information et art contemporain : entre droit, éthique et esthétique »

En lien avec l'axe de recherche « Dispositifs, images, mémoires » du CEAC, ce séminaire consiste à travailler à partir du domaine juridique, et de ce que nous apprend la jurisprudence, pour penser les enjeux éthique et esthétique de la production et de la diffusion des images, qu'elles soient photographiques ou cinématographiques, artistiques ou d'information. Les séances s'appuieront sur l'examen de certaines

notions de droit (liberté d'expression et/ou de création, droit d'auteur, respect de la vie privée, dignité humaine), mais aussi sur l'analyse d'images et d'œuvres d'art contemporain, ainsi que sur la lecture de textes permettant d'éclairer les cas étudiés.

Les séances se déclineront à partir de différentes problématiques, fondées sur l'analyse de cas précis, qu'il s'agisse d'images de presse ou d'œuvres d'art. Seront par exemple étudiés des cas de photographies paparazzi questionnant la relation entre vie privée et vie publique, des images articulant photojournalisme et art contemporain et touchant notamment à la figure de l'auteur, ou encore des photographies dites « post- mortem » conduisant notamment à examiner les modalités de diffusion des images dans les domaines du journalisme et de l'art.

Bibliographie:

Clément Chéroux, Diplopie, *L'image photographique à l'ère des médias globalisés*. Essai sur le 11 septembre 2001, Paris, Broché, 2009

Daniel Girardin, Christian Pirker, Controverses. *Une histoire éthique et juridique de la photographie, Lausanne*, Actes sud/musée de l'Elysée, 2008 (catalogue de l'exposition).

Jessica M. Fishmann, *Death Makes the News: How the Media Censor and Display the Death*, New York University Press, 2017

Jurisprudences de l'art. Auteur, œuvre et droit en question, artpress2 n°14, mai-juin-juillet 2016

Sylvie Lindeperg et Ania Szczepanska, À qui appartiennent les images ? Paris, éditions de la Maison de Sciences de l'Homme, 2017

Paparazzi ! Photographes, stars et artistes, Paris, Flammarion, 2014 (catalogue de l'exposition, sous la direction de Clément Chéroux).

Susan Sontag, Devant la douleur des autres, Paris, Bourgeois, 2003.

Séminaire de laboratoire – Enjeux du sensible

Enseignante: Ariane Martinez

« La souplesse corporelle, une histoire artistique et sociale »

Le séminaire portera sur la souplesse corporelle, qualités physique et plastique du corps en mouvement essentielle dans certains arts du spectacle (danse, cirque, théâtre corporel), qui s'invite aussi dans d'autres arts (photographie d'art, peinture, sculpture, cinéma, interprétation musicale). Il s'agira d'explorer la manière dont la souplesse a pu changer de connotation esthétique et sociale selon les époques, en mettant l'accent sur la période contemporaine (du XIXe siècle à nos jours). L'enquête menée au sein du séminaire aura à la fois une dimension historique (analyse d'œuvres dans leur contexte) et une dimension socio-anthropologique (enquête auprès d'artistes, mais aussi de spectateur-trices et visiteur-ses d'exposition). En effet, le séminaire s'inscrit dans un programme culturel et scientifique plus large – en partenariat avec la Direction Culture, le Prato et la MESHS –, intitulé *Focus souplesse {dans les arts}* qui comprend :

- Une exposition de trois photographes contemporains (Alice Laloy, Juul Krajer et Ben Hopper) à la Galerie des Trois Lacs, du 8 au 30 novembre.
- Une table ronde au Théâtre du Prato, « Valeur(s) de la souplesse », le 17 novembre 2022.
- Deux spectacles (possibilité d'obtenir des places gratuites avec la Direction Culture) :

V(ou)ivre de Lise Pauton, au Théâtre du Prato, le 17 novembre 2022

Nosotras, de Macarena Gonzalez Neuman, le 1er décembre 2022

Parmi les questions qui seront abordées dans le séminaire, s'attachera particulièrement aux suivantes :

D'où vient l'opposition de genre « force (masculine) / souplesse (féminine) » et comment s'est-elle construite au cours du XXe siècle ?

La souplesse est-elle considérée comme belle ou laide et dans quels cadres artistiques et sociaux ?

Quelles sont les connotations les plus fréquentes des postures en souplesse ? Comment ces connotations s'inscrivent-elles dans des questionnements qui traversent la société (sexualisation du corps, occultation de la mort, flexibilité économique, lien avec le vivant et l'animalité) ?

Bibliographie:

COURTINE Jean-Jacques, Histoire du corps 3. Les mutations du corps. Le XXe siècle, Paris, Seuil, 2006.

GUEDRON Martial, L'Art de la grimace : cinq siècles d'excès de visage, Paris, Hazan, 2011.

JACOB Pascal, « La Contorsion », BnF-Les Arts du cirque, article consulté le 01/04/2018 http://cirque-cnac.bnf.fr/fr/acrobatie/au-sol/la-contorsion

MARTINEZ Ariane, Contorsion : histoire de la souplesse extrême en Occident XIXe-XXIe siècle, ouvrage coédité par le Centre National des Arts du Cirque et la Revue d'Histoire du théâtre, 2021.

PORROVECCHIO Alessandro, (dir.), Sport, sexe et genre : représentations et narrations, L'Harmattan, Paris, 2017.

SIZORN Magali, LEFEVRE Betty, « Transformation des Arts du Cirque et identités de genre », *Staps*, 2003/2 (n° 61), p. 11-24. DOI : 10.3917/sta.061.0011. URL : https://www.cairn.info/revue-staps-2003-2-page-11.htm

TOEPFER Karl, « Twisted Bodies: Aspects of Female Contortionism in the Letters of a Connoisseur », *The Drama review* (1988-), vol. 43, n° 1 (Spring, 1999), The MIT Press, p. 104-136 Accessible sur Jstor à l'adresse : https://www.jstor.org/stable/1146738

TOPOR (textes) Roland, BOUVIER Patrice (photographies), Les Contorsionnistes, Paris, Editions du collectionneur, 1993.

Calendrier du séminaire : du jeudi 27 octobre au 8 décembre, 13h-16h

27 octobre : Introduction : la souplesse en mots et en images artistiques.

10 novembre : Les connotations multiples de la souplesse : survivances et rémanences. Visite de l'exposition TSSSS à la Galerie des trois Lacs.

17 novembre : AU PRATO à 13h30-16h : Table ronde « Valeur(s) de la souplesse au Prato », avec Lise Pauton (contorsionniste), Yaqin Deng (contorsionniste), Alexander Vantournhout (acrobate et danseur) et Alessandro Porrovechio (sociologue).

24 novembre : STUDIO théâtre : Atelier « Souplesse » avec Lise Pauton et discussion sur *V(ou)ivres*.

1er décembre : Séminaire croisé avec Mélissa Gignac sur un corpus de films des années 1900 montrant des danses et numéros en souplesse.

8 décembre 13h-16h30 : Conclusions et atelier de travail sur les dossiers à rendre.

Séminaire de laboratoire - Arts contemporains

Enseignant: Maxence Cambron

« Praxis et esthétique de la réparation dans les arts contemporains »

Existe-t-il une portée réparatrice de l'art ? Si oui, comment s'exprime-t-elle ? quel en est le périmètre ? Quelles en sont les possibilités et les limites ? Est-ce l'art lui-même qui répare ou est-ce lui qui suscite le besoin de réparation ?

Durant ce séminaire, nous explorerons les nombreuses et multiples résonances qu'engage la notion de réparation dans le champ des arts contemporains. Particulièrement présente dans le débat public depuis une quinzaine d'années, son usage recouvre différentes acceptions pour une grande variété de sujets : dans le domaine technique et pratique (la réparation comme intervention de remise en état d'un objet défectueux), le médical (comme l'envisageait notamment Maylis de Kerangal dans *Réparer les vivants* par

le récit d'une greffe de cœur), dans le vocabulaire juridique (la réparation comme compensation matérielle, parfois symbolique, due à une victime en cas de préjudice moral et/ou physique) ou encore psychologique (la réparation comme processus de reconstruction mentale et/ou émotionnelle suite à un choc, un trauma). Une plurivocité dans laquelle s'exprime aussi bien le rapport à l'intime qu'au collectif, la recherche du consensus aussi bien que l'affrontement polémique, la reconstruction de l'individu ou celle d'un groupe social.

Notre approche sera pluriartistique (tous les arts étudiés dans le master et au CEAC seront représentés) et transdisciplinaire (notre cheminement puisera à différentes sources que nous ferons dialoguer). Nous considérerons différentes œuvres en interrogeant particulièrement l'interaction entre leur forme – leur dispositif – et leurs aspects philosophiques/idéologiques. Un pan de notre travail s'attachera également à analyser les processus de création, plus précisément la dimension éthique et politique des démarches artistiques dont ces œuvres sont issues. À travers les différents exemples traversés, nous tenterons donc de repérer où se noue la réparation lorsqu'elle est mise en jeu par l'art, poétiquement et au-delà.

[En fin de semestre, nous assisterons à une représentation du spectacle *Un Sacre*, de Lorraine de Sagazan, présenté au Théâtre du Nord. Une rencontre avec la metteuse en scène est en préparation (sous réserve).]

Code d'accès au cours Moodle : tw2dp3

Bibliographie

GEFEN, Alexandre, Réparer le monde. La littérature française face au XXIe siècle, Paris, Editions Corti, 2017

HILLAIRE, Norbert, *La Réparation dans l'art*, Paris, Nouvelles éditions Scala, 2019
MICHEL, Johann, *Le Réparable et l'irréparable. L'humain au temps du vulnérable*, Paris, Hermann, 2021
NAUGRETTE, Catherine, *Paysages dévastés. Le théâtre et le sens de l'humain*, Belval, Circé, 2004
NOTERIS, Emilie, *La Fiction réparatrice*, Paris, UV éditions, 2020

Plastik, dossier « Quand l'art prend soin de vous » [en ligne], dir. Diane Watteau, n°6, avril 2019

Bibliographie complémentaire et calendrier précis des séances disponibles sur Moodle.

Séminaire de laboratoire – Arts et dispositifs

Enseignante: Melissa Gignac

« Continuités et discontinuités entre le théâtre et le cinéma »

Il s'agit à travers ce cours de questionner la mise en scène au théâtre et au cinéma, à une période charnière de leur histoire. Alors que la mise en scène « moderne » voit le jour au théâtre à la fin du XIXe, bouleversant les codes de représentation, le cinéma va vite s'envisager comme un « nouveau théâtre » capable de mettre en scène et de visualiser les grands récits qui participent d'une culture commune en France à la Belle Époque. Après avoir défini au niveau théorique et historique les différences et les interférences entre la mise en scène au théâtre et au cinéma, nous étudierons quelques études de cas spécifiques en confrontant les mises en scènes théâtrales et cinématographiques de sources communes. Les formes, entre continuités et discontinuités, seront questionnées par l'intermédiaire du son (audible et visualisé), des décors, de l'éclairage et du jeu d'acteur.

Bibliographie:

Une bibliographie sélective sera postée sur la page Moodle du cours en début de semestre pour compléter ces références :

- Marguerite Chabrol, Tiphaine Karsenti, *Théâtre/cinéma : le croisement des imaginaires*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013.
- Jean-Marc Larrue, Giusy Pisano, *Les archives de la mise en scène. Hypermédialités du théâtre*, Villeneve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2014.
- Roxane Martin, *L'Émergence de la notion de mise en scène dans le paysage théâtral français (1789-1914)*, Paris, Classiques Garnier, 2013.

- Éric de Kuyper, « Une invention méconnue du XIXe siècle : la mise en scène », dans Jacques Aumont éd., *La mise en* scène, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, « Arts & Cinéma », 2000, p. 13-24.

UE 2 Formation à la recherche (obligatoires)

Méthodologie de la recherche

Enseignants : Sophie Proust (8h) et Frédéric Gendre (4h)

Objectifs : préciser son sujet et sa problématique, acquérir les outils documentaires pour mener sa recherche, savoir élaborer un plan et l'organisation de la rédaction de son mémoire, savoir rédiger en respectant les normes de présentation d'un travail universitaire.

Contenu de la formation

Ce cours a pour but de familiariser les étudiants avec les outils de la recherche au niveau Master, et de les aider à développer leur esprit critique et leur autonomie dans le travail universitaire. On détaillera les étapes indispensables à l'élaboration du mémoire : définition et délimitation du sujet, du corpus et de la problématique ; recherche documentaire ; construction du plan ; rédaction et normes d'écriture ; préparation de la soutenance...

Deux séances seront organisées avec le responsable de la Bibliothèque Humanités pour l'exploration des données en ligne, des sites et des catalogues divers, ainsi que la maîtrise des normes bibliographiques.

Le travail demandé correspondra à une présentation de son travail de recherche en 3 pages, avec une bibliographie succincte.

Bibliographie

BEAUD Michel, GRAVIER Magali et TOLEDO Alain, *L'art de la thèse, ou comment préparer un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net*, Paris, La Découverte, 2006 [1985].

ECO Umberto, *Comment écrire sa th*èse, traduit de l'italien par Laurent Catagrel, Paris, Flammarion, 2016 [1977-2015].

Sites et base de données documentaires : sudoc.abes.fr ; cairn ; erudit...

<u>Programme de Sophie Proust</u> – Méthodologie de la recherche

Concevoir et réaliser un mémoire de recherche ne signifie pas d'emblée se mettre à écrire : il faut d'abord élaborer son sujet, ce qui peut prendre un certain temps, établir un plan de travail, réaliser des recherches bibliographiques ou/et adopter une méthodologie propre à son sujet (travail sur le terrain, observation de répétitions, stage au sein d'une institution culturelle, consultation d'archives papier ou en ligne, etc.), réaliser des entretiens selon des grilles de questions pensées en amont, etc. Toute cette première partie pour réaliser sereinement son mémoire sera traitée pour ensuite s'intéresser à tout l'aspect formel et nécessaire qui va servir de support au contenu du mémoire, à savoir les normes de présentation d'un travail universitaire (normes à respecter pour une lecture fluide du travail). Il sera également question de la méthodologie relative à la réalisation d'entretiens.

Programme Frédéric Gendre - Méthodologie documentaire

Ce cours propose une introduction à la méthodologie documentaire et bibliographique.

Il s'agira dans un premier temps d'apprendre à trouver du contenu relatif à un domaine de recherche spécifique (repérage dans les grands principes d'indexation de contenus, identification des sites spécifiques à la recherche, aussi bien en format papier que numérique, apprentissage des bases de la nomenclature RAMEAU et autres systèmes de mots-clés en usage sur le SUDOC), et dans un deuxième temps d'apprendre à mettre en forme ces résultats de recherche conformément aux normes internationales qui régissent les règles de rédaction bibliographique.

Selon la progression du cours, des éléments liés au droit d'auteur (usage des textes et des images) pourront être abordés.

Mémoire de recherche : Rapport d'étape

La préparation et la rédaction d'un sujet de recherche (à remettre dès le début des cours) implique dès que possible la désignation de votre directeur.rice de recherche.

La répartition des directions de recherche est proposée dès les premières semaines de cours en fonction de l'adéquation des sujets de recherche et des axes de recherche des enseignant.e.s de la formation.

Chaque semestre, afin de vous guider dans vos travaux de recherche, vous devrez suivre les programmes méthodologiques spécifiques à chaque parcours.

Ces programmes de 12 heures sont obligatoires et indispensables, ils vous conseilleront dans l'orientation de vos recherches et la rédaction de vos travaux de fin d'année (travaux d'étapes et mémoires).

Durant le semestre, il vous sera demandé de remettre régulièrement à votre directeur.rice de recherche l'avancée de vos travaux de recherche.

Aussi n'est-il n'est pas envisageable d'arriver en fin de semestre avec un travail qui n'aura pas été suivi ; vous encourrez le risque de vous voir refuser l'évaluation de votre travail d'étape.

Participation à des manifestations scientifiques

L'École doctorale (participation aux séminaires, colloques, journées d'étude, journées jeunes chercheurs...) vous propose un calendrier des manifestations scientifiques de l'Université.

Ces programmes sont indispensables pour se présenter en doctorat. Ils ont pour but de vous aider à acquérir des compétences dans la recherche, de développer la curiosité intellectuelle par un approfondissement personnel des connaissances.

Ces activités seront comptabilisées pour la validation de ce programme ; vous aurez à justifier, en fin de semestre, de votre présence à un minimum de 2 séminaires ou conférences ou colloque ou journée d'étude.

Le Master Arts tend à privilégier le choix personnel de l'étudiant.e mais ils doivent être cohérents et en adéquation avec le parcours que vous suivez ou validés par votre directeur.rice de recherche.

Cette évaluation est obligatoire pour chacun.e d'entre vous.

Les modalités d'évaluation de votre suivi de manifestation scientifique (formulaire à remplir, oral, écrit) sont à voir avec votre directeur.rice de recherche.

Un certain nombre d'activités culturelles et de recherches complémentaires (hors enseignement statutaire en présentiel) sont proposées aux étudiants pour parfaire leur formation ; elles sont soutenues par le centre de recherches CEAC (Centre d'étude des arts contemporains), la MESHS–Nord et l'Ecole doctorale.

Vous pouvez aussi assister à des manifestations scientifiques en ligne lorsque le sujet est particulièrement lié à votre objet de recherche.

UE 3 Séminaires de parcours

(2 choix obligatoires ou 1 choix si stage long)

Processus de création

Enseignante : Sophie Proust

Objectifs (en termes de compétences) :

Amener l'étudiant à une connaissance de la pluralité des processus de création au théâtre et de leur archivage qui lui permette une insertion efficace au sein du milieu professionnel ainsi qu'au sein des

répétitions, soit à des fins artistiques comme membre d'une équipe de création, soit à des fins de recherche.

Contenu de la formation

La génétique du théâtre est une discipline récente qui offre une connaissance du processus de la création théâtrale dans ses multiples modes d'élaboration (écriture du texte, travail dramaturgique – avec ou sans travail à la table –, collaborations artistiques, direction d'acteurs, etc.). Après avoir dressé un bilan des précédents séminaires et avoir dispensé une formation à la prise de notes en répétitions (à des fins artistiques ou/et de recherche), il sera question cette année de s'intéresser à l'archivage des processus de création en général et dans les Hauts de France. Aussi sera-t-il question de l'IMEC (Institut Mémoires de l'édition contemporaine) pour les archives de Patrice Chéreau, par exemple, mais aussi de la BnF pour celles du Théâtre du Soleil, etc.). Pour les Hauts de France, nous nous intéresserons au sort du patrimoine théâtral de la région, notamment aux archives de Cyril Robichez, conservées au sein de la bibliothèque Georges Lefebvre (IRHIS-Histoire).

Le séminaire comprend régulièrement l'observation d'une ou plusieurs répétitions de théâtre. Cette année, nous assisterons à au moins une répétition au Théâtre du Nord de *Dom Juan*, mis en scène et adapté de Molière par David Bobée (création au Théâtre du Nord en janvier 2023).

Bibliographie

CUKIERMAN Leïla, DAMBURY Gerty, VERGÈS Françoise (dir.), *Décolonisons les arts !*, Paris, L'Arche, 2018, 143 p.

DUSIGNE, Jean-François (coordonné par), *La direction d'acteurs peut-elle s'apprendre ?* Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2015.

LUCET Sophie, PROUST Sophie (dir.), *Mémoires, traces et archives en création dans les arts de la scène*, préface de Georges Banu, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Le Spectaculaire », 2017.

LUCET Sophie, BOISSON Bénédicte, DENIZOT Marion (dir.), *Fabriques, expériences et archives du spectacle vivant*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Le Spectaculaire », 2021.

MAÏGA, Aïssa (Collectif, sur une idée de), *Noire n'est pas mon métier*, Paris, Éditions du Seuil, 2018, 117 p.

PRAT, Reine, *Exploser le plafond. Précis de féminisme à l'usage du monde de la culture*, Paris, Rue de L'échiquier, 2021.

PROUST, Sophie (sous la dir. de), *Mise en scène et droits d'auteur. Liberté de création scénique et respect de l'oeuvre dramatique*, préface de Jacques Baillon, Montpellier, L'Entretemps, 2012.

Écritures théâtrales contemporaines

Enseignant: Maxence Cambron

Code pour l'inscription sur le cours Moodle : ahqz36

Programme

Traversée dramaturgique : Penda Diouf

Ce séminaire propose une plongée dans l'œuvre de l'autrice franco-sénégalaise Penda Diouf.

Depuis une quinzaine d'années, les textes de cette autrice sont remarqués pour l'approche singulière des questions d'identité, de patriarcat, d'oppression, de colonialisme ou encore d'écologie qui s'y déploie au moyen d'une langue aussi ciselée qu'adressée à tou.te.s (du « jeune public » au « tout public »). Régulièrement primées (Comité de lecture de la Comédie-Française, Prix du comité Eurodram, Centre national du théâtre, Prix Collidram...), ses pièces sont traduites dans différentes langues et font l'objet de plusieurs productions (le texte *Gorgée d'eau*, dans la mise en scène de Maëlle Dequiedt, sera présenté dans le cadre de la programmation de la Direction culture au début de l'année 2023).

Le travail, collectif et collaboratif, consistera en une étude dramaturgique d'un corpus composé d'une quinzaine de textes pour une part inédits que l'autrice nous fera l'honneur de nous confier. Nous analyserons ces textes sous un angle poétique et chercherons à distinguer quelques grands axes thématiques.

L'objectif de ce séminaire est d'offrir aux étudiant.e.s qui le suivront une expérience de recherche fondée sur le plaisir de la lecture, l'intérêt pour le décryptage d'un geste littéraire, le goût du travail en équipe et le souci de l'entraide. L'engagement sincère et le sérieux des participant.e.s sera particulièrement exigé.

La séance de conclusion du séminaire (vendredi 9 décembre 2022 à la Librairie L'Affranchie, place Sébastopol à Lille) se fera en présence de Penda Diouf. Lors de cette séance nous présenterons le résultat de nos travaux et engagerons avec elle une conversation sur sa démarche littéraire et ses engagements.

Bibliographie

Principaux textes publiés de Penda Diouf

La Grande ourse, Le-Perreux-sur-Marne, Quartett, 2019.

Pistes... suivi de Sutures, Fontenay-sous-Bois, Quartett, 2021.

[Avec l'aimable autorisation de l'autrice, certains textes, en particulier les inédits, seront distribués sur photocopie aux étudiant.e.s. Il va de soi que ces textes ne devront pas être diffusés en dehors du cours].

Appuis critiques et théoriques

CHALAYE, Sylvie, *Le Syndrome Frankenstein — Afrique noire et dramaturgies contemporaines*, Paris, Editions Théâtrales, 2004.

DECHAUFOUR, Pénélope (dir.), Afropéa: un territoire culturel à inventer, Paris, L'Harmattan, 2015.

RYNGAERT, Jean-Pierre, Introduction à l'analyse du théâtre [3e édition], Paris, Armand Colin, 2014.

SARRAZAC, Jean-Pierre (dir.), Lexique du drame moderne et contemporain, Belval, Circé, 2005.

À consulter : https://www.jeunestextesenliberte.fr/

Jeu et didactique

Enseignant : Sotirios Haviaras

Contenu de la formation

Ce séminaire conjugue théorie et pratique. On étudiera la fonction et la mise en place d'un atelier de jeu théâtral. On expliquera et analysera les techniques d'animation propres aux ateliers théâtre. De ce fait, ce cours intéressera davantage ceux qui pourraient être amenés à animer un tel atelier soit en tant qu'artistes professionnels, soit en tant qu'enseignants.

On expérimentera les stratégies et exercices pratiqués en la matière : constitution d'un groupe, jeux de situation, jeux de rôles, jeux de création autour de l'espace et de l'objet scénique. Ce travail sera étayé par des improvisations à partir et au-delà du texte théâtral.

Bibliographie succincte

BANU, Georges, *Exercices d'accompagnement*, Saint Jean-de-Védas, L'Entretemps éditions, collection Champ théâtral, 2002.

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

PEZIN, Patrick, Le Livre des exercices à l'usage des comédiens, Saussan, L'Entretemps éditions, 1999.

FÉRAL, Josette (dir.), *L'École du jeu. Former ou transmettre, les chemins de l'enseignement théâtral,* Saint Jean-de-Védas, L'Entretemps éditions, 2003.

La Voix du regard, « L'image de soi », N° 12, printemps 1999.

Composantes de la scène - Lumière

Enseignante : Véronique Perruchon

Code Moodle: 6zy9vx

Ce séminaire est adossé au programme de recherche Lumière de Spectacle (LdS) du Centre d'Etude des Arts Contemporains (CEAC). Programme dirigé par Véronique Perruchon, professeure en Arts de la scène et Cristina Grazioli professeure en histoire du théâtre à l'Université de Padoue et intègre des doctorants, chercheurs et artistes créateurs lumière :

https://ceac.univ-lille.fr/axes-et-programmes/programmes/lumiere-de-spectacle/

Durant ce séminaire nous aborderons les outils nécessaires à l'étude de la lumière en envisageant une étude diachronique, technique et esthétique dans un rapport d'interconnexion :

- les contextes et les conditions scéniques de la lumière
- les manifestations de la lumière et les effets esthétiques
- la présence de la lumière dans les textes

Bibliographie

Théâtre/Public, « Faire la lumière », n° 185 ; « Scénographie «, n° 177 ; « Le son du théâtre », n° 197.

PERRUCHON, Véronique *Noir. Lumière et théâtralité*, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq, 2016.

VALENTIN, François-Éric, Lumière pour le spectacle, Paris, Librairie théâtrale, 2010.

BCC 2 Concevoir projet artistique et/ou recherche : insertion professionnelle, médiation culturelle scientifique

UE1 Atelier de parcours

Jeu et pratique scénique 1

Enseignante : Esther Mollo

Atelier de jeux, improvisation et expérimentation théâtrale, autour de textes et formes contemporaines.

Un regard particulier est porté sur la place du corps de l'interprète dans le jeu et dans la création.

Bibliographie

ASLAN, Odette, Le Corps en jeu, Paris, CNRS Editions, 1996

BARBA, Eugenio, SAVARESE, Nicola, *L'Énergie qui danse. Dictionnaire d'anthropologie théâtrale*, Montpellier, L'Entretemps, 2008.

DESPRÉS, Aurore, Gestes En Éclats Art, Danse Et Performance Les Presses Du Réel – 2016 KLEIST (Von), Heinrich, *Sur le théâtre de marionnettes*, Paris, Sillage, 2010.

VALOGNE, Catherine, *Gordon Craig*, Les Presse littéraires de France, Paris, 1953. CORVIN, Michel, *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Paris, Bordas, 2008.

Technique et pratique scénique 1 (Lumière)

Enseignants: Véronique Perruchon, Antonio Palermo

Code Moodle: 5kdbye

Cet atelier sera dédié à la préparation d'un protocole expérientiel proposé à des scolaires dans le cadre de la **Fête de la science 2022** dont le thème est le **Changement climatique**. Notre atelier est présenté comme suit :

Entrez dans la lumière

Dans une tente noire, vivez une expérience immersive durant laquelle vous vous glisserez dans la peau d'êtres vivants (insectes, humains, plantes...) dont la vie dépend de l'interaction avec la lumière. Lors de ce jeu de rôle, vous chercherez à vous repérer et à vous positionner par rapport aux signaux lumineux tantôt artificiels, tantôt naturels, et pourrez en déduire les effets sur le vivant.

Par les sensations ressenties vous prendrez conscience des conséquences écologiques et des transformations des pratiques générées par l'éclairage artificiel permanent.

Le travail en atelier consistera à imaginer le dispositif lumière pour cette expérience. Il se déroule dans le studio (salle A1 560) équipé du matériel technique pédagogique (projecteurs et jeu d'orgue).

Le + professionnel : sensibilisation au risque électrique.

UE 2 Projet professionnel étudiant

Pour cette UE, au semestre impair, vous devez impérativement vous inscrire sur

https://choisistoncours.univ-lille.fr/

Vous avez le choix entre les propositions suivantes :

1) Stage long

La durée d'un stage long est au minimum de 140 heures et au maximum de 280 heures.

Vos enseignant.e.s, responsables de parcours détermineront avant le stage si ce dernier entre bien dans le cadre de vos études et peut donner lieu à évaluation.

Si vous faites le choix du stage long, vous n'aurez à suivre qu'un seul séminaire de spécialité ou de parcours (BCC1, UE3) au lieu de deux.

En tant qu'étudiant.e., il vous est nécessaire de saisir depuis l'application Stages via votre ENT les conventions de stages puis de les télécharger afin de les faire signer aux différents acteurs de votre stage :

- 1. La structure qui va vous employer
- 2. L'enseignant.e responsable de votre stage,
- 3. Vous-même.

Ces signatures apposées sur vos conventions au nombre de trois exemplaires (ou 4 si stage à l'étranger), il conviendra de les faire parvenir à Suzanne Klimsza, responsable de stages de la faculté Humanité une fois que toutes les signatures seront apposées.

Vous enverrez également par mail une copie de votre convention de stage signée au secrétariat pédagogique et à votre responsable de parcours Théories et pratiques du théâtre contemporain.

Attention, vous ne pouvez faire parvenir directement vos conventions à la présidence de l'université ; la voie hiérarchique s'impose.

2) Stage court ou projet professionnel de l'étudiant

La durée d'un stage court est au minimum de 35 heures et au maximum de 105 heures.

Vos enseignant.e.s, responsables de parcours détermineront avant le stage si ce dernier entre bien dans le cadre de vos études et peut donner lieu à évaluation.

En tant qu'étudiant.e., il vous est nécessaire de saisir depuis l'application Stages via votre ENT les conventions de stages puis de les télécharger afin de les faire signer aux différents acteurs de votre stage :

- La structure qui va vous employer
- 2. L'enseignant.e responsable de votre stage
- 3. Vous-même.

Ces signatures apposées sur vos conventions au nombre de trois exemplaires (ou 4 si stage à l'étranger), il conviendra de les faire parvenir à Suzanne Klimsza, responsable de stages de la faculté Humanité une fois que toutes les signatures seront apposées.

Vous enverrez également par mail une copie de votre convention de stage signée au secrétariat pédagogique et à votre responsable de parcours Théories et pratiques du théâtre contemporain.

Attention, vous ne pouvez faire parvenir directement vos conventions à la présidence de l'université ; la voie hiérarchique s'impose.

Le projet professionnel de l'étudiant n'est pas conventionné

Ce cadre permet à l'étudiant.e de réaliser un projet à vocation professionnelle et de le faire évaluer par un.e enseignant.e. Il peut s'agir de la réalisation d'un montage de projet pour une création théâtrale, d'un assistanat à la mise en scène, d'un travail éditorial, du développement d'un outil informatique pour du public porteur d'un handicap, etc. Quelle que soit l'activité choisie à des fins professionnelles, elle devra être accompagnée d'un travail de réflexion faisant l'objet d'au moins une dizaine de pages problématisées en relation avec l'expérience menée. Un journal de bord peut aussi être réalisé mais *a priori* uniquement pour nourrir la réflexion et non comme fin en soi. Ce n'est pas nécessairement le.a directeur.rice de recherche qui est tuteur.rice de ce projet qui donnera lieu à l'évaluation. Des modalités supplémentaires seront accessibles sur un espace dédié sur Moodle à la rentrée.

L'étudiant.e mettra en copie le.la responsable du master Théories et pratiques du théâtre contemporain pour la validation du projet professionnel avec l'enseignant.e référent.e.

3) Conception d'un dossier pédagogique de spectacle

Enseignants : Jérôme Marusinski et Véronique Perruchon

Code Moodle: gmnrdr

Ce séminaire s'intéresse aux enjeux de la réception, aux problématiques de la transmission et de la communication en relation avec les publics.

Concrètement, vous réaliserez collectivement un dossier d'accompagnement pédagogique d'une création théâtrale professionnelle.

Pour cela, vous serez amené.e.s à suivre les étapes d'une création, du texte à la première représentation publique. Vous serez en contact direct avec l'équipe artistique avec laquelle vous échangerez sur les choix esthétiques et dramaturgiques.

Ce dossier vise à fournir une documentation d'accompagnement aux enseignants qui intègreront le spectacle dans leur progression pédagogique.

Sa forme finale sera numérique (padlet) et fera l'objet d'une diffusion par la compagnie et les structures accueillant le spectacle.

Cette année, il s'agira du spectacle en création *Antigone* de Sophocle et Julie Ménard par la Compagnie Anima Motrix, mise en scène : Laurent Hatat et Emma Gustafsson. https://www.animamotrix.fr/

4) L'école du patient – improvisation théâtrale en contexte clinique

Enseignante : Ariane Martinez

Pré-requis : avoir une expérience du jeu théâtral, et si possible, de l'improvisation.

Contenu de la formation

Souvent, on pense qu'être « acteur », c'est « agir ». Ici, les étudiant·e·s apprennent à être « patient·e·s » et à saisir ce qui se joue en eux-elles et avec les autres, même lorsqu'il n'y a pas de texte, dans les silences, les postures et les situations vécues.

Fondé sur un partenariat entre le centre de simulation en santé PRESAGE (Plateforme de Recherche et d'Enseignement par la Simulation pour l'Apprentissage des Attitudes et des GEstes) de la Faculté de médecine et le Département - Arts de la Faculté des Humanités –, ce cours repose sur l'improvisation théâtrale. Les étudiant·e·s-acteurs·trices auront à jouer des patient·e·s en relation avec les étudiant·e·s en médecine, dans des séances de simulations de consultation de 40 minutes à une heure, en contexte clinique.

Quelques notions théoriques sur l'improvisation sont données en début d'année, puis les étudiant·e·s doivent choisir un « canevas » qui sera leur rôle. Chacun·e doit comprendre en quoi consiste l'environnement hospitalier, ainsi que la pathologie de son personnage (il s'agit de pathologies chroniques : diabète, lumbago, sclérose en plaques). Ils et elles travaillent sur diverses émotions et situations susceptibles de modifier leur interprétation du rôle et leurs relations aux autres.

Plusieurs séances d'atelier et une journée de stage avec un comédien professionnel sont prévues pour s'entraîner. Puis, deux séances de simulations de consultations psychologiques seront menées en autonomie et filmées.

Pour les étudiant es qui jouent les patient es, l'enjeu est de développer leur capacité de jeu en dehors du dispositif théâtral habituel. Les compétences développées sont : la réactivité, la créativité, l'expression orale en interaction avec autrui, la gestion de l'émotion.

Pour les étudiant·e·s en médecine, ces jeux de rôles doivent mettre à l'épreuve leur capacité à mettre en œuvre l'empathie, la communication et la capacité à informer et motiver son interlocuteur ou son interlocutrice afin d'acquérir l'autonomie espérée dans l'éducation thérapeutique du patient.

Quelques témoignages d'étudiant·e·s qui ont déjà fait l'expérience de cette UE PE l'an dernier :

« Cette expérience m'a été profitable, déjà du point de vue du jeu car pendant la licence nous avons peu travaillé sur des improvisations [...]. Ça m'a aussi étrangement permis de développer une méthode de travail, c'est-à-dire que j'ai dû faire des recherches et développer mon personnage autour des éléments collectés, ce que je trouve similaire au travail de recherche pour le mémoire : collecter et développer. Elle m'a aussi permis de comprendre la maladie et de la voir différemment. Je pense que cette expérience pourra être pertinente lors d'entretiens d'embauche car le cadre des improvisations étaient similaires à celui d'un entretien : le stress, la position du corps et de la voix, l'écoute, répondre à des questions auxquelles on a ou non des réponses, se renseigner au préalable sur l'entreprise (pour l'improvisation : sur la maladie). »

« J'ai appris de nouvelles techniques pour mieux appréhender les improvisations. Dans le contexte professionnel, le travail que nous avons effectué avec des exercices d'improvisations va me permettre de

pouvoir proposer de nouveaux exercices lors des ateliers théâtre que j'ai la chance d'animer à des enfants. »

Capacité d'accueil limitée : 12 participants

Merci de vous inscrire au préalable sur le code moodle, afin que l'enseignante puisse vérifier les effectifs :

Intitulé « TPTC_L'Ecole du patient » CODE : zhrdbp

<u>Le calendrier de cette UE PE est particulier</u> : merci de vous assurer que vous serez disponible pour suivre toutes les séances, avant de vous inscrire.

Jeudi **10 novembre** 2022 : **9h-12h**Jeudi **24 novembre** 2022 : **9h-12h**Jeudi **8 décembre** 2022 : **9h-12h**

Lundi 9 janvier 2023: 10h-17h (6h): STAGE avec DAVID NOIR 10h-13h / 14h-17h

Mardi **10 janvier** 2023 : **10h-18h (5h)** : A PRESAGE : 2 heures de training, puis 2 heures de simulations pour chaque étudiant·e·s, puis 1 heure de debriefing collectif.

Bibliographie

BOAL Augusto, Jeux pour acteurs et non acteurs, Paris, La Découverte, 2004.

LECOQ Jacques, *Le Corps poétique, un enseignement de la création théâtrale*, en collaboration avec Jean-Gabriel Carasso et Jean-Claude Lallias, Actes Sud, 1997.

KNAPP Alain, L'Improvisation ne s'improvise pas, une démarche et des exercices pour y parvenir, Actes Sud, 2019.

4) Une UE PE transversale, de langue, ou de sport :

Le choix de cette UE est à faire sur

https://choisistoncours.univ-lille.fr/

Attention à bien vous assurer que ce cours est compatible du point de vue des horaires avec votre emploi du temps.

BCC 3 Mobiliser compétences langue dans le cadre d'un travail de recherche ou/et culturel ou artistique

UE1 Langue vivante

Anglais

Enseignante : Claire Hélie

Nombre d'heures et détails si nécessaires : 18h (15 en présentiel et 3h en autoformation)

Contenu de la formation

- Présentiel : L'objectif de ce cours est d'atteindre ou de consolider le niveau B2 du CECRL à travers une pratique des cinq activités langagières (compréhension orale / écrite, production orale / écrite, interaction). Les supports de cours relèvent du théâtre anglophone de Shakespeare à aujourd'hui et sont choisis en fonction du/des projet(s) mené(s) pendant l'année (rédaction du livret d'accompagnement d'un spectacle,

écriture et mise en espace d'une pièce, simulation de présentation des recherches dans un contexte international...).

- Autoformation : L'étudiant.e poursuivra son travail en autonomie guidée sur la plateforme Moodle d'autoformation commune à tous les parcours du Master.

Autres langues

Vous avez la possibilité de suivre une langue autre que l'anglais pendant vos deux années de Master. Le pôle Delang du CLIL vous propose de choisir :

- l'une des quatre langues enseignées au niveau Master (allemand, espagnol, italien, portugais) : 18h
- une des langues proposées au niveau débutant (allemand, arabe, catalan, chinois, danois, grec moderne, hébreu, hongrois, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque): 24h

Si vous êtes étudiant étranger, vous pouvez suivre les cours de perfectionnement de langue française assurés par le DEFI.

Semestre 2 – Master 1 Théories et pratiques du théâtre contemporain

BCC 1 Acquérir méthodologie de la recherche, élaborer un discours théorique, critique création théâtrale

BCC1 Développer une attitude créatrice et des capacités d'action par l'art

UE 1 : Approche critique des arts contemporains

Philosophie de l'art 1 Enseignante : Claire Noble

____

« Art et provocation »

Ce séminaire se propose d'examiner ce que la provocation dit de l'art, tant sur le plan esthétique, que social et politique. Si la notion de provocation n'est pas d'abord élogieuse, ou même prise au sérieux, son analyse sémantique, philologique et philosophique permet pourtant de développer un concept très fécond pour penser les propositions artistiques. Qu'est-ce qu'une provocation ? Qu'est-ce qui se joue dans les rapprochements de l'art et de la provocation ? Pourquoi la provocation se saisit-elle de l'art ? En quoi le concept de provocation est-il idoine pour nous aider à comprendre ce que fait l'art — tant ce qu'il fait dans sa dimension poïétique, que ce qu'il nous fait dans sa dimension réceptive ? Qu'est-ce qu'une œuvre provocante ou provocatrice ? Toute œuvre n'est-elle pas pro-vocative, soit étymologiquement appel jeté au devant et au dehors, voix en quête de sens ? Selon quelles modalités l'art provoque-t-il ? Y a-t-il des limites à la provocation ? Comment et pour quelles raisons la qualification de « provocation » est-elle revendiquée ou non par les artistes ?

L'analyse philosophique de la provocation nous permettra d'accorder une importance cruciale au moment réceptif et co-créatif de l'œuvre, en nous appuyant sur l'étude de textes majeurs repris dans la bibliographie jointe, et sur l'analyse précise d'œuvres, notamment d'art contemporain. La provocation s'avérera ainsi constitutive d'un art désacralisé, caractérisé en termes de dynamique et de relations plus que d'essence et de substance.

L'évaluation consistera à analyser une proposition artistique avec les apports du cours.Les modalités de ce travail seront précisées lors du séminaire.

Bibliographie sommaire:

ARDENNE (Paul), Extrême : esthétiques de la limite dépassée, Paris, Éditions Flammarion, 2006.

BARTHES (Roland), « La mort de l'auteur », dans *Mantéia*, n° 5, 4e trimestre 1968, p. 69 ;repris dans *Id.*, *Le bruissement de la langue : essais critiques*, IV, Paris, Éditions du Seuil, 1984, pp. 61–67.

BATAILLE (Georges), *Manet. Études biographique et critique*, Genève/Paris/New York, Éditions d'Art Albert Skira, coll. « Le goût de notre temps », 1955.

BAZIN (Jean), « Des clous dans la Joconde », dans *Id., Des clous dans la Joconde, L'anthropologie autrement*, Toulouse, Anacharsis, coll. « Essais », 2008, pp. 521–545.

DANTO (Arthur), « The Artworld », dans *The Journal of Philosophy*, vol. 61, n° 19, 1964, pp. 571-584; trad. fr. « Le monde de l'art », trad. D. Lories, dans *Philosophie analytique etesthétique*, textes traduits et présentés par D. Lories, Préface de J. Taminiaux, Paris, Éditions Méridien Klincksieck, coll. « Esthétique », 1988, pp. 183–198.

DUBUFFET (Jean), Asphyxiante culture, Paris, Les éditions de minuit, 1986.

DUCHAMP (Marcel), « Le processus créatif », dans Duchamp (Marcel) et Lebel (Robert), *Sur Marcel Duchamp* [1re parution, 1959], Paris, Éditions du Centre Georges Pompidou/Milan, Mazzotta, 1996, pp. 77–78; repris dans Duchamp (Marcel), *Duchamp du signe. Écrits* [1re parution 1975], nouvelle édition revue et augmentée, présentée par M. Sanouillet avec la collaboration de E. Peterson, Paris, Éditions Flammarion, 1994, pp. 187–189.

DUVE (Thierry de), « Fonction critique de l'art ? Examen d'une question », dans Bouchindhomme (Christian) et Rochlitz (Rainer) (sous la direction de), *L'art sans compas. Redéfinitions de l'esthétique*, Paris, Les éditions du cerf, coll. « Procope », 1992, pp. 11–23.

ECO (Umberto), *L'œuvre ouverte* [1re parution, en italien, 1962], trad. Ch. Roux de Bézieux, avec le concours d'A. Boucourechliev, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points », 1979.

FOUCAULT (Michel), « Qu'est-ce qu'un auteur ? » (Séance de la Société française de philosophie du samedi 22 février 1969), dans Bulletin de la Société française de philosophie, 63e année, n° 3, juillet–septembre 1969, pp. 73–104.

NOBLE (Claire), Dirty Corner d'Anish Kapoor : chronique d'une œuvre. Entre violence artistique et violence politique, Bruxelles, La lettre volée, coll. « Palimpsestes », 2019.

OGIEN (Ruwen), La liberté d'offenser. Le sexe, l'art et la morale, Paris, La Musardine, coll. « L'attrapecorps », 2007.

Philosophie de l'art 2

Enseignant: François Frimat

« Art et réalité »

Ce séminaire entend reprendre la réflexion autour de la question classique du rapport de l'art au réel à la lumière de l'ambition affichée par une partie de la création contemporaine de faire « documentaire ». Nombre de pratiques artistiques cultivent aujourd'hui un régime non fictionnel tout en demeurant représentationnelles. Ainsi, se pose, au-delà d'approches spécifiques à un *medium* donné et des théories qui s'y rapportent, la question de savoir comment l'art peut proposer des représentations factuelles du monde dans un souci d'exactitude et de véracité au point d'en faire l'essentiel de toute opération artistique. Que veut-on faire en développant un art documentaire ? D'un *medium* à l'autre, du cinéma au théâtre, des arts plastiques au spectacle vivant, peut-on repérer des problématiques communes et des stratégies ou manières de faire qui peuvent s'éclairer réciproquement ? L'objectif de ce séminaire n'est pas de faire triompher un concept abstrait et unifiant les différentes pratiques mais de chercher à mieux établir ce qui distingue l'art de ce que font les sciences humaines ou les métiers de l'actualité, en quoi il contribue spécifiquement à renouveler notre rapport à l'information, voire à une vérité à propos du réel.

Bibliographie:

Une bibliographie plus précise sera donnée lors de la première séance.

Dominique BAQUE, Pour un nouvel art politique. De l'art contemporain au documentaire, Paris, Flammarion, 2004.

Walter BENJAMIN, « L'auteur comme producteur » in *Essais sur Brecht*, Paris, La Fabrique, 2033.

Aline CAILLET, Frédéric POUILLAUDE, *Un art documentaire, Enjeux esthétiques, politiques et éthiques*, Presses Universitaires de Rennes, 2017.

Jacinto LAGEIRA, L'Art comme Histoire. Un entrelacement de poétiques, Paris, Mimésis, 2016.

Frédéric POUILLAUDE, Représentations factuelles, Art et pratiques documentaires, Paris, Editions du Cerf, 2020.

UE 2 Formation à la recherche

Méthodologie de la recherche

Enseignant.e.s: Magdalena Bournot (6 h), Sophie Proust (2 h), Frédéric Gendre (4 h)

Objectif: aborder avec confiance la rédaction et la soutenance du mémoire de master

Programme de Sophie Proust - Méthodologie de la recherche

Concevoir et réaliser un mémoire de recherche ne signifie pas d'emblée se mettre à écrire : il faut d'abord élaborer son sujet, ce qui peut prendre un certain temps, établir un plan de travail, réaliser des recherches bibliographiques ou/et adopter une méthodologie propre à son sujet (travail sur le terrain, observation de répétitions, stage au sein d'une institution culturelle, consultation d'archives papier ou en ligne, etc.), réaliser des entretiens selon des grilles de questions pensées en amont, etc. Toute cette première partie pour réaliser sereinement son mémoire sera traitée pour ensuite s'intéresser à tout l'aspect formel et nécessaire qui va servir de support au contenu du mémoire, à savoir les normes de présentation d'un travail universitaire (normes à respecter pour une lecture fluide du travail). Il sera également question de la méthodologie relative à la réalisation d'entretiens. Ce programme avec Magdalena Bournot prend la suite du premier semestre. Sophie Proust traitera la question de la soutenance, de la gestion du temps de travail et des dernières vérifications avant le rendu du mémoire.

Mémoire

Vous aurez à rédiger un mémoire d'un minimum de 40 pages en M1, bibliographie et éventuelles annexes non comprises. Les cours de Méthodologie étant spécifiques à chaque parcours, vous prendrez en compte les éléments qui vous sont communiqués dans vos cours de méthodologie. Il est impératif d'assister à toutes les séances du cours de méthodologie pour le bon déroulement du travail de rédaction de votre mémoire.

Votre directeur.rice de recherche peut ne pas valider votre passage en soutenance si votre travail est jugé trop faible. Il n'est pas une bonne idée de vouloir valider son mémoire par une soutenance si le niveau est faible car toute note validée supérieure à dix est acquise et ne peut être modifiée.

Pour le cours de méthodologie, sachez qu'une note égale ou supérieure à 10/20 peut être validée pour votre évaluation mais ne peut plus être modifiée ensuite. Il conviendra donc, impérativement, soit de refuser cette note ou de la baisser sous la moyenne pour avoir l'opportunité de la repasser l'année suivante. C'est le jury, souverain, qui vous proposera cette solution et non l'inverse.

Participation à des manifestations scientifiques

L'École doctorale (participation aux séminaires, colloques, journées d'étude, journées jeunes chercheurs...) vous propose un calendrier des manifestations scientifiques de l'Université.

Ces programmes sont indispensables pour se présenter en doctorat. Ils ont pour but de vous aider à acquérir des compétences dans la recherche, de développer la curiosité intellectuelle par un approfondissement personnel des connaissances.

Ces activités seront comptabilisées pour la validation de ce programme ; vous aurez à justifier, en fin de semestre, de votre présence à un minimum de 2 séminaires ou conférences ou colloque ou journée d'étude.

Le Master Arts tend à privilégier le choix personnel de l'étudiant.e mais ils doivent être cohérents et en adéquation avec le parcours que vous suivez ou validés par votre directeur.rice de recherche.

Cette évaluation est obligatoire pour chacun.e d'entre vous.

Les modalités d'évaluation de votre suivi de manifestation scientifique (formulaire à remplir, oral, écrit) sont à voir avec votre directeur.rice de recherche.

Un certain nombre d'activités culturelles et de recherches complémentaires (hors enseignement statutaire en présentiel) sont proposées aux étudiants pour parfaire leur formation ; elles sont soutenues par le centre de recherches CEAC (Centre d'étude des arts contemporains), la MESHS–Nord et l'Ecole doctorale.

Vous pouvez aussi assister à des manifestations scientifiques en ligne lorsque le sujet est particulièrement lié à votre objet de recherche.

UE 3 Séminaires de parcours

(2 choix obligatoires ou 1 choix si stage long)

Spectacle vivant et sciences humaines

Enseignante : Ariane Martinez

Code Moodle: 83r69m

TPTC BCC2 UE3. Spectacle Vivant et sciences humaines

CHORALISER L'INTIME : lectures critiques, ateliers d'écriture et lectures publiques

Cette année, en résonance avec l'exposition sur l'Intime au Louvre-Lens (« Intime et moi ») et avec trois spectacles de la saison, le séminaire aura pour objet la question de l'intime et de sa transposition par un groupe en public (espaces publics, théâtre, musée). Expérience de familiarité avec une personne, un objet, un animal, un lieu, la question de « l'intime » dans la société contemporaine vient croiser celle du brouillage des frontières entre le privé et le public, entre l'individuel et le collectif. C'est précisément ce frottement qu'on s'essaiera à penser en s'attachant à le dialectiser par un travail sur la choralité (ateliers d'écriture et de jeu). Les questions qui nous occuperont seront les suivantes : comment, à partir d'expériences et de récits intimes, peut-on penser et créer des gestes communs ? En guoi ces gestes reflètent-ils l'histoire de la société contemporaine, ou s'inscrivent-ils en elle ? L'anthropologie, l'histoire et la sociologie sont les sciences humaines qui seront convoquées, en relation avec le spectacle vivant, pour fonder notre réflexion. Les artistes de scène dont les démarches seront étudiées dans un premier temps sont Mohamed El Khatib, Guy Alloucherie (Cirque/théâtre) et Nadia Vadori-Gauthier (Une minute de danse par jour). Deux ateliers seront effectués, l'un gestuel avec la Compagnie Mangano-Massip autour de leur projet « Le Chœur battant », l'autre avec un écrivain (Edouard Louis ou Mathieu Simonet). Nous nous appuierons aussi sur les œuvres narratives et critiques d'Annie Ernaux et de Didier Eribon, dont nous produirons de courtes adaptations vocales et gestuelles, lues en public.

L'approche sera à la fois théorique et pratique. Une participation active aux deux évènements suivants sera attendue :

- Participation obligatoire (en séance 6) : Adaptation dramaturgique et lecture à voix haute d'extraits des romans Les Années, d'Annie Ernaux (2008) et de Retour à Reims de Didier Eribon (2009), à la BHUMA
- Participation facultative (avec les volontaires) au WELL, week-end étudiants du Louvre-Lens, probablement les 25-26 mars 2023.

Spectacles à voir :

- Boules à neige, Mohammed El Khatib et Patrick Boucheron, Université de Lille, 2-3 février 2023 [sous réserve de confirmation]
- Rules for living, ou les règles du je(u), Arnaud Anckaert, Rose des vents, Salle Allende, Mons en Baroeul, 8-10 février 2023
- The Interrogation, Edouard Louis / Milo Rau, Théâtre du Nord, 6-7 mars 2023.

Bibliographie

ALLOUCHERIE, Guy, *Tout le monde est quelqu'un d'autre, répertoire cirque / théâtre / danse*, Châlons-en-Champagne, CNAC, 2017.

ARTIERES, Philippe, Histoire de l'intime, Paris, CNRS éditions, 2022.

BOUCHERON, Patrick et EL KHATIB, Mohamed, *Boule à neige*, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2021.

CHIRON, Eliane, LELIEVRE, Anaïs (sld), *L'intime, le public, le privé dans l'art contemporain,* [Paris] : Publications de la Sorbonne, 2012.

ERNAUX, Annie, Les Années, Paris, Gallimard, 2008.

ERNAUX, Annie, entretien avec Frédéric-Yves Jeannet, *L'Écriture comme un couteau*, Paris, Gallimard, 2011 [Stock, 2003].

ERIBON, Didier, Réflexions sur la question gay, Paris, Flammarion, 2012 [Fayard, 1999]

ERIBON, Didier, Retour à Reims, Paris, Fayard, 2009.

LAPLANTINE, François, Penser l'intime, Paris, CNRS éditions, 2020.

MAUSS, Marcel, « Les techniques du corps [1936] », *Sociologie et anthropologie*, Paris, Presses Universitaires de France, 1980, p. 363-386.

PEREC, Georges, L'Infra-ordinaire, Paris, Seuil, 1989, Collection « La Librairie du XXe siècle ».

VADORI-GAUTHIER, Nadia (sld), *Danser, résister : une minute de danse par jour,* [textes d'Éric Bonnet, Flore Garcin-Marrou, Barbara Glowczewski... [et al.], Paris, Editions Textuel, 2018.

Politiques culturelles

Enseignante : Sophie Proust

Pré-requis : Avoir assisté aux cours d'économie et droit des arts du spectacle en licence ou avoir des connaissances en socio-économie du spectacle.

Objectif: Avoir une connaissance du fonctionnement de l'importation et de l'exportation de spectacles français et étrangers en termes de politique culturelle; avoir une connaissance de la situation du monde professionnel du spectacle en période COVID et post-COVID.

Compétences visées : S'insérer dans le monde du spectacle avec une connaissance du fonctionnement de ses réseaux nationaux et internationaux comme politique culturelle ; s'insérer dans le monde du spectacle en période COVID ou post-COVID.

Contenus de formation

Ce nouveau séminaire comprend deux parties cette année. La première est consacrée à la construction de la mobilité des artistes français et étrangers en Europe par l'État français. En effet, grâce à une approche politique et culturelle, il sera question de dresser ici l'histoire de la mobilité des artistes français en Europe et des artistes européens en France à travers les actions spécifiques d'institutions dédiées à cela. Quels sont alors les critères mis en place pour décider quelles sont les figures artistiques de référence qui doivent représenter la France à l'étranger ? Ces artistes exportés en dehors des frontières représentent-ils vraiment la France ? Quelle a été l'évolution de la politique culturelle en France pour la mobilité d'artistes français et étrangers en France et en Europe ? La seconde partie dressera un bilan de la situation des arts de la scène en France en relation avec la crise sanitaire inédite du COVID 19 et de ses conséquences en termes socio-économiques et esthétiques (programmations, normes de sécurité, esthétique, contrats d'assurance, aides de l'Etat, formes émergentes...).

En attente d'informations au moment de la rédaction de ce libellé, il est possible que le contenu de la formation connaisse quelques modifications.

Bibliographie

LATARJET, Bernard, MARGUERIN, Jean-François, *Pour une politique culturelle renouvelée*, Arles, Actes Sud, 2022, 448 p.

POIRRIER, Philippe (dir.), *Politiques et pratiques de la culture*, Paris, La Documentation française, 1997, 2e édition.

POIRRIER, Philippe, Société et culture en France depuis 1945, Paris, Seuil, 1998, coll. « Memo », 96 p.

POIRRIER, Philippe, L'État et la culture en France au XXe siècle, Paris, Le livre de poche, Inédit, 2000.

POIRRIER, Philippe, *Pour une histoire des politiques culturelles dans le monde 1945-2011,* Paris, La Documentation française, 2011, 488 p.

RÉDITEC, *Nos métiers demain... et après-demain : quoi qu'il en coûte* ?, 7èmes rencontres Réditec, Acte II des 7emes rencontres de Réditec à Paris le 8 octobre 2021, 2022, 98 p.

URFALINO, Philippe, L'invention de la politique culturelle, Paris, Poche, 2011.

Dramaturgies de plateau

Enseignant: Sotirios Haviaras

Contenu de la formation

De nos jours, on observe dans le théâtre contemporain une multiplication de spectacles « écrits » collectivement par le metteur en scène et son équipe qui « composent », au fur et à mesure des répétitions, une partition scénique, un spectacle à partir d'une œuvre (pas nécessairement théâtrale), de certains documents, de faits divers, des événements historiques, etc. Cette écriture collective sous la houlette d'un meneur, d'un directeur d'acteurs est le résultat d'un processus créatif qui trouve, sans doute, son origine dans la collaboration étroite entre un metteur en scène et un dramaturge. Toutefois, il faut appréhender la fonction de ce dernier de façon plus large que l'auteur dramatique traditionnel. Ce proche collaborateur du metteur en scène, conseiller artistique et littéraire, fut importé des pays de l'Europe de l'Est, où la fonction de « dramaturg » est inhérente à la création théâtrale. C'est grâce à l'enseignement et aux retombées du théâtre brechtien que ces dramaturges accompagnent, encadrent, aident, orientent, dialoguent avec des metteurs en scène, avant, pendant et après les répétitions pour aboutir à une écriture collective.

Ce séminaire propose une interrogation qui prendra la forme d'un parcours historique de cette forme de création collective et d'une approche pratique de la scène qui mettra les participants

dans des conditions de simulation d'une production théâtrale, par le biais de thèmes choisis et proposés par l'enseignant.

Bibliographie

DORT, Bernard: "Une nouvelle dramaturgie", Théâtre Populaire n° 11, janv.-fév. 1955.

TENSCHERT, Joachim : « Qu'est-ce qu'un dramaturge ? », *Théâtre Populaire* n° 38, 2e trim. 1960.

BATAILLON, Michel: « Les finances de la dramaturgie », Travail Théâtral, printemps 1972.

BESNEHARD, Daniel: « Positions d'un dramaturge », Europe n° 648, avril 1983.

REGNAULT, François: « Le gai savoir du théâtre », Le Monde, 13 janvier 2005.

MANCEL, Yannic : « Dramaturgie à la française : la cinquantaine décomplexée », *Théâtre Aujourd'hui* n° 10, 2005.

PROUST, Sophie La Direction d'acteurs, Vic-la-Gardiole, L'Entretemps, 2006.

Marion Boudier, Marion, Carré, Alice, Diaz, Sylvain et Métais-Chastannier, Barbara, *De quoi la dramaturgie est-elle le nom ?*, L'Harmattan, 2014.

BOUDIER, Marion, Avec Joël Pommerat, un monde complexe, Actes-Sud, 2017.

BOUDIER, Marion, Avec Joël Pommerat (tome 2), L'écriture de Ça ira (1), Actes -Sud, 2019.

BCC 2 Concevoir projet artistique et/ou recherche : insertion professionnelle, médiation culturelle scientifique

UE1 Atelier de parcours

Jeu et pratique scénique 2

Enseignante : Esther Mollo

Le corps du texte/le texte du corps : training et approfondissement des fondamentaux du jeu, exploration des relations entre le corps et texte dans l'interprétation et la « mise en jeux » de textes contemporains.

Bibliographie

ASLAN, Odette, Le Corps en jeu, Paris, CNRS Editions, 1996

BARBA, Eugenio, SAVARESE, Nicola, *L'Énergie qui danse. Dictionnaire d'anthropologie théâtrale*, Montpellier, L'Entretemps, 2008.

DESPRÉS, Aurore, Gestes En Éclats Art, Danse Et Performance Les Presses Du Réel – 2016 ;

KLEIST (Von), Heinrich, Sur le théâtre de marionnettes, Paris, Sillage, 2010.

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

CORVIN, Michel, Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde, Paris, Bordas, 2008

Technique et pratique scénique 2 (Lumière)

Enseignante: Véronique Perruchon

Code Moodle: 5kdbye

Cet atelier vise une compréhension des enjeux scéniques de la lumière par sa pratique. Il se déroule dans un studio (salle A1 560) équipé du matériel technique pédagogique (projecteurs et jeu d'orgue) en une semaine sous forme de **stage intensif du mardi 3 au vendredi 6 janvier 2023.**

Nous travaillerons en lien avec l'atelier Jeu et pratique scéniques (Esther Mollo) pour créer une dramaturgie de la lumière pour le corps en scène ;

Le + professionnel : Sensibilisation au risque électrique.

UE 2 Projet professionnel étudiant

Au semestre impair, vous n'avez pas à vous inscrire sur « Choisis ton cours » et vous avez le choix entre ces trois possibilités :

1) Stage long

La durée d'un stage long est au minimum de 140 heures et au maximum de 280 heures.

Vos enseignant.e.s, responsables de parcours détermineront avant le stage si ce dernier entre bien dans le cadre de vos études et peut donner lieu à évaluation.

Si vous faites le choix du stage long, vous n'aurez à suivre qu'un seul séminaire de spécialité ou de parcours (BCC1, UE3) au lieu de deux.

En tant qu'étudiant.e., il vous est nécessaire de saisir depuis l'application Stages *via* votre ENT les conventions de stages puis de les télécharger afin de les faire signer aux différents acteurs de votre stage :

- 4. La structure qui va vous employer
- 5. L'enseignant.e responsable de votre stage,
- 6. Vous-même.

Ces signatures apposées sur vos conventions au nombre de trois exemplaires (ou 4 si stage à l'étranger), il conviendra de les faire parvenir à Suzanne Klimsza, responsable de stages de la faculté Humanité une fois que toutes les signatures seront apposées.

Vous enverrez également par mail une copie de votre convention de stage signée au secrétariat pédagogique et à votre responsable de parcours Théories et pratiques du théâtre contemporain.

Attention, vous ne pouvez faire parvenir directement vos conventions à la présidence de l'université ; la voie hiérarchique s'impose.

2) Stage et rapport

La durée d'un stage court est au minimum de 35 heures et au maximum de 105 heures.

Vos enseignant.e.s, responsables de parcours détermineront avant le stage si ce dernier entre bien dans le cadre de vos études et peut donner lieu à évaluation.

En tant qu'étudiant.e., il vous est nécessaire de saisir depuis l'application Stages via votre ENT les conventions de stages puis de les télécharger afin de les faire signer aux différents acteurs de votre stage :

- 1. La structure qui va vous employer
- 2. L'enseignant e responsable de votre stage
- 3. Vous-même.

Ces signatures apposées sur vos conventions au nombre de trois exemplaires (ou 4 si stage à l'étranger), il conviendra de les faire parvenir à Suzanne Klimsza, responsable de stages de la faculté Humanité une fois que toutes les signatures seront apposées.

Vous enverrez également par mail une copie de votre convention de stage signée au secrétariat pédagogique et à votre responsable de parcours Théories et pratiques du théâtre contemporain.

Attention, vous ne pouvez faire parvenir directement vos conventions à la présidence de l'université ; la voie hiérarchique s'impose.

3) Carte blanche artistique ou scientifique

Enseignante : Anne Lempicki

Prérequis

Avoir une première expérience de participation à des projets artistiques et scientifiques.

Compétences visées

Compétences professionnelles relatives aux métiers d'artiste en tant que concepteur, travail en équipe, compétences orales et rédactionnelles, etc.

Savoir concevoir un projet artistique ; savoir réaliser le montage financier d'un projet artistique ; savoir organiser la diffusion d'un projet artistique ; savoir communiquer un projet ; savoir réaliser une œuvre en fonction de contraintes et/ou d'un cahier des charges précis ; savoir présenter sa démarche artistique, savoir concevoir et réaliser une publication, savoir concevoir et réaliser une manifestation scientifique

Contenu de la formation

Le PE Carte blanche artistique ou scientifique a pour objectif d'accompagner l'étudiant.e à sa future vie professionnelle par la conception et réalisation d'une création artistique (soit pour une mise en scène ou pour une activité participant d'une mise en scène – lumière, scénographie, écriture, dramaturgie, production, diffusion ou communication...) ou d'une création scientifique (colloque, journée d'étude, publication papier ou numérique, etc.).

Le cours, d'un volume de 12 heures, se compose généralement de 4 séances de 3 heures chacune en début, milieu et fin de projet mais peut prendre une autre forme avec le même volume horaire ; il vise à accompagner chaque étudiant.e de manière individuelle sur son projet spécifique dans un cadre collectif. L'accompagnement se fait avec des retours à visée logistique, esthétique et scientifique.

La charge globale de travail pour l'étudiant est au moins de 75h.

L'évaluation sera également adaptée selon les projets par l'enseignante.

BCC 3 Mobiliser compétences langue dans le cadre d'un travail de recherche ou/et culturel ou artistique

UE1 Langue vivante

Anglais

Enseignante : Claire Hélie

Nombre d'heures et détails si nécessaires : 18h (15 en présentiel et 3h en autoformation)

Contenu de la formation

- Présentiel : L'objectif de ce cours est d'atteindre ou de consolider le niveau B2 du CECRL à travers une pratique des cinq activités langagières (compréhension orale / écrite, production orale / écrite, interaction). Les supports de cours relèvent du théâtre anglophone de Shakespeare à aujourd'hui et sont choisis en fonction du/des projet(s) mené(s) pendant l'année (rédaction du livret d'accompagnement d'un spectacle, écriture et mise en espace d'une pièce, simulation de présentation des recherches dans un contexte international...).
- Autoformation : L'étudiant.e poursuivra son travail en autonomie guidée sur la plateforme Moodle d'autoformation commune à tous les parcours du Master.

Autres langues

Vous avez la possibilité de suivre une langue autre que l'anglais pendant vos deux années de Master. Le pôle Delang du CLIL vous propose de choisir :

- l'une des quatre langues enseignées au niveau Master (allemand, espagnol, italien, portugais) : 18h
- une des langues proposées au niveau débutant (allemand, arabe, catalan, chinois, danois, grec moderne, hébreu, hongrois, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque) : 24h

Si vous êtes étudiant étranger, vous pouvez suivre les cours de perfectionnement de langue française assurés par le DEFI.

Semestre 3 – Master 2 Théories et pratiques du théâtre contemporain

BCC1 Acquérir une méthodologie de recherche, produire des connaissances en lien avec les enjeux de pensée sur l'art

UE 1 : Approche critique des arts contemporains (obligatoire)

Séminaire de laboratoire (1 choix entre les 2)

Séminaire de laboratoire : Arts et enjeux contemporains

Enseignante: Joséphine Jibokji

« Pré-voir les décors de films : dessins, collages, imagerie numérique. »

Avant les prises de vues, le film se prépare sur le papier. D'innombrables archives conservent des dessins, des gouaches, des collages, des photographies redessinées, des vues numériques et même des fresques peintes. Aujourd'hui, le dessin se mêle aux techniques numériques : les décorateurs passent aisément de la main à la machine. L'enjeu de ce séminaire est de découvrir ces images peu vues et peu étudiées, de comprendre dans quelle histoire du dessin elles s'inscrivent, mais surtout de découvrir ce qu'elles nous disent de l'espace cinématographique, un espace non plus affilié à la profondeur du réel mais à la surface de la feuille préparatoire.

Références bibliographiques

Hubert Damisch, Traité du trait : tractatus tractus, Paris, Réunion des musées nationaux, 1995.

Jacques Derrida, À dessein, le dessin, Le Havre, Fransiscopolis éditions, 2013.

Jacques Derrida, *Mémoires d'aveugle : l'autoportrait et autres ruines* [avec la collab. d'Yseult Séverac], Paris, Réunion des musées nationaux, "Parti pris", 1990.

Joséphine Jibokji, « Desseins de cinéma : sur l'inventivité des maquettes de décors", *Double Jeu*, n°18, numéro intitulé : « Concevoir le décor de cinéma et de théâtre », décembre 2021, p. 23-40.

Jean-Claude Lebensztejn, Annexes – de l'œuvre d'art, Bruxelles, La Part de l'Œil, 1999.

Françoise Lemerige et Jacques Ayroles, « Profession : chef décorateur », Les conférences du conservatoire des techniques cinématographiques, Cinémathèque française, 5 décembre 2014.

Philippe-Alain Michaud, Comme le rêve, le dessin, Paris, Centre Pompidou - Louvre, 2005.

Réserves : les suspens du dessin [cat. expo., Paris, Musée du Louvre, 22 novembre 1995-19 février 1996], Paris, Réunion des musées nationaux, 1995.

Séminaire de laboratoire : Esthétique

Enseignant: Christian Hauer

« L'intersubjectivité comme intercorporéité : une condition nécessaire de toute expérience artistique partagée »

L'objectif de ce séminaire est d'explorer une condition nécessaire à l'émergence de la signification dans l'expérience artistique partagée, c'est-à-dire dans la *rencontre* entre un *récepteur* et une œuvre d'art (quelle qu'elle soit) : l'intersubjectivité, considérée comme intercorporéité.

Cette relation intersubjective s'inscrit dans un « procéder ensemble » au sein duquel se succèdent différents « moments », qui peuvent mener à un « moment de rencontre » et, parfois, au « quelque chose de plus de l'interprétation » (Stern) : ce qui est dit ici à propos d'une psychothérapie peut être appliqué à l'expérience artistique partagée. Toutefois, un tel « procéder ensemble » n'est possible qu'en tant qu'il relève d'une relation entre « soi corporels » (Gallese), fondée sur le phénomène de la simulation incarnée, qui s'appuie sur des fonctionnements neuronaux communs (cf. le mécanisme miroir). Enfin, « l'accordage affectif », ne peut se réaliser que sur la base d'une telle intercorporéité : si Stern l'a étudié à partir de la relation entre la mère et l'enfant, qui consiste en une « concordance d'états émotionnels internes » fondée sur des « formes de vitalité » relevant de modalités différentes et non-verbales, il est aussi à l'œuvre dans l'expérience artistique partagée par l'intermédiaire du geste, y compris entre artistes se produisant ensemble.

Cette approche de l'expérience artistique partagée comme *intercorporéité* est appliquée à un grand nombre d'arts, d'une part en l'adaptant aux spécificités de chacun (par exemple, selon que l'artiste est physiquement présent ou pas), d'autre part en la nourrissant de nombreux exemples (peinture non figurative, photographie, art olfactif, cinéma, théâtre, danse, musique, ...).

Éléments de bibliographie :

GALLESE, Vittorio & CUCCIO, Valentina, « The Paradigmatic Body. Embodied Simulation, Intersubjectivity, the Bodily Self, and Language », in *Open MIND*, Metzinger T. & Windt, J. M. (dir.), 14 (T), Frankfurt am Main, MIND Group, 2015. Doi: 10.15502/9783958570269.]

HAUER, Christian, « La fonction du geste dans l'expérience artistique partagée : l'intersubjectivité comme intercorporéité », in Véronique Alexandre Journeau (éd.), Penser l'art du geste en résonance entre les arts et les cultures, Paris, L'Harmattan, 2017, p. 17-35.

ONNIS, Luigi (dir.), Psychothérapies et neurosciences : une nouvelle alliance. De l'intersubjectivité aux neurones miroirs. Dialogue entre Daniel Stern et Vittorio Gallese, Paris, Éditions Fabert, 2015.

PIGNOCCHI, Alessandro, *Pourquoi aime-t-on un film?* Quand les sciences cognitives discutent des goûts et des couleurs, Paris, Odile Jacob, 2015.

,	L'œuvre	a art e	t ses i	intentions,	pre	race	ae J	ean-ıvıar	ie Schae	emer,	Paris,	Oali	e Ja	acob	, 20	12.	
		٠.	_			_											

RIZZOLATTI, Giacomo & SINIGAGLIA, Corrado, *Les neurones miroirs* [2006], traduction de l'italien par Marilène Raiola, Paris, Odile Jacob, 2011.

STERN, Daniel N., Les formes de vitalité. Psychologie, arts, psychothérapie et développement de l'enfant [2010], traduction française, Paris, Odile Jacob, 2010.

_____, Le monde interpersonnel du nourrisson. Une perspective psychanalytique et développementale [1985], traduit de l'américain par Alain Lazartigues et Dominique Pérard, Paris, Presses Universitaires de France, 1989.

Séminaire de philosophie (1 choix entre les 2)

Philosophie de l'art 1

Enseignante: Carla Da Costa

« L'haptique et le toucher dans les arts »

Etant donné que la question du toucher dans les arts évoque une passerelle presque immédiate vers la main et la matière, ce séminaire propose d'interroger le toucher autrement, à savoir dans sa dimension corporelle liée à d'autres sens et organes, notamment à la vue et à l'œil. Le séminaire se structurera en trois temps : d'abord, en guise d'introduction au problème du toucher dans les arts à l'âge moderne, nous parcourrons les grandes lignes du paradigme pictural qui sert de fondement au modèle artistique du toucher manuel. Partant ensuite des réflexions sur les valeurs de la main proposées par Deleuze dans l'ouvrage Francis Bacon : logique de la sensation, nous interrogerons la signification d'un « oeil haptique », idée développée en histoire de l'art depuis la fin du XIXe siècle. À cet égard, il s'agira de comprendre la référence faite par Deleuze à une fonction de toucher propre à la vue en s'appuyant sur les analyses des œuvres picturales, notamment celles de Francis Bacon. Dans un troisième et dernier temps, nous discuterons de la portée contemporaine de l'idée d'haptique à partir du travail du danseur et enseignant-chercheur Hubert Godard et nous ouvrirons aussi les discussions sur le toucher et l'haptique à d'autres formes artistiques en fonction des intérêts divers des participant-e-s.

Bibliographie indicative

BACON, F., *Entretiens avec Francis Bacon* avec David Sylvester, Introduction de Michel Leiris, Paris, Skira, 2005.

OTTINGER, D. (Dir.), *Bacon en toutes lettres*, Catalogue d'Exposition, Paris, Editions du Centre Pompidou, 2019.

BERNARD, M., Le corps, Paris, Editions du Seuil, 1995.

DELEUZE, G., Francis Bacon: logique de la sensation, Paris, Editions du Seuil, 2022.

FOCILLON, H., *Vie des formes suivie de l'Eloge de la main*, Paris, Presses Universitaires de France, 1955. GODARD, H., « Le regard aveugle » avec Suely Rolnik, in, *Catalogue de l'exposition Lygia Clark*, Musée des Beaux-arts, Nantes, 2005, p. 73-78.

_______, « Entretien avec Hubert Godard » avec Pierre-Christophe Cathelineau, in, *La revue Lacanienne*: Association l'acadienne internationale, Eclats du corps, n° 22, Toulouse, Editions Erès, 2021, p. 131-138.

______, « Le geste et sa perception », in Michel Marcelle & Ginot Isabelle, *La danse au XX*° *siècle*, Bordas éditions, 1998, p. 224-229.

HERDER, J. G., *La Plastique*, Traduction de Pierre Pénisson, Préface de Jacqueline Lichtenstein, Paris, Les Editions du Cerf, Coll. Bibliothèque Franco-allemande, 2010.

LICHTENSTEIN, J., La Tache aveugle : essai sur les relations de la peinture et de la sculpture à l'âge moderne, Paris, Gallimard, NRF Essais, 2003.

MALDINEY, H., « L'art et le pouvoir du fond », in., *Regard Parole Espace*, Volume établi par Christian Chaput, Philippe Grosos et Maria Villa-Petit, Paris, Les Editions du Cerf, 2012.

PARRET, H., La main et la matière : jalons d'une haplologie de l'oeuvre d'art, Paris, Hermann Editeurs, 2018.

Philosophie de l'art 2

Enseignante: Sarah Troche

« Ce que nous dit l'image : lectures croisées de Roland Barthes et Susan Sontag »

Ce séminaire propose une introduction à la pensée protéiforme de deux auteurs majeurs du XXe siècle, qui n'ont cessé de dialoguer l'un avec l'autre : Roland Barthes (1915-1980, critique littéraire et sémiologue français) et Susan Sontag (1933-2004, romancière, théoricienne et militante américaine). L'un comme l'autre furent des essayistes passionnés, écrivant sur la littérature, la photographie, le théâtre et les arts visuels de leurs temps. S'ils ne sont pas philosophes à proprement parler, leurs textes et réflexions engagent un questionnement de fond sur certaines interrogations esthétiques majeures de l'époque contemporaine (le statut de l'auteur, le style, le sens des images, leur portée éthique et politique), dont l'influence est perceptible jusqu'à aujourd'hui.

Nous proposerons d'étudier, de contextualiser mais aussi de discuter certains de leurs textes majeurs, en privilégiant trois entrées thématiques :

- La question du style : la possibilité d'un style neutre, la « mort de l'auteur » (R. Barthes) et ses conséquences sur la conception de l'œuvre.
- L'image photographique et son rapport au langage : comment le sens vient à l'image ? Que nous disent les images ? Peuvent-elles à elles seules nous instruire sur le monde, nourrir une conscience politique, nous sensibiliser à certaines causes ?
- Les prolongements contemporains de ces auteurs : comment les écrits de Barthes et de Sontag croisent-ils les pratiques artistiques contemporaines ? Peut-on penser de nouvelles « mythologies » (Barthes), ou une actualité du « style camp » théorisé par Sontag ?

Bibliographie indicative (une bibliographie complète sera mise sur moodle à la rentrée)

Roland Barthes

- Mythologies, Ed. du Seuil, 1957.
- Le bruissement de la langue, ed. du Seuil, 1984.
- L'obvie et l'obtus, ed. du Seuil, 1984 (notamment « Le message photographique » et « Rhétorique de l'image », disponibles en ligne sur le site Persée).

Susan Sontag:

- L'œuvre parle [1961-66] (notamment « Contre l'interprétation » ; « À propos du style » ; « Le style camp »), Christian Bourgois, 2010.
- Sur la photographie [1977], Christian Bourgois, 2008.
- L'écriture même : à propos de Barthes [1982], Christian Bourgois, 2009.
- Devant la douleur des autres [2002], Christian Bourgois, 2003.

UE 2 Formation à la recherche

Méthodologie de la recherche

Enseignant.e.s: Véronique Perruchon (8h), Frédéric Gendre (Responsable BHUMA) (4h)

Code Moodle: ubq7ki

Objectif : Renforcer sa démarche méthodologique, penser la cohérence de son parcours de recherche

Contenu de la formation

Programme de Véronique Perruchon - Rédaction du mémoire et soutenance

En M2, la méthodologie du mémoire est normalement acquise. Après une révision adaptée des acquis du premier semestre, on approfondira certains aspects spécifiques aux travaux engagés : le travail de terrain fondé sur l'observation et l'entretien, le travail de recherche en archive historiques ou non, les études dramaturgiques ciblées, la mobilisation des outils théorique et critiques, sans oublier les fondamentaux : citations, références, plagiat, etc.

Le cours sera l'occasion d'entraînements à la rédaction, à la définition du sujet et du corpus, à la structuration du travail personnel en points d'étape du mémoire. Ce sera également le lieu d'échanges sur les travaux en cours. Au semestre 4, un temps sera consacré à la soutenance.

Programme Frédéric Gendre - Méthodologie documentaire

Ce cours propose un perfectionnement à la méthodologie documentaire et bibliographique vue la première année de master.

Bibliographie

BEAUD, Michel, GRAVIER Magali et TOLEDO, Alain, *L'Art de la thèse, ou comment préparer un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net*, Paris, La Découverte, 2006 [1985].

ECO, Umberto, *Comment écrire sa thèse*, traduit de l'italien par Laurent Catagrel, Paris, Flammarion, 2016 [1977-2015].

Sites et base de données documentaires : sudoc.abes.fr ; cairn ; erudit ; isidore.science ; etc.

Mémoire de recherche : Rapport d'étape

La préparation et la rédaction d'un sujet de recherche (à remettre dès le début des cours) implique dès que possible la désignation de votre directeur.rice de recherche.

La répartition des directions de recherche est proposée dès les premières semaines de cours en fonction de l'adéquation des sujets de recherche et des axes de recherche des enseignant.e.s de la formation.

Chaque semestre, afin de vous guider dans vos travaux de recherche, vous devrez suivre les programmes méthodologiques spécifiques à chaque parcours.

Ces programmes de 12 heures sont obligatoires et indispensables, ils vous conseilleront dans l'orientation de vos recherches et la rédaction de vos travaux de fin d'année (travaux d'étapes et mémoires).

Durant le semestre, il vous sera demandé de remettre régulièrement à votre directeur.rice de recherche l'avancée de vos travaux de recherche.

Aussi n'est-il n'est pas envisageable d'arriver en fin de semestre avec un travail qui n'aura pas été suivi ; vous encourrez le risque de vous voir refuser l'évaluation de votre travail d'étape.

Participation à des manifestations scientifiques

L'École doctorale (participation aux séminaires, colloques, journées d'étude, journées jeunes chercheurs...) vous propose un calendrier des manifestations scientifiques de l'Université.

Ces programmes sont indispensables pour se présenter en doctorat. Ils ont pour but de vous aider à acquérir des compétences dans la recherche, de développer la curiosité intellectuelle par un approfondissement personnel des connaissances.

Ces activités seront comptabilisées pour la validation de ce programme ; vous aurez à justifier, en fin de semestre, de votre présence à un minimum de 2 séminaires ou conférences ou colloque ou journée d'étude.

Le Master Arts tend à privilégier le choix personnel de l'étudiant.e mais ils doivent être cohérents et en adéquation avec le parcours que vous suivez ou validés par votre directeur.rice de recherche.

Cette évaluation est obligatoire pour chacun.e d'entre vous.

Les modalités d'évaluation de votre suivi de manifestation scientifique (formulaire à remplir, oral, écrit) sont à voir avec votre directeur.rice de recherche.

Un certain nombre d'activités culturelles et de recherches complémentaires (hors enseignement statutaire en présentiel) sont proposées aux étudiants pour parfaire leur formation ; elles sont soutenues par le centre de recherches CEAC (Centre d'étude des arts contemporains), la MESHS–Nord et l'Ecole doctorale.

Vous pouvez aussi assister à des manifestations scientifiques en ligne lorsque le sujet est particulièrement lié à votre objet de recherche.

UE 3 Séminaires de parcours

(2 choix obligatoires ou 1 choix si stage long)

Processus de création

Enseignante : Sophie Proust

Objectifs (en termes de compétences) :

Amener l'étudiant à une connaissance de la pluralité des processus de création au théâtre et de leur archivage qui lui permette une insertion efficace au sein du milieu professionnel ainsi qu'au sein des répétitions, soit à des fins artistiques comme membre d'une équipe de création, soit à des fins de recherche.

Contenu de la formation

La génétique du théâtre est une discipline récente qui offre une connaissance du processus de la création théâtrale dans ses multiples modes d'élaboration (écriture du texte, travail dramaturgique – avec ou sans travail à la table –, collaborations artistiques, direction d'acteurs, etc.). Après avoir dressé un bilan des précédents séminaires et avoir dispensé une formation à la prise de notes en répétitions (à des fins artistiques ou/et de recherche), il sera question cette année de s'intéresser à l'archivage des processus de création en général et dans les Hauts de France. Aussi sera-t-il question de l'IMEC (Institut Mémoires de l'édition contemporaine) pour les archives de Patrice Chéreau, par exemple, mais aussi de la BnF pour celles du Théâtre du Soleil, etc.). Pour les Hauts de France, nous nous intéresserons au sort du patrimoine théâtral de la région, notamment aux archives de Cyril Robichez, conservées au sein de la bibliothèque Georges Lefebvre (IRHIS-Histoire).

Le séminaire comprend régulièrement l'observation d'une ou plusieurs répétitions de théâtre. Cette année, nous assisterons à au moins une répétition au Théâtre du Nord de *Dom Juan*, mis en scène et adapté de Molière par David Bobée (création au Théâtre du Nord en janvier 2023).

Bibliographie succincte

CUKIERMAN Leïla, DAMBURY Gerty, VERGÈS Françoise (dir.), *Décolonisons les arts !*, Paris, L'Arche, 2018, 143 p.

DUSIGNE, Jean-François (coordonné par), *La direction d'acteurs peut-elle s'apprendre ?* Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2015.

LUCET Sophie, PROUST Sophie (sous la dir. de), *Mémoires, traces et archives en création dans les arts de la scène*, préface de Georges Banu, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Le Spectaculaire », 2017.

LUCET Sophie, BOISSON Bénédicte, DENIZOT Marion (sous la dir. de), *Fabriques, expériences et archives du spectacle vivant*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Le Spectaculaire », 2021.

MAÏGA, Aïssa (Collectif, sur une idée de), *Noire n'est pas mon métier*, Paris, Éditions du Seuil, 2018, 117 p.

PRAT, Reine, *Exploser le plafond. Précis de féminisme à l'usage du monde de la culture*, Paris, Rue de L'échiquier, 2021.

PROUST, Sophie (sous la dir. de), *Mise en scène et droits d'auteur. Liberté de création scénique et respect de l'oeuvre dramatique*, préface de Jacques Baillon, Montpellier, L'Entretemps, 2012.

Écritures théâtrales contemporaines

Enseignant : Maxence Cambron

Code pour l'inscription sur le cours Moodle : ahqz36

Programme

Traversée dramaturgique : Penda Diouf

Ce séminaire propose une plongée dans l'œuvre de l'autrice franco-sénégalaise Penda Diouf.

Depuis une quinzaine d'années, les textes de cette autrice sont remarqués pour l'approche singulière des questions d'identité, de patriarcat, d'oppression, de colonialisme ou encore d'écologie qui s'y déploie au moyen d'une langue aussi ciselée qu'adressée à tou.te.s (du « jeune public » au « tout public »). Régulièrement primées (Comité de lecture de la Comédie-Française, Prix du comité Eurodram, Centre national du théâtre, Prix Collidram...), ses pièces sont traduites dans différentes langues et font l'objet de plusieurs productions (le texte *Gorgée d'eau*, dans la mise en scène de Maëlle Dequiedt, sera présenté dans le cadre de la programmation de la Direction culture au début de l'année 2023).

Le travail, collectif et collaboratif, consistera en une étude dramaturgique d'un corpus composé d'une quinzaine de textes pour une part inédits que l'autrice nous fera l'honneur de nous confier. Nous analyserons ces textes sous un angle poétique et chercherons à distinguer quelques grands axes thématiques.

L'objectif de ce séminaire est d'offrir aux étudiant.e.s qui le suivront une expérience de recherche fondée sur le plaisir de la lecture, l'intérêt pour le décryptage d'un geste littéraire, le goût du travail en équipe et le souci de l'entraide. L'engagement sincère et le sérieux des participant.e.s sera particulièrement exigé.

La séance de conclusion du séminaire (vendredi 9 décembre 2022 à la Librairie L'Affranchie, place Sébastopol à Lille) se fera en présence de Penda Diouf. Lors de cette séance nous présenterons le résultat de nos travaux et engagerons avec elle une conversation sur sa démarche littéraire et ses engagements.

Bibliographie

Principaux textes publiés de Penda Diouf

La Grande ourse, Le-Perreux-sur-Marne, Quartett, 2019.

Pistes... suivi de Sutures, Fontenay-sous-Bois, Quartett, 2021.

[Avec l'aimable autorisation de l'autrice, certains textes, en particulier les inédits, seront distribués sur photocopie aux étudiant.e.s. Il va de soi que ces textes ne devront pas être diffusés en dehors du cours].

Appuis critiques et théoriques

CHALAYE, Sylvie, *Le Syndrome Frankenstein — Afrique noire et dramaturgies contemporaines*, Paris, Editions Théâtrales, 2004.

DECHAUFOUR, Pénélope (dir.), Afropéa: un territoire culturel à inventer, Paris, L'Harmattan, 2015.

RYNGAERT, Jean-Pierre, Introduction à l'analyse du théâtre [3e édition], Paris, Armand Colin, 2014.

SARRAZAC, Jean-Pierre (dir.), Lexique du drame moderne et contemporain, Belval, Circé, 2005.

À consulter : https://www.jeunestextesenliberte.fr/

Jeu et didactique

Enseignant: Sotirios Haviaras

Contenu de la formation

Ce séminaire conjugue théorie et pratique. On étudiera la fonction et la mise en place d'un atelier de jeu théâtral. On expliquera et analysera les techniques d'animation propres aux ateliers théâtre. De ce fait, ce cours intéressera davantage ceux qui pourraient être amenés à animer un tel atelier soit en tant qu'artistes professionnels, soit en tant qu'enseignants.

On expérimentera les stratégies et exercices pratiqués en la matière : constitution d'un groupe, jeux de situation, jeux de rôles, jeux de création autour de l'espace et de l'objet scénique. Ce travail sera étayé par des improvisations à partir et au-delà du texte théâtral.

Bibliographie succincte

BANU, Georges, *Exercices d'accompagnement*, Saint Jean-de-Védas, L'Entretemps éditions, collection Champ théâtral, 2002.

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

PEZIN, Patrick, Le Livre des exercices à l'usage des comédiens, Saussan, L'Entretemps éditions, 1999.

FÉRAL, Josette (dir.), *L'École du jeu. Former ou transmettre, les chemins de l'enseignement théâtral,* Saint Jean-de-Védas, L'Entretemps éditions, 2003.

La Voix du regard, « L'image de soi », N° 12, printemps 1999.

Composantes de la scène - Lumière

Enseignante : Véronique Perruchon

Code Moodle: 6zy9vx

Ce séminaire est adossé au programme de recherche Lumière de Spectacle (LdS) du Centre d'Etude des Arts Contemporains (CEAC). Programme dirigé par Véronique Perruchon, professeure en Arts de la scène et Cristina Grazioli professeure en histoire du théâtre à l'Université de Padoue et intègre des doctorants, chercheurs et artistes créateurs lumière :

https://ceac.univ-lille.fr/axes-et-programmes/programmes/lumiere-de-spectacle/

Durant ce séminaire nous aborderons les outils nécessaires à l'étude de la lumière en envisageant une étude diachronique, technique et esthétique dans un rapport d'interconnexion :

- les contextes et les conditions scéniques de la lumière
- les manifestations de la lumière et les effets esthétiques
- la présence de la lumière dans les textes

Bibliographie

Théâtre/Public, « Faire la lumière », n° 185; « Scénographie «, n° 177; « Le son du théâtre », n° 197.

PERRUCHON, Véronique *Noir. Lumière et théâtralité*, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq, 2016.

VALENTIN, François-Éric, Lumière pour le spectacle, Paris, Librairie théâtrale, 2010.

BCC 2 Concevoir un projet artistique et/ou recherche : insertion prof, médiation culturelle scientifique

UE1 Atelier de parcours

Jeu et pratique scénique 1

Enseignante: Esther Mollo

Le corps du texte/le texte du corps : training et approfondissement des fondamentaux du jeu, exploration des relations entre le corps et texte dans l'interprétation et la « mise en jeux » de textes contemporains.

Bibliographie

ASLAN, Odette, Le Corps en jeu, Paris, CNRS Editions, 1996

BARBA, Eugenio, SAVARESE, Nicola, *L'Énergie qui danse. Dictionnaire d'anthropologie théâtrale*, Montpellier, L'Entretemps, 2008.

DESPRÉS, Aurore, Gestes En Éclats Art, Danse Et Performance Les Presses Du Réel – 2016 KLEIST (Von), Heinrich, *Sur le théâtre de marionnettes*, Paris, Sillage, 2010.

VALOGNE, Catherine, *Gordon Craig*, Les Presse littéraires de France, Paris, 1953. CORVIN, Michel, *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Paris, Bordas, 2008

Technique et pratique scénique 1 (Lumière)

Enseignant.e.s: Véronique Perruchon, Antonio Palermo

Code Moodle: 5kdbye

Cet atelier sera dédié à la préparation d'un protocole expérientiel proposé à des scolaires dans le cadre de la **Fête de la science 2022** dont le thème est le **Changement climatique**. Notre atelier est présenté comme suit :

Entrez dans la lumière

Dans une tente noire, vivez une expérience immersive durant laquelle vous vous glisserez dans la peau d'êtres vivants (insectes, humains, plantes...) dont la vie dépend de l'interaction avec la lumière. Lors de ce jeu de rôle, vous chercherez à vous repérer et à vous positionner par rapport aux signaux lumineux tantôt artificiels, tantôt naturels, et pourrez en déduire les effets sur le vivant.

Par les sensations ressenties vous prendrez conscience des conséquences écologiques et des transformations des pratiques générées par l'éclairage artificiel permanent.

Le travail en atelier consistera à imaginer le dispositif lumière pour cette expérience. Il se déroule dans le studio (salle A1 560) équipé du matériel technique pédagogique (projecteurs et jeu d'orgue).

Le + professionnel : sensibilisation au risque électrique.

UE 2 Projet professionnel étudiant

Pour cette UE, au semestre impair, vous devez impérativement vous inscrire sur

https://choisistoncours.univ-lille.fr/

Vous avez le choix entre les propositions suivantes :

1) Stage long

La durée d'un stage long est au minimum de 140 heures et au maximum de 280 heures.

Vos enseignant.e.s, responsables de parcours détermineront avant le stage si ce dernier entre bien dans le cadre de vos études et peut donner lieu à évaluation.

Si vous faites le choix du stage long, vous n'aurez à suivre qu'un seul séminaire de spécialité ou de parcours (BCC1, UE3) au lieu de deux.

En tant qu'étudiant.e., il vous est nécessaire de saisir depuis l'application Stages *via* votre ENT les conventions de stages puis de les télécharger afin de les faire signer aux différents acteurs de votre stage :

- 7. La structure qui va vous employer
- 8. L'enseignant.e responsable de votre stage,
- 9. Vous-même.

Ces signatures apposées sur vos conventions au nombre de trois exemplaires (ou 4 si stage à l'étranger), il conviendra de les faire parvenir à Suzanne Klimsza, responsable de stages de la faculté Humanité une fois que toutes les signatures seront apposées.

Vous enverrez également par mail une copie de votre convention de stage signée au secrétariat pédagogique et à votre responsable de parcours Théories et pratiques du théâtre contemporain.

Attention, vous ne pouvez faire parvenir directement vos conventions à la présidence de l'université ; la voie hiérarchique s'impose.

2) Stage court ou projet professionnel de l'étudiant

➤ La durée d'un stage court est au minimum de 35 heures et au maximum de 105 heures.

Vos enseignant.e.s, responsables de parcours détermineront avant le stage si ce dernier entre bien dans le cadre de vos études et peut donner lieu à évaluation. En tant qu'étudiant.e., il vous est nécessaire de saisir depuis l'application Stages via votre ENT les conventions de stages puis de les télécharger afin de les faire signer aux différents acteurs de votre stage :

- 1. La structure qui va vous employer
- 2. L'enseignant.e responsable de votre stage
- 3. Vous-même.

Ces signatures apposées sur vos conventions au nombre de trois exemplaires (ou 4 si stage à l'étranger), il conviendra de les faire parvenir à Suzanne Klimsza, responsable de stages de la faculté Humanité une fois que toutes les signatures seront apposées.

Vous enverrez également par mail une copie de votre convention de stage signée au secrétariat pédagogique et à votre responsable de parcours Théories et pratiques du théâtre contemporain.

Attention, vous ne pouvez faire parvenir directement vos conventions à la présidence de l'université ; la voie hiérarchique s'impose.

Le projet professionnel de l'étudiant n'est pas conventionné

Ce cadre permet à l'étudiant.e de réaliser un projet à vocation professionnelle et de le faire évaluer par un.e enseignant.e. Il peut s'agir de la réalisation d'un montage de projet pour une création théâtrale, d'un assistanat à la mise en scène, d'un travail éditorial, du développement d'un outil informatique pour du public porteur d'un handicap, etc. Quelle que soit l'activité choisie à des fins professionnelles, elle devra être accompagnée d'un travail de réflexion faisant l'objet d'au moins une dizaine de pages problématisées en relation avec l'expérience menée. Un journal de bord peut aussi être réalisé mais *a priori* uniquement pour nourrir la réflexion et non comme fin en soi. Ce n'est pas nécessairement le.a directeur.rice de recherche qui est tuteur.rice de ce projet qui donnera lieu à l'évaluation. Des modalités supplémentaires seront accessibles sur un espace dédié sur Moodle à la rentrée.

L'étudiant.e mettra en copie le.la responsable du master Théories et pratiques du théâtre contemporain pour la validation du projet professionnel avec l'enseignant.e référent.e.

3) Conception d'un dossier pédagogique de spectacle

Enseignants : Jérôme Marusinski et Véronique Perruchon

Code Moodle: gmnrdr

Ce séminaire s'intéresse aux enjeux de la réception, aux problématiques de la transmission et de la communication en relation avec les publics.

Concrètement, vous réaliserez collectivement un dossier d'accompagnement pédagogique d'une création théâtrale professionnelle.

Pour cela, vous serez amené.e.s à suivre les étapes d'une création, du texte à la première représentation publique. Vous serez en contact direct avec l'équipe artistique avec laquelle vous échangerez sur les choix esthétiques et dramaturgiques.

Ce dossier vise à fournir une documentation d'accompagnement aux enseignants qui intègreront le spectacle dans leur progression pédagogique.

Sa forme finale sera numérique (padlet) et fera l'objet d'une diffusion par la compagnie et les structures accueillant le spectacle.

Cette année, il s'agira du spectacle en création *Antigone* de Sophocle et Julie Ménard par la Compagnie Anima Motrix, mise en scène : Laurent Hatat et Emma Gustafsson. https://www.animamotrix.fr/

4) L'école du patient – improvisation théâtrale en contexte clinique

Enseignante : Ariane Martinez

Pré-requis : avoir une expérience du jeu théâtral, et si possible, de l'improvisation.

Contenu de la formation

Souvent, on pense qu'être « acteur », c'est « agir ». Ici, les étudiant·e·s apprennent à être « patient·e·s » et à saisir ce qui se joue en eux·elles et avec les autres, même lorsqu'il n'y a pas de texte, dans les silences, les postures et les situations vécues.

Fondé sur un partenariat entre le centre de simulation en santé PRESAGE (Plateforme de Recherche et d'Enseignement par la Simulation pour l'Apprentissage des Attitudes et des GEstes) de la Faculté de médecine et le Département - Arts de la Faculté des Humanités –, ce cours repose sur l'improvisation théâtrale. Les étudiant-e-s-acteurs-trices auront à jouer des patient-e-s en relation avec les étudiant-e-s en médecine, dans des séances de simulations de consultation de 40 minutes à une heure, en contexte clinique.

Quelques notions théoriques sur l'improvisation sont données en début d'année, puis les étudiant·e·s doivent choisir un « canevas » qui sera leur rôle. Chacun·e doit comprendre en quoi consiste l'environnement hospitalier, ainsi que la pathologie de son personnage (il s'agit de pathologies chroniques : diabète, lumbago, sclérose en plaques). Ils et elles travaillent sur diverses émotions et situations susceptibles de modifier leur interprétation du rôle et leurs relations aux autres.

Plusieurs séances d'atelier et une journée de stage avec un comédien professionnel sont prévues pour s'entraîner. Puis, deux séances de simulations de consultations psychologiques seront menées en autonomie et filmées.

Pour les étudiant·e·s qui jouent les patient·e·s, l'enjeu est de développer leur capacité de jeu en dehors du dispositif théâtral habituel. Les compétences développées sont : la réactivité, la créativité, l'expression orale en interaction avec autrui, la gestion de l'émotion.

Pour les étudiant·e·s en médecine, ces jeux de rôles doivent mettre à l'épreuve leur capacité à mettre en œuvre l'empathie, la communication et la capacité à informer et motiver son interlocuteur ou son interlocutrice afin d'acquérir l'autonomie espérée dans l'éducation thérapeutique du patient.

Quelques témoignages d'étudiant·e·s qui ont déjà fait l'expérience de cette UE PE l'an dernier :

« Cette expérience m'a été profitable, déjà du point de vue du jeu car pendant la licence nous avons peu travaillé sur des improvisations [...]. Ça m'a aussi étrangement permis de développer une méthode de travail, c'est-à-dire que j'ai dû faire des recherches et développer mon personnage autour des éléments collectés, ce que je trouve similaire au travail de recherche pour le mémoire : collecter et développer. Elle m'a aussi permis de comprendre la maladie et de la voir différemment. Je pense que cette expérience pourra être pertinente lors d'entretiens d'embauche car le cadre des improvisations étaient similaires à celui d'un entretien : le stress, la position du corps et de la voix, l'écoute, répondre à des questions auxquelles on a ou non des réponses, se renseigner au préalable sur l'entreprise (pour l'improvisation : sur la maladie). »

« J'ai appris de nouvelles techniques pour mieux appréhender les improvisations. Dans le contexte professionnel, le travail que nous avons effectué avec des exercices d'improvisations va me permettre de

pouvoir proposer de nouveaux exercices lors des ateliers théâtre que j'ai la chance d'animer à des enfants. »

Capacité d'accueil limitée : 12 participants

Merci de vous inscrire au préalable sur le code moodle, afin que l'enseignante puisse vérifier les effectifs :

Intitulé « TPTC_L'Ecole du patient » CODE : zhrdbp

<u>Le calendrier de cette UE PE est particulier</u> : merci de vous assurer que vous serez disponible pour suivre <u>toutes</u> les séances, avant de vous inscrire.

Jeudi 10 novembre 2022 : 9h-12h Jeudi 24 novembre 2022 : 9h-12h Jeudi 8 décembre 2022 : 9h-12h

Lundi 9 janvier 2023 : 10h-17h (6h) : STAGE avec DAVID NOIR 10h-13h / 14h-17h

Mardi 10 janvier 2023 : 10h-18h (5h) : A PRESAGE : 2 heures de training, puis 2 heures de simulations pour chaque étudiant-e-s, puis 1 heure de debriefing collectif.

Bibliographie

BOAL Augusto, Jeux pour acteurs et non acteurs, Paris, La Découverte, 2004.

LECOQ Jacques, *Le Corps poétique, un enseignement de la création théâtrale*, en collaboration avec Jean-Gabriel Carasso et Jean-Claude Lallias, Actes Sud, 1997.

KNAPP Alain, L'Improvisation ne s'improvise pas, une démarche et des exercices pour y parvenir, Actes Sud, 2019.

4) Une UE PE transversale, de langue, ou de sport :

Le choix de cette UE est à faire sur

https://choisistoncours.univ-lille.fr/

Attention à bien vous assurer que ce cours est compatible du point de vue des horaires avec votre emploi du temps.

BCC 3 Mobiliser compétences langue dans le cadre d'un travail de recherche ou/et culturel ou artistique

UE1 Langue vivante

Anglais

Enseignante : Claire Hélie

Nombre d'heures et détails si nécessaires : 18h (15 en présentiel et 3h en autoformation)

Contenu de la formation

- Présentiel : L'objectif de ce cours est d'atteindre ou de consolider le niveau B2 du CECRL à travers une pratique des cinq activités langagières (compréhension orale / écrite, production orale / écrite, interaction). Les supports de cours relèvent du théâtre anglophone de Shakespeare à aujourd'hui et sont choisis en fonction du/des projet(s) mené(s) pendant l'année (rédaction du livret d'accompagnement d'un spectacle, écriture et mise en espace d'une pièce, simulation de présentation des recherches dans un contexte international...).
- Autoformation : L'étudiant.e poursuivra son travail en autonomie guidée sur la plateforme Moodle d'autoformation commune à tous les parcours du Master.

Autres langues

Vous avez la possibilité de suivre une langue autre que l'anglais pendant vos deux années de Master. Le pôle Delang du CLIL vous propose de choisir :

- l'une des quatre langues enseignées au niveau Master (allemand, espagnol, italien, portugais) : 18h
- une des langues proposées au niveau débutant (allemand, arabe, catalan, chinois, danois, grec moderne, hébreu, hongrois, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque): 24h

Si vous êtes étudiant étranger, vous pouvez suivre les cours de perfectionnement de langue française assurés par le DEFI.

Semestre 4 – Master 2 Théories et pratiques du théâtre contemporain

BCC 1 Acquérir méthodologie de la recherche, élaborer un discours théorique, critique création théâtrale

UE 1 : Approche critique des arts contemporains (1 choix)

Séminaire de laboratoire : Arts et processus de signification

Enseignante : Géraldine Sfez

« Anthropocène et arts visuels contemporains »

Partant du constat d'une double difficulté, d'une part à *concevoir* et d'autre part à *visualiser* ce que recouvre le terme d'anthropocène, il s'agira de réfléchir à la manière dont cette notion peut s'incarner dans des images. Comment les images peuvent-elles nous aider à comprendre cette crise qui, si l'on suit l'écrivain Amitav Ghosh, est tout autant une crise du climat qu'une « crise culturelle, et donc une crise de l'imagination »? De quelle manière les artistes et les cinéastes peuvent-ils se saisir de ces questions afin de « repeupler l'imagination » (Isabelle Stengers) ? Notre approche consistera à s'intéresser tout particulièrement au rapport entre anthropocène et éléments (terre, eau, air, feu) et à la façon dont les artistes et les cinéastes questionnent et investissent la matérialité et la plasticité propre aux éléments afin d'aborder la question, plus large, de l'anthropocène.

Indications bibliographiques:

Aït-Touati Frédérique, Contes de la lune. Essai sur la fiction et la science modernes, Gallimard, 2011

Coccia Emanuele, Métamorphoses, Bibliothèque Rivages, 2020

Federau Alexandre, Pour une philosophie de l'anthropocène, PUF, 2017

Latour Bruno, Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique, La Découverte, 2015

Mirzoeff N., Visualizing the Anthropocene, in "Public Culture", 26/2, 2014, pp. 213-232.

Safran Foer Jonathan, *L'avenir de la planète commence dans notre assiette*, Paris, Editions de l'Olivier, 2019.

Stengers Isabelle, Résister au désastre, Wildproject, 2019

Séminaire de laboratoire : Arts et théories des arts

Enseignante: Bianca Maurmayr

Pour une histoire de la beauté et de la laideur du corps. « La salamandre fait ressortir l'ondine ; le gnome rend plus beau l'éphèbe ».

Partant de l'hypothèse avancée par G. Vigarello que « l'histoire s'inscrit dans le corps », ce séminaire s'attardera sur les évolutions des codes esthétiques qui nous révèlent les « apparences valorisées » mais aussi les « contours soulignés ou dépréciés » du corps à une époque donnée (2004; p. 10). Nous concentrant sur l'époque contemporaine (XIXe-XXe siècles), nous évoquerons autant les moyens d'embellissement que les manières de dire la beauté et de percevoir la laideur du corps, afin de mettre en lumière les rapports de force que ces discours esthétiques peuvent engendrer. Un focus particulier sera porté sur l'histoire du corps genré et sur les mots, flatteurs ou déshonorants, adressés aux femmes.

Ouvert à tout-e étudiant-e inscrit-e en Arts, ce séminaire se veut transversal. C'est pourquoi, nous nous appuierons sur des sources différentes dans le registre artistique – peintures, estampes, poésies, extraits cinématographiques, performances.

Bibliographie indicative

- Ancet Pierre, Phénoménologie des corps monstrueux, Paris, PUF, 2006.
- Auzepy Marie-France, Cornette Joël (dir.), Histoire du poil, Paris, Belin, 2011.
- Corbin Alain, Le miasme et la jonquille: l'odorat et l'imaginaire social, XVIIIe-XIXe siècles, Paris, Aubier, 1982
- Eco Umberto, Construire l'ennemi, Paris, B. Grasset, 2014.
- -----, Histoire de la laideur, Paris, Flammarion, 2007.
- Sagaert Claudine, Histoire de la laideur féminine, Paris, Imago, 2015
- Vigarello Georges, *Histoire de la beauté. Le corps et l'art d'embellir de la Renaissance à nos jours*, Paris, Seuil, 2004.

UE 2 Formation à la recherche (obligatoires)

Méthodologie de la recherche

Enseignant.e.s: Véronique Perruchon (8h), Frédéric Gendre (Responsable BHUMA) (4h)

Code Moodle: ubq7ki

Objectif: aborder avec confiance la rédaction et la soutenance du mémoire de master

Contenu de la formation

Ce cours propose une approche ciblée de la méthodologie documentaire et bibliographique.

Après avoir appris à trouver du contenu relatif à un domaine de recherche spécifique (repérage dans les grands principes d'indexation de contenus, identification des sites spécifiques à la recherche, aussi bien en format papier que numérique, apprentissage des bases de la nomenclature RAMEAU et autres systèmes de mots-clés en usage sur le SUDOC), dans un deuxième temps il s'agira d'apprendre à mettre en forme ces résultats de recherche conformément aux normes internationales qui régissent les règles de rédaction bibliographique. (F. Gendre) L'aspect concret des enjeux de chacune des recherches sera abordé ce semestre 4, dont : intégration d'images, annexes, citations, références, etc. ainsi que la préparation à la soutenance. (V. Perruchon)

Mémoire

Vous aurez à rédiger un mémoire d'un minimum de 100 pages en M2, bibliographie et éventuelles annexes non comprises. Les cours de Méthodologie étant spécifiques à chaque parcours, vous prendrez en compte les éléments qui vous sont communiqués dans vos cours de méthodologie. Il est impératif d'assister à toutes les séances du cours de méthodologie pour le bon déroulement du travail de rédaction de votre mémoire.

Votre directeur.rice de recherche peut ne pas valider votre passage en soutenance si votre travail est jugé trop faible. Il n'est pas une bonne idée de vouloir valider son mémoire par une soutenance si le niveau est faible car toute note validée supérieure à dix est acquise et ne peut être modifiée.

Pour le cours de méthodologie, sachez qu'une note égale ou supérieure à 10/20 peut être validée pour votre évaluation mais ne peut plus être modifiée ensuite. Il conviendra donc, impérativement, soit de refuser

cette note ou de la baisser sous la moyenne pour avoir l'opportunité de la repasser l'année suivante. C'est le jury, souverain, qui vous proposera cette solution et non l'inverse. Le niveau de la note est d'autant plus important pour les étudiants de Master 2 qui souhaitent s'engager en recherche (doctorat)

Participation à des manifestations scientifiques

L'École doctorale (participation aux séminaires, colloques, journées d'étude, journées jeunes chercheurs...) vous propose un calendrier des manifestations scientifiques de l'Université.

Ces programmes sont indispensables pour se présenter en doctorat. Ils ont pour but de vous aider à acquérir des compétences dans la recherche, de développer la curiosité intellectuelle par un approfondissement personnel des connaissances.

Ces activités seront comptabilisées pour la validation de ce programme ; vous aurez à justifier, en fin de semestre, de votre présence à un minimum de 2 séminaires ou conférences ou colloque ou journée d'étude.

Le Master Arts tend à privilégier le choix personnel de l'étudiant.e mais ils doivent être cohérents et en adéquation avec le parcours que vous suivez ou validés par votre directeur.rice de recherche.

Cette évaluation est obligatoire pour chacun.e d'entre vous.

Les modalités d'évaluation de votre suivi de manifestation scientifique (formulaire à remplir, oral, écrit) sont à voir avec votre directeur.rice de recherche.

Un certain nombre d'activités culturelles et de recherches complémentaires (hors enseignement statutaire en présentiel) sont proposées aux étudiants pour parfaire leur formation ; elles sont soutenues par le centre de recherches CEAC (Centre d'étude des arts contemporains), la MESHS–Nord et l'Ecole doctorale.

Vous pouvez aussi assister à des manifestations scientifiques en ligne lorsque le sujet est particulièrement lié à votre objet de recherche.

UE 3 Séminaires de parcours

Au semestre 4, vous n'avez à choisir <u>qu'UN séminaire sur les trois</u> (et vous êtes dispensé de séminaire de spécialité si vous faites un stage long)

Spectacle vivant et sciences humaines

Enseignante : Ariane Martinez

Code Moodle: 83r69m

TPTC_BCC2_UE3.SpectacleVivant et sciences humaines

CHORALISER L'INTIME : lectures critiques, ateliers d'écriture et lectures publiques

Cette année, en résonance avec l'exposition sur l'Intime au Louvre-Lens (« Intime et moi ») et avec trois spectacles de la saison, le séminaire aura pour objet la question de l'intime et de sa transposition par un groupe en public (espaces publics, théâtre, musée). Expérience de familiarité avec une personne, un objet, un animal, un lieu, la question de « l'intime » dans la société contemporaine vient croiser celle du brouillage des frontières entre le privé et le public, entre l'individuel et le collectif. C'est précisément ce frottement qu'on s'essaiera à penser en s'attachant à le dialectiser par un travail sur la choralité (ateliers d'écriture et de jeu). Les questions qui nous occuperont seront les suivantes : comment, à partir

d'expériences et de récits intimes, peut-on penser et créer des gestes communs ? En quoi ces gestes reflètent-ils l'histoire de la société contemporaine, ou s'inscrivent-ils en elle ? L'anthropologie, l'histoire et la sociologie sont les sciences humaines qui seront convoquées, en relation avec le spectacle vivant, pour fonder notre réflexion. Les artistes de scène dont les démarches seront étudiées dans un premier temps sont Mohamed El Khatib, Guy Alloucherie (Cirque/théâtre) et Nadia Vadori-Gauthier (Une minute de danse par jour). Deux ateliers seront effectués, l'un gestuel avec la Compagnie Mangano-Massip autour de leur projet « Le Chœur battant », l'autre avec un écrivain (Edouard Louis ou Mathieu Simonet). Nous nous appuierons aussi sur les œuvres narratives et critiques d'Annie Ernaux et de Didier Eribon, dont nous produirons de courtes adaptations vocales et gestuelles, lues en public.

L'approche sera à la fois théorique et pratique. Une participation active aux deux évènements suivants sera attendue :

- Participation obligatoire (en séance 6) : Adaptation dramaturgique et lecture à voix haute d'extraits des romans Les Années, d'Annie Ernaux (2008) et de Retour à Reims de Didier Eribon (2009), à la BHUMA
- Participation facultative (avec les volontaires) au WELL, week-end étudiants du Louvre-Lens, probablement les 25-26 mars 2023.

Spectacles à voir :

- Boules à neige, Mohammed El Khatib et Patrick Boucheron, Université de Lille, 2-3 février 2023 [sous réserve de confirmation]
- Rules for living, ou les règles du je(u), Arnaud Anckaert, Rose des vents, Salle Allende, Mons en Baroeul, 8-10 février 2023
- The Interrogation, Edouard Louis / Milo Rau, Théâtre du Nord, 6-7 mars 2023.

Bibliographie

ALLOUCHERIE, Guy, *Tout le monde est quelqu'un d'autre, répertoire cirque / théâtre / danse*, Châlons-en-Champagne, CNAC, 2017.

ARTIERES, Philippe, Histoire de l'intime, Paris, CNRS éditions, 2022.

BOUCHERON, Patrick et EL KHATIB, Mohamed, *Boule à neige*, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2021.

CHIRON, Eliane, LELIEVRE, Anaïs (sld), *L'intime, le public, le privé dans l'art contemporain,* [Paris] : Publications de la Sorbonne, 2012.

ERNAUX, Annie, Les Années, Paris, Gallimard, 2008.

ERNAUX, Annie, entretien avec Frédéric-Yves Jeannet, *L'Écriture comme un couteau*, Paris, Gallimard, 2011 [Stock, 2003].

ERIBON, Didier, Réflexions sur la question gay, Paris, Flammarion, 2012 [Fayard, 1999]

ERIBON, Didier, Retour à Reims, Paris, Fayard, 2009.

LAPLANTINE, François, Penser l'intime, Paris, CNRS éditions, 2020.

MAUSS, Marcel, « Les techniques du corps [1936] », *Sociologie et anthropologie*, Paris, Presses Universitaires de France, 1980, p. 363-386.

PEREC, Georges, L'Infra-ordinaire, Paris, Seuil, 1989, Collection « La Librairie du XXe siècle ».

VADORI-GAUTHIER, Nadia (sld), *Danser, résister : une minute de danse par jour,* [textes d'Éric Bonnet, Flore Garcin-Marrou, Barbara Glowczewski... [et al.], Paris, Editions Textuel, 2018.

Politiques culturelles

Enseignante : Sophie Proust

Pré-requis: Avoir assisté aux cours d'économie et droit des arts du spectacle en licence ou avoir des connaissances en socio-économie du spectacle.

Objectif: Avoir une connaissance du fonctionnement de l'importation et de l'exportation de spectacles français et étrangers en termes de politique culturelle; avoir une connaissance de la situation du monde professionnel du spectacle en période COVID et post-COVID.

Compétences visées : S'insérer dans le monde du spectacle avec une connaissance du fonctionnement de ses réseaux nationaux et internationaux comme politique culturelle ; s'insérer dans le monde du spectacle en période COVID ou post-COVID.

Contenus de formation: Ce nouveau séminaire comprend deux parties cette année. La première est consacrée à la construction de la mobilité des artistes français et étrangers en Europe par l'État français. En effet, grâce à une approche politique et culturelle, il sera question de dresser ici l'histoire de la mobilité des artistes français en Europe et des artistes européens en France à travers les actions spécifiques d'institutions dédiées à cela. Quels sont alors les critères mis en place pour décider quelles sont les figures artistiques de référence qui doivent représenter la France à l'étranger? Ces artistes exportés en dehors des frontières représentent-ils vraiment la France? Quelle a été l'évolution de la politique culturelle en France pour la mobilité d'artistes français et étrangers en France et en Europe? La seconde partie dressera un bilan de la situation des arts de la scène en France en relation avec la crise sanitaire inédite du COVID 19 et de ses conséquences en termes socio-économiques et esthétiques (programmations, normes de sécurité, esthétique, contrats d'assurance, aides de l'Etat, formes émergentes...).

En attente d'informations au moment de la rédaction de ce libellé, il est possible que le contenu de la formation connaisse quelques modifications.

Bibliographie

LATARJET, Bernard, MARGUERIN, Jean-François, *Pour une politique culturelle renouvelée*, Arles, Actes Sud, 2022, 448 p.

POIRRIER, Philippe (dir.), *Politiques et pratiques de la culture*, Paris, La Documentation française, 1997, 2º édition.

POIRRIER, Philippe, Société et culture en France depuis 1945, Paris, Seuil, 1998, coll. « Memo », 96 p.

POIRRIER, Philippe, L'État et la culture en France au XXe siècle, Paris, Le livre de poche, Inédit, 2000.

POIRRIER, Philippe, *Pour une histoire des politiques culturelles dans le monde 1945-2011,* Paris, La Documentation française, 2011, 488 p.

RÉDITEC, *Nos métiers demain... et après-demain : quoi qu'il en coûte* ?, 7èmes rencontres Réditec, Acte II des 7emes rencontres de Réditec à Paris le 8 octobre 2021, 2022, 98 p.

URFALINO, Philippe, L'invention de la politique culturelle, Paris, Poche, 2011.

Dramaturgies de plateau

Enseignant: Sotirios Haviaras

Contenu de la formation

De nos jours, on observe dans le théâtre contemporain une multiplication de spectacles « écrits » collectivement par le metteur en scène et son équipe qui « composent », au fur et à mesure des répétitions, une partition scénique, un spectacle à partir d'une œuvre (pas nécessairement théâtrale), de certains documents, de faits divers, des événements historiques, etc. Cette écriture collective sous la houlette d'un meneur, d'un directeur d'acteurs est le résultat d'un processus créatif qui trouve, sans doute, son origine dans la collaboration étroite entre un metteur en scène et un dramaturge. Toutefois, il faut appréhender la fonction de ce dernier de façon plus large que l'auteur dramatique traditionnel. Ce proche collaborateur du metteur en scène, conseiller artistique et littéraire, fut importé des pays de l'Europe de l'Est, où la fonction de « dramaturg » est inhérente à la création théâtrale. C'est grâce à l'enseignement et aux retombées du théâtre brechtien que ces dramaturges accompagnent, encadrent, aident, orientent, dialoguent avec des metteurs en scène, avant, pendant et après les répétitions pour aboutir à une écriture collective.

Ce séminaire propose une interrogation qui prendra la forme d'un parcours historique de cette forme de création collective et d'une approche pratique de la scène qui mettra les participants dans des conditions de simulation d'une production théâtrale, par le biais de thèmes choisis et proposés par l'enseignant.

Bibliographie

DORT, Bernard: "Une nouvelle dramaturgie", Théâtre Populaire n° 11, janv.-fév. 1955.

TENSCHERT, Joachim : « Qu'est-ce qu'un dramaturge ? », *Théâtre Populaire* n° 38, 2e trim. 1960.

BATAILLON, Michel: « Les finances de la dramaturgie », Travail Théâtral, printemps 1972.

BESNEHARD, Daniel: « Positions d'un dramaturge », Europe n° 648, avril 1983.

REGNAULT, François: « Le gai savoir du théâtre », Le Monde, 13 janvier 2005.

MANCEL, Yannic : « Dramaturgie à la française : la cinquantaine décomplexée », *Théâtre Aujourd'hui* n° 10, 2005.

PROUST, Sophie La Direction d'acteurs, Vic-la-Gardiole, L'Entretemps, 2006.

Marion Boudier, Marion, Carré, Alice, Diaz, Sylvain et Métais-Chastannier, Barbara, *De quoi la dramaturgie est-elle le nom ?*, L'Harmattan, 2014.

BOUDIER, Marion, Avec Joël Pommerat, un monde complexe, Actes-Sud, 2017.

BOUDIER, Marion, Avec Joël Pommerat (tome 2), L'écriture de Ça ira (1), Actes -Sud, 2019.

BCC 2 Concevoir projet artistique et/ou recherche : insertion prof, médiation culturelle scientifique

UE1 Atelier de parcours

Jeu et pratique scénique 2

Enseignante: Esther Mollo

Le corps du texte/le texte du corps : training et approfondissement des fondamentaux du jeu, exploration

des relations entre le corps et texte dans l'interprétation et la « mise en jeux » de textes contemporains.

Cet atelier est une suite pédagogique de celui donné au premier semestre.

Bibliographie

ASLAN, Odette, Le Corps en jeu, Paris, CNRS Editions, 1996

BARBA, Eugenio, SAVARESE, Nicola, *L'Énergie qui danse. Dictionnaire d'anthropologie théâtrale*, Montpellier, L'Entretemps, 2008.

DESPRÉS, Aurore, Gestes En Éclats Art, Danse Et Performance Les Presses Du Réel – 2016 KLEIST (Von), Heinrich, *Sur le théâtre de marionnettes,* Paris, Sillage, 2010.

VALOGNE, Catherine, *Gordon Craig*, Les Presse littéraires de France, Paris, 1953. CORVIN, Michel, *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Paris, Bordas, 2008.

Technique et pratique scénique 2 (Lumière)

Enseignante : Véronique Perruchon

Code Moodle: 5kdbye

Cet atelier vise une compréhension des enjeux scéniques de la lumière par sa pratique. Il se déroule dans un studio (salle A1 560) équipé du matériel technique pédagogique (projecteurs et jeu d'orgue) en une semaine sous forme de **stage intensif du mardi 3 au vendredi 6 janvier 2023.**

Nous travaillerons **en lien avec l'atelier Jeu et pratique scéniques (Esther Mollo)** pour créer une dramaturgie de la lumière pour le corps en scène ;

Le + professionnel : Sensibilisation au risque électrique.

UE 2 Projet professionnel étudiant

Au semestre impair, vous n'avez pas à vous inscrire sur « Choisis ton cours » et vous avez le choix entre ces trois possibilités :

1) Stage long

La durée d'un stage long est au minimum de 140 heures et au maximum de 280 heures.

Vos enseignant.e.s, responsables de parcours détermineront avant le stage si ce dernier entre bien dans le cadre de vos études et peut donner lieu à évaluation.

Si vous faites le choix du stage long, vous serez dispensé de séminaire de spécialité ou de parcours (BCC1, UE3) au semestre 4.

En tant qu'étudiant.e., il vous est nécessaire de saisir depuis l'application Stages *via* votre ENT les conventions de stages puis de les télécharger afin de les faire signer aux différents acteurs de votre stage :

- 10. La structure qui va vous employer
- 11. L'enseignant e responsable de votre stage,
- 12. Vous-même.

Ces signatures apposées sur vos conventions au nombre de trois exemplaires (ou 4 si stage à l'étranger), il conviendra de les faire parvenir à Suzanne Klimsza, responsable de stages de la faculté Humanité une fois que toutes les signatures seront apposées.

Vous enverrez également par mail une copie de votre convention de stage signée au secrétariat pédagogique et à votre responsable de parcours Théories et pratiques du théâtre contemporain.

Attention, vous ne pouvez faire parvenir directement vos conventions à la présidence de l'université ; la voie hiérarchique s'impose.

2) Stage et rapport

➤ La durée d'un stage court est au minimum de 35 heures et au maximum de 105 heures.

Vos enseignant.e.s, responsables de parcours détermineront avant le stage si ce dernier entre bien dans le cadre de vos études et peut donner lieu à évaluation.

En tant qu'étudiant.e., il vous est nécessaire de saisir depuis l'application Stages via votre ENT les conventions de stages puis de les télécharger afin de les faire signer aux différents acteurs de votre stage :

- 1. La structure qui va vous employer
- 2. L'enseignant e responsable de votre stage
- 3. Vous-même.

Ces signatures apposées sur vos conventions au nombre de trois exemplaires (ou 4 si stage à l'étranger), il conviendra de les faire parvenir à Suzanne Klimsza, responsable de stages de la faculté Humanité une fois que toutes les signatures seront apposées.

Vous enverrez également par mail une copie de votre convention de stage signée au secrétariat pédagogique et à votre responsable de parcours Théories et pratiques du théâtre contemporain.

Attention, vous ne pouvez faire parvenir directement vos conventions à la présidence de l'université ; la voie hiérarchique s'impose.

3) Carte blanche artistique ou scientifique

Enseignante : Anne Lempicki

Prérequis

Avoir une première expérience de participation à des projets artistiques et scientifiques.

Compétences visées

Compétences professionnelles relatives aux métiers d'artiste en tant que concepteur, travail en équipe, compétences orales et rédactionnelles, etc.

Savoir concevoir un projet artistique ; savoir réaliser le montage financier d'un projet artistique ; savoir organiser la diffusion d'un projet artistique ; savoir communiquer un projet ; savoir réaliser une œuvre en

fonction de contraintes et/ou d'un cahier des charges précis ; savoir présenter sa démarche artistique, savoir concevoir et réaliser une publication, savoir concevoir et réaliser une manifestation scientifique

Contenu de la formation

Le PE Carte blanche artistique ou scientifique a pour objectif d'accompagner l'étudiant.e à sa future vie professionnelle par la conception et réalisation d'une création artistique (soit pour une mise en scène ou pour une activité participant d'une mise en scène – lumière, scénographie, écriture, dramaturgie, production, diffusion ou communication...) ou d'une création scientifique (colloque, journée d'étude, publication papier ou numérique, etc.).

Le cours, d'un volume de 12 heures, se compose généralement de 4 séances de 3 heures chacune en début, milieu et fin de projet mais peut prendre une autre forme avec le même volume horaire ; il vise à accompagner chaque étudiant.e de manière individuelle sur son projet spécifique dans un cadre collectif. L'accompagnement se fait avec des retours à visée logistique, esthétique et scientifique.

La charge globale de travail pour l'étudiant est au moins de 75h.

L'évaluation sera également adaptée selon les projets par l'enseignante.

BCC 3 Mobiliser compétences langue dans le cadre d'un travail de recherche ou/et culturel ou artistique

UE1 Langue vivante

Le module du dernier semestre est divisé en deux parties

1. Conférences en langue étrangère

Enseignante coordinatrice : Claire Hélie, Maîtresse de Conférences.

Contenu de la formation

Les étudiant.e.s devront assister à 6h de conférences (lectures, entretiens, séminaires, journées d'études, colloques...) en langues étrangères qu'ils.elles auront choisies parmi une liste mise en ligne et mise à jour régulièrement sur des domaines variés de la pratique artistique. À l'issue de chaque conférence, ils.elles devront rédiger un texte de 5 lignes indiquant les apports de cette conférence dans leur parcours de recherches et / ou leur pratique artistique.

2. Autoformation

L'étudiant.e poursuivra son travail en autonomie guidée sur la plateforme Moodle d'autoformation commune à tous les parcours du Master

Enseignante coordinatrice : Claire Hélie, Maîtresse de Conférences.