

Licence - Histoire de l'art et archéologie

Responsable de formation *Nicholas-Henri Zmelty*
nicholas.henri.zmelty@u-picardie.fr

Directeur des études *Sara Nardi Combescure*
sara.nardi-combescure@u-picardie.fr

Gestionnaire de scolarité
Edwige Deserable
scolarite.ufrarts@u-picardie.fr

Licence 1 Histoire de l'art et archéologie Semestre 1

UE1 - Cours fondamentaux théoriques et pratiques

9 ECTS

4 EC obligatoires

EC1 - Histoire de l'art antique (CM 20h)

Giacomo D'Andrea

Histoire de l'art grec

Le cours sera consacré à fournir aux étudiant·e·s un aperçu des différents types des manifestations artistiques du monde grec (en architecture, sculpture et peinture) analysés dans leur contexte historique de référence. Seront présentés les principaux types de bâtiments (leur conception et leur évolution), les grandes œuvres en sculpture (de la statuaire archaïque aux chefs-d'œuvre de l'époque classique et hellénistique), de la peinture (avec une attention particulière à la décoration vasculaire). Les différentes expressions artistiques seront étudiées tant dans leur spécificité d'œuvres d'art que comme manifestations de la société qui les a produites. Les TD seront consacrés à l'étude des aspects techniques et à des exercices d'analyse et de description d'œuvres d'art, afin d'acquérir à la fois la terminologie et la méthodologie spécifiques.

EC2 - Histoire de l'art antique (TD 20h) 2 groupes

Giacomo D'Andrea

EC3 - Histoire de l'art médiéval (CM 20h)

Giacomo D'Andrea

L'art et à l'architecture médiévale du IVe au XVe siècle.

Le cours vise à offrir un aperçu de la production artistique médiévale du IVe siècle au XVe siècle en Europe. Seront présentés les principaux monuments architecturaux, la

production sculpturale et picturale de l'époque paléochrétienne à la diffusion des styles du gothique tardif. Les cours seront organisés en deux modules séparés mais interconnectés :

- un panorama historique des domaines majeurs de la production artistique.
- des approfondissements spécifiques sur les artistes et les œuvres, analysés sur le plan technique, stylistique et iconographique.

Le but du cours est de donner à l'étudiant·e les outils pour comprendre l'évolution artistique dans les principaux centres européens pendant le "long Moyen âge". Les TD seront consacrés à l'étude des aspects techniques et à des exercices d'analyse et de description d'œuvres d'art, afin d'acquérir à la fois la terminologie et la méthodologie spécifiques.

EC4 - Histoire de l'art médiéval (TD 20h) 5 groupes

Anna Migdal (2 groupes), Hugo Freby (3 groupes)

UE2 - Cours fondamentaux théoriques et pratiques

9 ECTS

4 EC obligatoires

EC1 - Histoire de l'art moderne (CM 20h)

Massimiliano Simone

La Renaissance italienne au XVe siècle.

Après avoir défini les grandes ruptures artistiques qui se produisirent au Quattrocento, le cours sera consacré à l'architecture, la sculpture et les grands décors peints qui concourent à l'éclat de la civilisation de la Renaissance dans certains centres italiens (Florence, Urbino, Mantoue, Venise), tout en définissant les caractères singuliers de l'avance remarquable de l'Italie dans le domaine des arts au XVe siècle.

EC2 - Histoire de l'art moderne (TD 20h) 5 groupes

Camille Ambrosino (1 groupe), Thomas Mattei (2 groupes), Massimiliano Simone (1 groupe)

EC3 - Histoire de l'art contemporain (CM 20h)

Nicholas-Henri Zmelty

La peinture en France 1789-1850.

Ce cours propose de partir à la découverte de la peinture en France dans la première moitié du XIXe siècle, du néoclassicisme de David au réalisme de Courbet.

EC4 - Histoire de l'art contemporain (TD 20h) 2 groupes

Capucine Monfort

UE3 - Cours fondamentaux de l'option

3 ECTS

Option arts plastiques

2 CM obligatoires

EC1 - Histoire de la performance (CM 20h)

Emma Dusong

Dans une approche chronologique et thématique, le cours abordera l'histoire de la performance, ses prémices, ses enjeux esthétiques, politiques et conceptuels.

EC2 - Histoire de la sculpture contemporaine (CM 20h)

Élisabeth Piot

Cette histoire de la sculpture est rythmée par la question de la technique et des matériaux, et par celle de la transformation de la place du spectateur. Prenant appui sur la figure d'Auguste Rodin, le cours s'achève avec les œuvres du Land Art de l'Earth Art qui participent de l'élargissement du champ de la sculpture tel que le définit Rosalind Krauss.

Option arts du spectacle

2 CM obligatoires

EC1 - Histoire du cinéma (CM 20h)

obligatoire

Federico Pierotti

Après une évocation des différents dispositifs scientifiques et spectaculaires conduisant à l'invention du cinéma à la fin du XIXe siècle, nous observerons ses premiers temps comme attraction foraine au début du XXe siècle, avant de suivre ses différents progrès techniques, développements économiques et inventions esthétiques des années 1910 jusqu'en 1945. Tout en mettant en avant des œuvres et extraits d'œuvres ayant marqué l'histoire du cinéma, notre progression suivra des jalons relevant à la fois de l'histoire politique et culturelle du XXe siècle mais aussi de l'histoire technique et économique du cinéma (invention et développement des appareils de prises de vue, du son, de la couleur ; développement des studios et des salles de cinéma...). Il s'agira en effet de replacer ces différentes évolutions dans leur contexte, et voir comment celles-ci interagissent étroitement avec lui. Il s'agira en même temps de s'initier aux différentes approches possibles de l'histoire du cinéma.

EC2 - Histoire du théâtre (1) (CM 20h)

obligatoire

Guillaume Pinçon

Premier volet d'un enseignement à suivre sur l'année (CM Histoire du théâtre (2), *Laura Lahaye Vantroyen*, L1 S2), ce cours abordera le théâtre depuis ses origines jusqu'au XVIIIe siècle en approchant par leurs conditions d'existence les formes singulières de représentation qui ont marqué l'histoire du théâtre occidental et qui constituent un héritage possible pour la création d'aujourd'hui.

UE4 - Cours pratiques de l'option

3 ECTS

Option arts plastiques

1 atelier au choix

ATELIER Dessin (20h)

Stéphanie Mansy

Questionner l'art contemporain à travers le dessin, à moins que ce ne soit l'inverse... Cet atelier propose d'interroger la définition élargie du dessin contemporain, au regard des expositions et documentations du FRAC Picardie. À partir de sujets proposés il s'agira de se les approprier pour construire une recherche personnelle, d'élaborer des protocoles de travail afin d'éprouver ce médium et de le mettre en doute. Les propositions seront multiples, du carnet au projet, de la réflexion à l'exposition, en passant par des temps d'expérimentations en atelier.

ATELIER Infographie (20h)

Vincent Gebel

Initiation à la mise en page. À partir d'une série d'exercices pour prendre en main la notion de grille et la typographie, les étudiant·e·s réaliseront une recherche personnelle pour produire une affiche ou un livret dont les signes devront répondre au sujet choisi.

ATELIER Photographie (20h)

Gaël Clariana, Fred Boucher

La photographie sous deux axes :

- Axe théorique (Histoire de cet art : de son invention à la photographie contemporaine. Engagement photographique individuel associant le sens à la réflexion.
- Axe pratique (Acquisition et maîtrise des outils et des pratiques de laboratoire (du négatif au tirage argentique noir et blanc, couleur).

Des sujets seront donnés tout au long de l'année, à rendre sous forme de livrets, le rendu des sujets donnés fera l'objet d'une étude collective qui permettra d'enrichir le sens critique de chaque étudiant·e. Des films, sur la photographie, ou abordant la photographie seront montrés aux étudiant·e·s.

Option arts du spectacle

1 atelier au choix

ATELIER Jeu, dramaturgie et mise en scène (20h)

Jérôme Hankins (groupes 1, 2, 3)

« Ça, c'est le théâtre. Un rideau, puis la première coulisse, puis la deuxième, et, plus loin, l'espace vide. Comme décor – rien. Ça ouvre directement sur le lac et l'horizon ». Comme le dit ce personnage de Tchekhov, dans *La Mouette*, la scène de théâtre ouvre sur l'« horizon » infini des actions et des pensées humaines. Cet atelier d'initiation vise d'abord à donner confiance aux étudiants, même les plus débutants, qui élaboreront un projet personnel en toute liberté de choix. Cette année, nous aborderons, entre autres, la figure des tyrans et des monstres.

Juliette Mezergues (groupe 4)

Dans cet atelier, nous expérimenterons, à l'aide de différents exercices, la relation au partenaire, au public, à l'espace, à travers la mise en jeu de textes choisis. Vous travaillerez par petits groupes, ce qui vous permettra de vous investir plus particulièrement dans le travail du jeu ou de mise en scène, selon vos préférences.

ATELIER Initiation à la scénographie (20h)

Adeline Caron

« Ecrire » l'espace : cet atelier présente aux étudiant·e·s les bases techniques et conceptuelles de la scénographie. A partir d'un texte théâtral, nous aborderons les trois étapes qui structurent le travail du scénographe : la lecture et l'analyse du texte, l'élaboration d'un parti-pris dramaturgique et scénographique, la mise en forme de cet imaginaire en maquette à différentes échelles.

Les deux premières séances sont consacrées à la lecture et à l'analyse dramaturgique et spatio-temporelle d'un texte théâtral. Les étudiants réalisent individuellement sur 2 ou 3 séances une maquette au 1/100ème mettant en forme leur parti-pris dramaturgique et scénographique du texte. Les séances suivantes sont consacrées à un travail de maquette au 1/25ème en groupe. L'atelier se clôt par une présentation orale de leur travail par chaque groupe.

ATELIER Initiation à la réalisation (20h)

William Quenum, Inès Loizillon et Emma Dusong

Cet enseignement pratique permet de se confronter à la réalisation filmique : principes d'utilisation du caméscope numérique, initiation à la méthodologie du récit filmique, initiation au montage sur *Final cut* et autres logiciels périphériques, principes de base pour le tournage et le montage appliqués à la fiction.

UE5 - Projet encadré

3 ECTS

EC1 - Projet encadré : 12h TD + 16h en autonomie

Anna Migdal

UE6 - Unité d'Enseignement transverse

3 ECTS

EC1 - TD langue étrangère (1h hebdomadaire/9 semaines) 2 ECTS

Au choix :

Allemand : *Sylvie Savodnik*

Anglais : *Alain Corbière, Margarita-Kyriaki Kotsari*

Italien « grand·e·s débutant·e·s » : *Claudia Mancini*

EC2 - TD Ressources documentaires (4h)

1 ECTS

Licence 1
Histoire de l'art et archéologie
Semestre 2

UE1 - Cours fondamentaux

9 ECTS

4 EC obligatoires

EC1 - Histoire de l'art antique (CM 20h)

Sara Nardi-Combescure

Ce cours est destiné aux étudiants souhaitant acquérir les principales notions en art antique. À travers une approche thématique, on étudiera des dossiers spécifiques allant du monde grec classique jusqu'à l'Empire romain tardif. L'architecture romaine sera néanmoins privilégiée et en rapport étroit avec son contexte historique.

EC2 - Histoire de l'art antique (TD 20h) 1 groupe

Sara Nardi-Combescure

EC3 - Histoire de l'art médiéval (CM 20h)

Sébastien Biay

Naissance du christianisme et des arts chrétiens (Ier-VIe siècles)

Le cours s'intéressera à l'émergence et aux premiers développements de l'art chrétien, à l'interaction entre les sources textuelles et figuratives, aux grands thèmes iconographiques. Après avoir retracé les étapes de la naissance du christianisme dans le monde romain, on explorera l'art funéraire (sarcophages, catacombes), puis le décor des basiliques de Rome et de Ravenne.

EC4 - Histoire de l'art médiéval (TD 20h) 1 groupe

Sébastien Biay

UE2 - Cours fondamentaux théoriques et pratiques

9 ECTS

4 EC obligatoires

EC1 - Histoire de l'art moderne (CM 20h)

Massimiliano Simone

Les grands maîtres de la Renaissance

Nous aborderons les répercussions du goût pour l'antique sur l'art italien du XVIe siècle et les révolutions artistiques apportées par quatre artistes majeurs (Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël et Titien), en insistant sur les techniques et les matériaux et en abordant autant les aspects stylistiques que le contexte économique, politique, social et religieux.

EC2 - Histoire de l'art moderne (TD 20h) 2 groupes

Massimiliano Simone

EC3 – Histoire de l'art contemporain (CM 20h)

Nicholas-Henri Zmelty

La peinture en France 1850-1900.

De Manet à Van Gogh en passant par Monet, Cézanne ou Gauguin, le cours sera consacré à plusieurs figures majeures de l'histoire de la peinture en France dans la seconde moitié du XIXe siècle.

EC4 - TD Histoire de l'art contemporain (20h) 3 groupes

Cybill Whalley

UE3 - Cours fondamentaux de l'option

3 ECTS

Option arts plastiques

2 CM obligatoires

EC1 - Théorie de l'art (CM 20h)

Serge Bismuth

Le cours interrogera les élaborations théoriques et philosophiques concernant les arts, de l'antiquité jusqu'à la période moderne.

EC2 - Histoire de la photographie (CM 20h)

Jean-Philippe Carré-Mattei

Au-delà d'une mise en histoire de la photographie et de ses mutations techniques rapides depuis Niépce et Daguerre, ce cours abordera, par le prisme de l'anthropologie, la notion même de l'image photographique. Que deviennent ainsi, aujourd'hui, l'indicialité en photographie ou l'iconologie comme discours traditionnel de décryptage d'une œuvre photographique ?

Option arts du spectacle

2 CM obligatoire

EC1 - Histoire du cinéma (CM 20h)

Federico Pierotti

Poursuite de l'histoire du cinéma, de l'après-guerre à nos jours, et de l'initiation aux différentes approches possibles de l'histoire du cinéma. Cette période se caractérise par un déploiement et une variété sans précédent, à l'échelle internationale, des formes et des modes de créations. Celles-ci sont induites par des évolutions techniques et économiques décisives. La progressive massification des outils cinématographiques, le développement de la télévision puis de nouveaux modes de diffusions à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, transforment aussi bien la perception et la réception du cinéma que sa création... jusqu'à remettre en question l'existence, aujourd'hui, du dispositif de la salle de cinéma. Tout en maintenant une progression essentiellement rythmée par les évolutions techniques, esthétiques et économiques du cinéma, le cours sensibilisera aussi aux questions politiques que soulèvent cette internationalisation de l'histoire du cinéma, initiant les étudiants à ses enjeux post-coloniaux, décoloniaux et transnationaux.

EC2 - Histoire du théâtre (2) (CM 20h)

obligatoire

Laura Lahaye Vantroyen

Deuxième volet d'un enseignement à suivre sur l'année (cf. Histoire du théâtre (1), Guillaume Pinçon, L1 S1), ce cours abordera l'histoire du théâtre principalement par l'histoire de la mise en scène européenne, depuis son « invention » au XIXe siècle par les « pionniers » tel Antoine en France ou Stanislavski en Russie, et jusque dans ses développements esthétiques et politiques plus récents (Brecht, Vitez, Mnouchkine...).

UE4 - Cours pratiques de l'option

3 ECTS

Option arts plastiques

1 atelier au choix

EC1 - ATELIER Dessin (20 h)

Stéphanie Mansy

Le dessin d'observation sera travaillé pour explorer ses bases : composition, ligne et épaisseurs, formes vides ou pleines, valeurs, textures, proportions et échelles mais aussi l'apprentissage technique de ses outils ainsi qu'un regard sur ses différents supports et formats. Une ouverture sur le dessin contemporain sera proposée dans un partenariat avec le FRAC.

EC2 - ATELIER Infographie (20 h)

Vincent Gebel

Initiation à la mise en page. À partir d'une série d'exercices pour prendre en main la notion de grille et la typographie, les étudiant.es réaliseront une recherche personnelle pour produire une affiche ou un livret dont les signes devront répondre au sujet choisi.

EC3 - ATELIER Photographie (20h)

Fred Boucher, Gaël Clariana

La photographie sous deux axes :

— Axe théorique (Histoire de cet art : de son invention à la photographie contemporaine. Engagement photographique individuel associant le sens à la réflexion.

— Axe pratique (Acquisition et maîtrise des outils et des pratiques de laboratoire (du négatif au tirage argentique noir et blanc, couleur).

Des sujets seront donnés tout au long de l'année, à rendre sous forme de livrets, le rendu des sujets donnés fera l'objet d'une étude collective qui permettra d'enrichir le sens critique de chaque étudiant.e. Des films, sur la photographie, ou abordant la photographie seront montrés aux étudiant.e.s.

Option arts du spectacle

1 atelier au choix. Ne pas reprendre celui choisi au S1.

ATELIER Jeu, dramaturgie et mise en scène (20h)

Jérôme Hankins (groupes 1, 2, 3)

« Ça, c'est le théâtre. Un rideau, puis la première coulisse, puis la deuxième, et, plus loin, l'espace vide. Comme décor – rien. Ça ouvre directement sur le lac et l'horizon ».

Comme le dit ce personnage de Tchekhov, dans *La Mouette*, la scène de théâtre ouvre sur l'« horizon » infini des actions et des pensées humaines. Cet atelier d'initiation vise d'abord à donner confiance aux étudiants, même les plus débutants, qui élaboreront un projet personnel en toute liberté de choix. Cette année, nous aborderons, entre autres, la figure des tyrans et des monstres.

Juliette Mezergues (groupe 4)

Dans cet atelier, nous expérimenterons, à l'aide de différents exercices, la relation au partenaire, au public, à l'espace, à travers la mise en jeu de textes choisis. Vous travaillerez par petits groupes, ce qui vous permettra de vous investir plus particulièrement dans le travail du jeu ou de mise en scène, selon vos préférences.

ATELIER Initiation à la scénographie (20h)

Adeline Caron

« Ecrire » l'espace : cet atelier présente aux étudiant-e-s les bases techniques et conceptuelles de la scénographie. A partir d'un texte théâtral, nous aborderons les trois étapes qui structurent le travail du scénographe : la lecture et l'analyse du texte, l'élaboration d'un parti-pris dramaturgique et scénographique, la mise en forme de cet imaginaire en maquette à différentes échelles.

Les deux premières séances sont consacrées à la lecture et à l'analyse dramaturgique et spatio-temporelle d'un texte théâtral. Les étudiants réalisent individuellement sur 2 ou 3 séances une maquette au 1/100ème mettant en forme leur parti-pris dramaturgique et scénographique du texte. Les séances suivantes sont consacrées à un travail de maquette au 1/25ème en groupe. L'atelier se clôt par une présentation orale de leur travail par chaque groupe.

ATELIER Initiation à la réalisation (20h)

William Quenum, Inès Loizillon et Emma Dusong

Cet enseignement pratique permet de se confronter à la réalisation filmique : principes d'utilisation du caméscope numérique, initiation à la méthodologie du récit filmique, initiation au montage sur *Final cut* et autres logiciels périphériques, principes de base pour le tournage et le montage appliqués à la fiction.

UE5 - Projet encadré

3 ECTS

EC1 - Projet encadré : 12h TD + 16h en autonomie

Philoméne Renard

Les cours *in situ* au Musée de Picardie considéreront les collections modernes de l'institution au regard d'œuvres majeures du XVe au XVIIe siècle. Le format du cours se veut interactif afin de décrire et analyser de concert avec les étudiants quatre ou cinq œuvres par séance en s'intéressant à l'iconographie, au style, aux matériaux et aux techniques. L'étudiant choisira une œuvre des collections modernes du musée qu'il développera dans un commentaire à partir des échanges du cours et d'une recherche bibliographique approfondie.

UE6 - Unité d'Enseignement Transverse

3 ECTS

3 EC obligatoires + 1 EC au choix de l'EC4 à l'EC6

EC1 - Langue étrangère (TD 1h hebdo/9 semaines)

Au choix :

Allemand : *Sylvie Savodnik*

Anglais : *Alain Corbière, Margarita-Kyriaki Kotsari*

Italien « grand·e·s débutant·e·s » : *Claudia Mancini*

EC2-TD-Français (2h/9 sem.)

Eddy Hanquier

EC3-CM-P.P.I. (Projet professionnel Individualisé)

Au choix :

□

EC4 – Méthodologie universitaire (TD 10h)

Cordelia Floc'hic

EC5 – Performance orale (TD 10h)

Il s'agira d'améliorer ses oraux, sa prise de parole devant un public à l'occasion d'un exposé ou d'une conférence.

EC6 – Engagement ou valorisation des compétences

(sous condition d'éligibilité)

Licence 1 Arts du spectacle

Semestre 1

UE1 - Cours fondamentaux

9 ECTS

4 EC obligatoires + 1 EC au choix

EC1 - Histoire du cinéma (CM 20h)

Obligatoire

Federico Pierotti

Après une évocation des différents dispositifs scientifiques et spectaculaires conduisant à l'invention du cinéma à la fin du XIXe siècle, nous observerons ses premiers temps comme attraction foraine au début du XXe siècle, avant de suivre ses différents progrès techniques, développements économiques et inventions esthétiques des années 1910 jusqu'en 1945. Tout en mettant en avant des œuvres et extraits d'œuvres ayant marqué l'histoire du cinéma, notre progression suivra des jalons relevant à la fois de l'histoire politique et culturelle du XXe siècle mais aussi de l'histoire technique et économique du cinéma (invention et développement des appareils de prises de vue, du son, de la couleur ; développement des studios et des salles de cinéma...). Il s'agira en effet de replacer ces différentes évolutions dans leur contexte, et voir comment celles-ci interagissent étroitement avec lui. Il s'agira en même temps de s'initier aux différentes approches possibles de l'histoire du cinéma.

EC2 - Histoire du cinéma (TD 20h)

Obligatoire

Xavier Bittar et Oriane Sidre

Dans ce cours, il s'agira d'approfondir la connaissance d'un des moments ou des courants importants de l'histoire du cinéma, en lien avec le CM EC1.

EC3 - Histoire du théâtre (1) (CM 20h)

Obligatoire

Guillaume Pinçon

Premier volet d'un enseignement à suivre sur l'année (CM Histoire du théâtre (2), *Laura Lahaye Vantroyen*, L1 S2), ce cours abordera le théâtre depuis ses origines jusqu'au XVIIIe siècle en approchant par leurs conditions d'existence les formes singulières de représentation qui ont marqué l'histoire du théâtre occidental et qui constituent un héritage possible pour la création d'aujourd'hui.

EC4 - Histoire du théâtre (1) (TD 20h)

Obligatoire

6 groupes

Floriane Gaber (groupes 1, 2, 3), Laura Lahaye Vantroyen (groupes 4, 5, 6)

Il s'agira dans ce TD d'approfondir des périodes abordées dans le CM Histoire du Théâtre (1) à partir de la lecture de textes (théoriques et dramatiques), d'études de cas et d'analyses de spectacle.

1 cours à choisir parmi ces 3 cours

EC5 - Histoire des arts de la marionnette (CM 20h)

Enseignant·e en cours de recrutement

EC6 - Esthétique du cinéma (CM 20h)

Laurent Husson

Au carrefour de l'esthétique et de l'histoire, ce cours vise à l'apprentissage du vocabulaire, des concepts et des connaissances techniques indispensables à la description précise et à l'analyse d'œuvres audiovisuelles, extraits de films à l'appui.

EC7 - Histoire de la musique et du son (CM 20h)

Laetitia Marion

Une étude des différents paramètres du son dans une perspective historique et géographique faisant appel à la physique, la psychoacoustique, l'ethnomusicologie et l'histoire de la musique, ouverture sur la diversité des cultures et des langages musicaux pour affiner sa perception et saisir les enjeux des esthétiques sonores d'aujourd'hui.

UE2 - Cours fondamentaux de l'option

3 ECTS

Option arts plastiques

2 CM obligatoires

EC1 - Histoire de la performance (CM 20 h)

Obligatoire

Emma Dusong

Dans une approche chronologique et thématique, le cours abordera l'histoire de la performance, ses prémices, ses enjeux esthétiques, politiques et conceptuels.

EC2 - Théories de l'art (CM 20 h)

Obligatoire

Lise Lerichomme

Cet enseignement proposera de découvrir des grands textes de théorie de l'art, véritables jalons des études de genre et des épistémologies féministes. Écrits par des universitaires ou des artistes, ceux-ci seront des outils utiles aux étudiant·e-s afin d'exercer un regard critique et informé sur la création, qu'elle soit moderne ou contemporaine.

Option histoire de l'art

2 CM obligatoires

EC1 - Histoire de l'art médiéval (CM 20h)

Obligatoire

Giacomo D'Andrea

L'art et à l'architecture médiévale du IVe au XVe siècle.

Le cours vise à offrir un aperçu de la production artistique médiévale du IVe siècle au XVe siècle en Europe. Seront présentés les principaux monuments architecturaux, la production sculpturale et picturale de l'époque paléochrétienne à la diffusion des styles

du gothique tardif. Les cours seront organisés en deux modules séparés mais interconnectés :

- un panorama historique des domaines majeurs de la production artistique.
- des approfondissements spécifiques sur les artistes et les œuvres, analysés sur le plan technique, stylistique et iconographique.

Le but du cours est de donner à l'étudiant-e les outils pour comprendre l'évolution artistique dans les principaux centres européens pendant le "long Moyen âge". Les TD seront consacrés à l'étude des aspects techniques et à des exercices d'analyse et de description d'œuvres d'art, afin d'acquérir à la fois la terminologie et la méthodologie spécifiques.

EC2 - Histoire de l'art moderne (CM 20h)

Obligatoire

Massimiliano Simone

La Renaissance italienne au XVe siècle.

Après avoir défini les grandes ruptures artistiques qui se produisirent au Quattrocento, le cours sera consacré à l'architecture, la sculpture et les grands décors peints qui concourent à l'éclat de la civilisation de la Renaissance dans certains centres italiens (Florence, Urbino, Mantoue, Venise), tout en définissant les caractères singuliers de l'avance remarquable de l'Italie dans le domaine des arts au XVe siècle.

UE3 - Cours pratiques 3 EC

9 ECTS

**1 TD obligatoire + 1 atelier obligatoire
+ 1 atelier au choix de l'EC5 à l'EC8.**

1 TD à choisir parmi les deux TD suivants (ATTENTION : au second semestre, vous devrez prendre le TD qui n'a pas été choisi ce semestre)

EC1 - Analyse des œuvres-dramatiques : texte et représentation (TD 20h)

2 groupes

Juliette Mezergues

Dans ce cours, nous aborderons l'analyse d'œuvres classiques et contemporaines à travers différents supports. Nous choisirons comme thème central *Hamlet* de William Shakespeare, ce qui nous permettra de travailler sur différentes réécritures et mises en scène, différentes approches de l'analyse.

EC2 - Analyse filmique (TD 20h)

Philippe Fauvel, Rémi Lauvin

Il n'existe aucune méthode universelle de l'analyse du film. Il ne s'agit donc pas d'appliquer une « recette » mais de révéler ce qui fait la qualité propre d'un film : repérer les enjeux, apprendre à choisir des instruments et le lexique propre aux études cinématographiques, formuler par l'écrit une pensée propre au mouvement de l'analyse qui ne contrevienne pas la pensée induite par le film.

1 atelier à choisir parmi les 2 ateliers suivants (ATTENTION : au second semestre, vous devrez prendre l'atelier qui n'a pas été choisi ce semestre)

EC3 - ATELIER Initiation à la réalisation (20h)

Inès Loizillon et Emma Dusong, William Quenum

Cet enseignement pratique permet de se confronter à la réalisation filmique : principes d'utilisation du caméscope numérique, initiation à la méthodologie du récit filmique, initiation au montage sur *Final cut* et autres logiciels périphériques, principes de base pour le tournage et le montage appliqués à la fiction.

EC4 - ATELIER Jeu, dramaturgie et mise en scène (20h)

Jérôme Hankins (groupes 1, 2, 3)

« Ça, c'est le théâtre. Un rideau, puis la première coulisse, puis la deuxième, et, plus loin, l'espace vide. Comme décor – rien. Ça ouvre directement sur le lac et l'horizon ». Comme le dit ce personnage de Tchekhov, dans *La Mouette*, la scène de théâtre ouvre sur l'« horizon » infini des actions et des pensées humaines. Cet atelier d'initiation vise d'abord à donner confiance aux étudiants, même les plus débutants, qui élaboreront un projet personnel en toute liberté de choix. Cette année, nous aborderons, entre autres, la figure des tyrans et des monstres.

Juliette Mezergues (groupe 4)

Dans cet atelier, nous expérimenterons, à l'aide de différents exercices, la relation au partenaire, au public, à l'espace, à travers la mise en jeu de textes choisis. Vous travaillerez par petits groupes, ce qui vous permettra de vous investir plus particulièrement dans le travail du jeu ou de mise en scène, selon vos préférences.

1 atelier à choisir parmi les 4 ateliers suivants :

EC5 - ATELIER Initiation à la scénographie (20h)

3 groupes

Adeline Caron

« Ecrire » l'espace : cet atelier présente aux étudiant·e·s les bases techniques et conceptuelles de la scénographie. A partir d'un texte théâtral, nous aborderons les trois étapes qui structurent le travail du scénographe : la lecture et l'analyse du texte, l'élaboration d'un parti-pris dramaturgique et scénographique, la mise en forme de cet imaginaire en maquette à différentes échelles.

Les deux premières séances sont consacrées à la lecture et à l'analyse dramaturgique et spatio-temporelle d'un texte théâtral. Les étudiants réalisent individuellement sur 2 ou 3 séances une maquette au 1/100ème mettant en forme leur parti-pris dramaturgique et scénographique du texte. Les séances suivantes sont consacrées à un travail de maquette au 1/25ème en groupe. L'atelier se clôt par une présentation orale de leur travail par chaque groupe.

EC6 - ATELIER Arts de la marionnette (20h)

Jurate Trimakaité

L'atelier invite les étudiants à découvrir par la pratique les subtilités du théâtre d'objets, les bases de la manipulation, la place que peuvent occuper les objets dans la dramaturgie d'un spectacle et comment s'en servir pour raconter une histoire. Les étudiants seront répartis en groupes pour travailler sur différentes créations et créer une courte forme théâtrale pour un spectateur en utilisant les techniques du théâtre d'objet.

EC7 - ATELIER Photographie (20h)

Sylvie Gosselin

La photographie vient croiser les arts plastiques, ces affinités seront analysées et interrogées. Une pratique qui mettra en évidence le champ éclaté de la photographie.

EC8 - ATELIER Arts et technologies (20h)

Maëlla Mickaëlle Marechal

Initiation à des formes de vidéo et d'images animées poétiques et expérimentales dans une perspective de projection, performance et de spectacle (décor vivant, intervention en direct) via l'apprentissage de logiciels de montage et de VJing (vidéo live) et de processus analogiques.

UE4 - Cours pratiques de l'option

3 ECTS

Option arts plastiques

1 atelier à choisir parmi les 3 ateliers suivants :

ATELIER Sculpture-Installation (20h)

Louise Gügi

L'atelier sculpture-installation se base sur des pratiques pluridisciplinaires et contemporaines : installation performative, sculpture habitacle, œuvre in situ seront autant de notions à déployer pour s'engager dans une pratique expérimentale à travers la diversité des techniques du volume. Les projets exploreront plusieurs étapes de réalisations : croquis, photomontage, maquette, prototypage... L'expérimentation spatiale du volume et des techniques de réalisation conduiront nos recherches.

ATELIER Performance (20h)

Fabien Lerat

La performance nous place au milieu de nos vies, au présent de nos pensées. Elle n'imité aucun art, elle s'est éloignée de la scène et du tableau. Un peu à la manière du dessin, qui est le chemin le plus court entre le cerveau et la main, la performance mobilise chez nous un agir plus qu'un faire.

ATELIER Art vidéo (20h)

Nicolas Boone

Visionnage de films issus de (l'histoire) de l'art vidéo ou de (l'histoire) du cinéma et réalisation de films.

Option histoire de l'art

2 EC obligatoires

EC1 - TD Histoire de l'art médiéval

Obligatoire

Anna Migdal (2 groupes), Hugo Freby (3 groupes)

EC2 - TD Histoire de l'art moderne (20h)

Obligatoire

Camille Ambrosino (1 groupe), Thomas Mattei (2 groupes), Massimiliano Simone (1 groupe)

UE5 - Projet encadré

3 ECTS

EC1 - Projet encadré : 12h TD + 16h en autonomie.

Obligatoire

Jérôme Hankins, en partenariat avec le Safran

À partir d'un texte ou d'une thématique proposée, en partenariat avec le théâtre du Safran et son Festival Safran'chir, les étudiants seront invités à se constituer en petit groupe de travail créatif afin de réaliser une forme libre (texte, performance, vidéo, BD, etc.) en réponse polémique à la proposition de départ.

UE6 - Unité d'Enseignement transverse

3 ECTS

EC1 - TD langue étrangère (1h hebdomadaire/ 9 semaines)

Obligatoire

Au choix :

Allemand : *Sylvie Savodnik*

Anglais : *Alain Corbière, Julie Harrington*

Italien « grand·e·s débutant·e·s » : *Claudia Mancini*

EC2 - TD Ressources documentaires (4h)

Licence 1 Arts du spectacle

Semestre 2

UE1 - Cours fondamentaux

9 ECTS

4 EC obligatoires + 1 EC au choix de l'EC5 à l'EC7

EC1 - Histoire du cinéma (CM 20h)

Obligatoire

Laurent Husson

Poursuite de l'histoire du cinéma, de l'après-guerre à nos jours, et de l'initiation aux différentes approches possibles de l'histoire du cinéma. Cette période se caractérise par un déploiement et une variété sans précédent, à l'échelle internationale, des formes et des modes de créations. Celles-ci sont induites par des évolutions techniques et économiques décisives. La progressive massification des outils cinématographiques, le développement de la télévision puis de nouveaux modes de diffusions à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, transforment aussi bien la perception et la réception du cinéma que sa création... jusqu'à remettre en question l'existence, aujourd'hui, du dispositif de la salle de cinéma. Tout en maintenant une progression essentiellement rythmée par les évolutions techniques, esthétiques et économiques du cinéma, le cours sensibilisera aussi aux questions politiques que soulèvent cette internationalisation de l'histoire du cinéma, initiant les étudiants à ses enjeux post-coloniaux, décoloniaux et transnationaux.

EC2 - Histoire du cinéma (CM 20h)

Obligatoire

Xavier Bittar et Oriane Sidre

Dans ce cours, il s'agira d'approfondir la connaissance d'un des moments ou des courants importants de l'histoire du cinéma, toujours en lien avec le CM EC1.

EC3 - Histoire du théâtre (2) (CM 20h)

Obligatoire

Laura Lahaye Vantroyen

Deuxième volet d'un enseignement à suivre sur l'année (cf. Histoire du théâtre (1), Guillaume Pinçon, L1 S1), ce cours abordera l'histoire du théâtre principalement par l'histoire de la mise en scène européenne, depuis son « invention » au XIXe siècle par les « pionniers » tel Antoine en France ou Stanislavski en Russie, et jusque dans ses développements esthétiques et politiques plus récents (Brecht, Vitez, Mnouchkine...).

EC4 - Histoire du théâtre (2) (TD 20h)

Obligatoire

Floriane Gaber (groupe 1, 2, 3), enseignant.e en cours de recrutement

Il s'agira dans ce TD d'approfondir des périodes abordées dans le CM Histoire du Théâtre (2) à partir de la lecture de textes (théoriques et dramatiques),

d'études de cas et de l'analyse de spectacle (en captation).

Un cours à choisir parmi les 3 cours suivants :

EC5 - Histoire du cirque et des arts de la rue (CM 20h)

Floriane Gaber

Arts de la rue et cirque contemporain ont une même filiation : celle des « saltimbanques » qui ont fleuri sur les trottoirs autour de 68. Le CM s'appuiera sur de nombreux exemples de spectacles créés en France depuis ces 50 dernières années.

EC6 - Esthétique du cinéma (CM 20h)

Pierre Eugène

Après un rappel des fondamentaux vus au premier semestre, nous approfondirons notre approche de l'analyse filmique via les formes et motifs travaillés à l'image et au son.

EC7 - Histoire de la musique et du son 2 (CM 20h)

Jean-Philippe Renoult

La musique à l'âge de sa reproductibilité. L'apparition de l'enregistrement sonore chamboule les habitudes d'écoute et de diffusion de la musique. Dès lors la musique n'est plus seulement écrite, elle est inscrite. Inscrite sur un support manipulable et reproductible. Ainsi, le disque vinyle, la bande magnétique, le fichier numérique sont des inventions et des paradigmes de création musicale dont on mesure les implications encore aujourd'hui. De « l'art des bruits » des futuristes du début du XXe siècle, aux recherches électroniques en passant par les esthétiques hip hop, techno, metal, et d'autres, ce cours met en perspective les courants musicaux et les courants de pensée qui favorisent l'émergence des musiques actuelles.

UE2 - Cours fondamentaux de l'option

3 ECTS

Option arts plastiques

2 CM obligatoires

EC1 - Théories de l'art (CM 20h)

Obligatoire

Serge Bismuth

Le cours interrogera les élaborations théoriques et philosophiques concernant les arts, de l'antiquité jusqu'à la période moderne.

EC2 - Histoire de la photographie (CM 20h)

Obligatoire

Jean-Philippe Carré-Mattei

Au-delà d'une mise en histoire de la photographie et de ses mutations techniques rapides depuis Niépce et Daguerre, ce cours abordera, par le prisme

de l'anthropologie, la notion même de l'image photographique. Que deviennent ainsi, aujourd'hui, l'indicialité en photographie ou l'iconologie comme discours traditionnel de décryptage d'une œuvre photographique ?

Option histoire de l'art

2 EC obligatoires

EC1 - Histoire de l'art moderne (CM 20h)

Obligatoire

Massimiliano Simone

Les grands maîtres de la Renaissance

Nous aborderons les répercussions du goût pour l'antique sur l'art italien du XVIe siècle et les révolutions artistiques apportées par quatre artistes majeurs (Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël et Titien), en insistant sur les techniques et les matériaux et en abordant autant les aspects stylistiques que le contexte économique, politique, social et religieux.

EC2 - Histoire de l'art contemporain (CM 20h)

Obligatoire

Nicholas-Henri Zmelty

La peinture en France 1850-1900

De Manet à Van Gogh en passant par Monet, Cézanne ou Gauguin, le cours sera consacré à plusieurs figures majeures de l'histoire de la peinture en France dans la seconde moitié du XIXe siècle.

UE3 - Cours pratiques

9 ECTS

2 EC : 1TD obligatoire + 1 atelier obligatoire + 1 atelier au choix de l'EC5 à l'EC8
ATTENTION de ne pas reprendre ceux choisis au premier semestre. Choix libre de EC5 à EC8.

EC1 - Analyse des œuvres-dramatiques : texte et représentation (TD 20h)

Mirita Merckaert, (groupe 3)

Comment lire et analyser une œuvre dramatique ? Comment regarder et analyser un spectacle ? À travers ce parcours de lecteur/spectateur, nous chercherons quelles sont les méthodes les plus fertiles quant à l'approche analytique d'œuvres dramatiques et de leurs mises en scène contemporaines y compris dans les nouvelles théâtralités.

Juliette Mezergues (groupes 1 et 2)

Dans ce cours, nous aborderons l'analyse d'œuvres classiques et contemporaines à travers différents supports. Nous choisirons comme thème central *Hamlet* de William Shakespeare, ce qui nous permettra de travailler sur différentes réécritures et mises en scène, différentes approches de l'analyse.

EC2 - Analyse filmique (TD 20h)

Enseignant.es en cours de recrutement

Il n'existe aucune méthode universelle de l'analyse du film. Il ne s'agit donc pas

d'appliquer une « recette » mais de révéler ce qui fait la qualité propre d'un film : repérer les enjeux, apprendre à choisir des instruments et le lexique propre aux études cinématographiques, formuler par l'écrit une pensée propre au mouvement de l'analyse qui ne contrevienne pas la pensée induite par le film.

EC3 - ATELIER Initiation à la réalisation (20h)

Inès Loizillon

Cet enseignement pratique permet de se confronter à la réalisation filmique : principes d'utilisation du caméscope numérique, initiation à la méthodologie du récit filmique, initiation au montage sur Final cut et autres logiciels périphériques, principes de base pour le tournage et le montage appliqués à la fiction.

EC4 - ATELIER Jeu, dramaturgie et mise en scène (20h) 3 groupes

Enseignant.e en cours de recrutement

1 atelier à choisir parmi les 4 ateliers suivants :

EC5 - ATELIER Initiation à la scénographie (20h) 3 groupes

Adeline Caron

« Ecrire » l'espace : cet atelier présente aux étudiants les bases techniques et conceptuelles de la scénographie. A partir d'un texte théâtral, nous aborderons les trois étapes qui structurent le travail du scénographe : la lecture et l'analyse du texte, l'élaboration d'un parti-pris dramaturgique et scénographique, la mise en forme de cet imaginaire en maquette à différentes échelles. Les deux premières séances sont consacrées à la lecture et à l'analyse dramaturgique et spatio-temporelle d'un texte théâtral. Les étudiants réalisent individuellement sur 2 ou 3 séances une maquette au 1/100ème mettant en forme leur parti-pris dramaturgique et scénographique du texte. Les séances suivantes sont consacrées à un travail de maquette au 1/25ème en groupe. L'atelier se clôt par une présentation orale de leur travail par chaque groupe.

EC6 - ATELIER Cirque et arts de la rue (20h)

Floriane Gaber

Géographie sensible (art d'espace public). Explorer une ville, en découvrir les différents quartiers : observer, avec les cinq sens ; noter mentalement, numériquement, sur le papier... S'inspirer de ce que l'on a collecté pour écrire un conte que l'on restituera ensuite dans les lieux visités ou ailleurs. L'atelier se déroulera dehors, dedans, et alternera les temps d'observation, d'écriture et de mise en voix et en espace.

EC7 - ATELIER Photographie (20h)

Sylvie Gosselin

La photographie vient croiser les arts plastiques, ces affinités seront analysées et interrogées. Une pratique qui mettra en évidence le champ éclaté de la photographie.

EC8 - ATELIER Arts et technologies (20h)

Jean-Philippe Renoult

UE4 - Cours pratiques de l'option

3 ECTS

Option arts plastiques

1 atelier au choix

ATELIER Sculpture-Installation (20h)

Louise Gugli

L'atelier sculpture-installation se base sur des pratiques pluridisciplinaires et contemporaines : installation performative, sculpture habitacle, œuvre in situ seront autant de notions à déployer pour s'engager dans une pratique expérimentale à travers la diversité des techniques du volume. Les projets exploreront plusieurs étapes de réalisations : croquis, photomontage, maquette, prototypage... L'expérimentation spatiale du volume et des techniques de réalisation conduiront nos recherches.

ATELIER Performance (20h)

Louise Porte et Emma Dusong

Louise Porte : L'atelier performance expérimentera collectivement et individuellement la recherche et les réalisations de chacun·e, par le biais de différents exercices et échauffements. Des arts visuels aux arts vivants, le corps sera notre premier instrument, à travers des formes visuelles, sonores, plastiques, spatiales, narratives, corporelles, jouant de différents champs, les plus larges possibles, en s'inscrivant dans des pratiques artistiques contemporaines.

Emma Dusong : cet atelier propose de pratiquer la performance dans sa dimension visuelle, sonore, temporelle et spatiale. Une réflexion sera portée sur la trace, la réactivation et la déclinaison de la performance. Cet atelier est lié à deux autres ateliers de Emma Dusong en L2 et en L3 au travers de la préparation d'une exposition collective au Safran.

ATELIER Art vidéo (20h)

Nicolas Gourault

Option histoire de l'art

1 TD au choix

EC1 - TD Histoire de l'art moderne (20h)

Massimiliano Simone

EC2 - TD Histoire de l'art contemporain (20h)

Cybill Whalley

UE5 - Projet encadré

3 ECTS

TD Projet encadré : 12h TD + 16h en autonomie

Obligatoire

Louise Porte et Pascal Cervo, en partenariat avec le Safran

À partir d'un texte lu et commenté ensemble, les étudiants seront invités à se constituer en petit groupe de travail afin d'écrire et de réaliser une forme libre à partir de celui-ci (texte, performance, vidéo, etc.)

UE6 - Unité d'Enseignement Transverse

3 ECTS

3 EC obligatoires + 1 EC au choix de l'EC4 à l'EC6

EC1 - Langue étrangère (TD 1h hebdo/9 semaines)

Obligatoire

Au choix

Allemand : *Sylvie Savodnik*

Anglais : *Alain Corbière, Julie Harrington*

Italien « grand·e·s débutant·e·s » : *Claudia Mancini*

EC2-TD-Français (2h/9 sem.)

Obligatoire

Enseignant.e en cours de recrutement

EC3-CM-P.P.I. (Projet professionnel Individualisé)

Obligatoire

Une EC à choisir parmi les trois EC suivantes :

EC4-Méthodologie universitaire (TD 10 h)

Claudine Le Pallec-Marand

EC5 - Performance orale (TD 10 h) *Enseignant.e.s en cours de recrutement*

Améliorer ses prises de parole.

Comment se comporter face à un public ? Ce TD vise à proposer aux étudiants des outils pour mieux s'adapter aux situations de présentation à l'oral, qu'il s'agisse d'exposés de travaux universitaires, d'entretiens d'embauche, de prestations scéniques. etc. en passant notamment par des exercices issus de l'improvisation théâtrale.

EC6-Engagement ou valorisation des compétences

(sous condition d'éligibilité)

Licence - Arts plastiques

Responsable des études- Arts plastiques : Daniel Lê
daniel.le@u-picardie.fr

Responsable du département et de la Licence Arts plastiques : Marine Schütz
marine.schutz@u-picardie.fr

Gestionnaire de scolarité : Christèle Elophe
scolarite.ufrarts@u-picardie.fr

Licence 1 Arts plastiques semestre 1

UE1- Cours fondamentaux

6 ECTS

4 EC obligatoires + 2 EC au choix

EC1 - CM Questions d'esthétique (CM 20h)

obligatoire

Frederico Lyra de Carvalho

Nous allons étudier précisément la question : qu'est-ce que l'esthétique ? Au cours du premier semestre, nous introduirons le problème, puis nous discuterons la relation entre art et philosophie dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, pour arriver aux XVIIIe et XIXe siècles, période où le concept et la discipline d'esthétique s'imposent et se répandent notamment en Allemagne. Au cours du second semestre, nous poursuivrons notre enquête en abordant les dédoublements et transformations de la pensée esthétique du XXe siècle (notamment en France, aux USA et en Allemagne) pour conclure sur les questions concernant le XXIe siècle.

EC2 - Histoire de l'art contemporain (CM 20h)

obligatoire

Nicholas-Henri Zmelty

La peinture en France 1789-1850

Ce cours propose de partir à la découverte de la peinture en France dans la première moitié du XIXe siècle, du néoclassicisme de David au réalisme de Courbet.

EC3-Analyse des œuvres contemporaines (TD 20h)

obligatoire

Anna Buno, Androula Michael et Pascaline Morincôme

Anna Buno : À partir d'œuvres de la collection du FRAC Picardie choisies autour d'un même thème, les étudiant·e·s seront invité·e·s à questionner leur expérience de l'art contemporain. Envisagé comme un atelier de création, ce TD propose de former son regard, de décrire et de décrypter les œuvres, de réaliser des recherches documentaires, de collecter un atlas d'images autour d'elles, de discuter des lectures de textes, de rédiger des analyses. Pour mieux mettre en place une méthodologie en vue de la création d'un dossier personnel.

Androula Michael : À partir d'œuvres récentes, l'enjeu de ce TD est de faire connaître la diversité des approches contemporaines de l'art tout en proposant les premières procédures d'analyse plastique.

Pascaline Morincôme : Ce TD entend aborder les méthodes d'analyses des œuvres contemporaines dans une dimension fondamentalement pratique. En première partie de semestre, le cours encouragera ainsi la visite d'expositions, le visionnage, l'écoute et la consultation collective d'ouvrages et de documents, et proposera différents exercices d'écritures qui tenteront d'aborder autant les modes d'écritures académiques utiles aux étudiant-e-s (Construction d'une pensée critique, problématisation, constitution d'une bibliographie, normes de rédaction universitaire...), que des formes d'écritures et d'analyses plus artistiques et littéraires (chroniques, journaux, correspondances...) en envisageant le travail d'analyse et de critique des œuvres comme un outil et un médium pour les artistes.

La deuxième partie du cours sera entièrement dédiée à un projet de fin de semestre, pour lequel le groupe d'étudiant-e-s se transformera en comité éditorial, afin de concevoir, de rédiger, et d'éditer, le numéro 0 d'une micro-revue d'art critique.

EC4 - Questions d'esthétique (TD 20h)

obligatoire

Frederico Lyra de Carvalho et Diego Scalco

À travers un choix de textes fondateurs, mais aussi d'approches contemporaines plus singulières, il s'agira de découvrir comment des philosophes se sont saisi des objets complexes que représentent les pratiques artistiques, et les enjeux qui déterminent la manière dont ils les ont conçus.

2 cours à choisir parmi les 4 cours suivants :

EC5 - Histoire de la performance (CM 20h)

Emma Dusong

Dans une approche chronologique et thématique, le cours abordera l'histoire de la performance, ses prémices, ses enjeux esthétiques, politiques et conceptuels.

EC6 - Théories de l'art (CM 20h)

Lise Lerichomme

Cet enseignement proposera de découvrir des grands textes de théorie de l'art, véritables jalons des études de genre et des épistémologies féministes. Écrits par des universitaires ou des artistes, ceux-ci seront des outils utiles aux étudiant-e-s afin d'exercer un regard critique et informé sur la création, qu'elle soit moderne ou contemporaine.

EC7 - Histoire de la sculpture contemporaine (CM 20h)

Élisabeth Piot

Cette histoire de la sculpture est rythmée par la question de la technique et des matériaux, et par celle de la transformation de la place du spectateur. Prenant appui sur la figure d'Auguste Rodin, le cours s'achève avec les œuvres du Land Art de l'Earth Art qui participent de l'élargissement du champ de la sculpture tel que le définit Rosalind Krauss.

EC8 - Histoire de la contre-culture (CM 20h)

Marine Schütz

En marge de la culture officielle, académique, légitime, se sont développés des mouvements artistiques où la création est envisagée comme un espace de contestation et d'expérimentations alternatives, contre la culture dominante.

UE2 - Cours fondamentaux de l'option

6 ECTS

Option arts du spectacle

2 EC au choix parmi les 3 cours suivants

EC1 - Esthétique du cinéma (CM 20h)

Laurent Husson

Au carrefour de l'esthétique et de l'histoire, ce cours vise à l'apprentissage du vocabulaire, des concepts et des connaissances techniques indispensables à la description précise et à l'analyse d'œuvres audiovisuelles, extraits de films à l'appui.

EC2 - Histoire des arts de la marionnette (CM 20h)

Enseignant.e. en cours de recrutement

EC3 - Histoire de la musique et du son (CM 20h)

Laetitia Marion

Une étude des différents paramètres du son dans une perspective historique et géographique faisant appel à la physique, la psychoacoustique, l'ethnomusicologie et l'histoire de la musique, ouverture sur la diversité des cultures et des langages musicaux pour affiner sa perception et saisir les enjeux des esthétiques sonores d'aujourd'hui.

Option histoire de l'art

2 EC obligatoires

EC1 - Histoire de l'art médiéval (CM 20h)

obligatoire

Giacomo D'Andrea

L'art et à l'architecture médiévale du IVe au XVe siècle.

Le cours vise à offrir un aperçu de la production artistique médiévale du IVe siècle au XVe siècle en Europe. Seront présentés les principaux monuments architecturaux, la production sculpturale et picturale de l'époque paléochrétienne à la diffusion des styles du gothique tardif. Les cours seront organisés en deux modules séparés mais interconnectés :

- un panorama historique des domaines majeurs de la production artistique.
- des approfondissements spécifiques sur les artistes et les œuvres, analysés sur le plan technique, stylistique et iconographique.

Le but du cours est de donner à l'étudiant-e les outils pour comprendre l'évolution artistique dans les principaux centres européens pendant le "long Moyen âge". Les TD seront consacrés à l'étude des aspects techniques et à des exercices d'analyse et de description d'œuvres d'art, afin d'acquérir à la fois la terminologie et la méthodologie spécifiques.

EC2 - Histoire de l'art moderne (CM 20h)

obligatoire

Massimiliano Simone

La Renaissance italienne au XVe siècle.

Après avoir défini les grandes ruptures artistiques qui se produisirent au Quattrocento, le cours sera consacré à l'architecture, la sculpture et les grands décors peints qui concourent à l'éclat de la civilisation de la Renaissance dans certains centres italiens (Florence, Urbino, Mantoue, Venise), tout en définissant les caractères singuliers de l'avance remarquable de l'Italie dans le domaine des arts au XVe siècle.

UE3 - Cours pratiques

9 ECTS

EC1 obligatoire + 2 ateliers au choix de l'EC2 à l'EC11

EC1 - ATELIER projet artistique (20h)

obligatoire

Daniel Lê, Louise Porte et Thily Vossier et Fabien Lerat

Une thématique sur le semestre sera proposée afin de confronter les étudiant·e-s aux enjeux théoriques et pratiques du champ artistique contemporain. L'étudiant·e élaborera une pratique personnelle pouvant faire appel à des médiums très divers (peinture, dessin, sculpture, vidéo, photo, installation, performance...). Une attention toute particulière sera apportée aux modalités de présentation, d'exposition.

2 ateliers à choisir parmi les 10 ateliers suivants :

EC2 - ATELIER Dessin (20h)

Stéphanie Mansy

Questionner l'art contemporain à travers le dessin, à moins que ce ne soit l'inverse... Cet atelier propose d'interroger la définition élargie du dessin contemporain, au regard des expositions et documentations du FRAC Picardie. À partir de sujets proposés il s'agira de se les approprier pour construire une recherche personnelle, d'élaborer des protocoles de travail afin d'éprouver ce médium et de le mettre en doute. Les propositions seront multiples, du carnet au projet, de la réflexion à l'exposition, en passant par des temps d'expérimentations en atelier.

EC3 - ATELIER Photographie (20h)

Gaël Clariana

La photographie sous deux axes :

- Axe théorique (Histoire de cet art : de son invention à la photographie contemporaine. Engagement photographique individuel associant le sens à la réflexion.
- Axe pratique (Acquisition et maîtrise des outils et des pratiques de laboratoire (du négatif au tirage argentique noir et blanc, couleur).

Des sujets seront donnés tout au long de l'année, à rendre sous forme de livrets, le rendu des sujets donnés fera l'objet d'une étude collective qui permettra d'enrichir le sens critique de chaque étudiant·e. Des films, sur la photographie, ou abordant la photographie seront montrés aux étudiant·es.

EC4 - ATELIER Sculpture-installation (20h)

Louise Gügi

L'atelier sculpture-installation se base sur des pratiques pluridisciplinaires et contemporaines : installation performative, sculpture habitacle, œuvre in situ seront autant de notions à déployer pour s'engager dans une pratique expérimentale à travers la diversité des techniques du volume. Les projets exploreront plusieurs étapes de réalisations : croquis, photomontage, maquette, prototypage... L'expérimentation spatiale du volume et des techniques de réalisation conduiront nos recherches.

EC5 - ATELIER Sculpture-céramique (20h)

Jessica Lajard, Élisabeth Piot

La Céramique comme Expérience : À travers la découverte d'artistes contemporains utilisant la terre/la céramique comme matériaux d'expression, les étudiant·e-s sont invité·e-s à expérimenter la plasticité de la terre dans tous ses états (liquide, crue, cuite). Les sujets proposés encouragent autant la recherche individuelle que collective en vue de

la réalisation de sculptures de formats divers.

EC6 - ATELIER Art vidéo (20h)

Nicolas Boone

Visionnage de films issus de (l'histoire) de l'art vidéo ou de (l'histoire) du cinéma et réalisation de films.

EC7 - ATELIER Peinture (20h)

Stéphanie Mansy

Cet atelier invite les étudiant-e-s à interroger la peinture. Expérimenter, réaliser une recherche personnelle sous la forme d'exercices pratiques. Développer diverses étapes et saisir les enjeux de la peinture qui peuvent s'inscrire dans une démarche conceptuelle, un processus ou émerger de la spontanéité. Ces différents axes pratiqués favoriseront les échanges.

EC8 - ATELIER Art et technologies (20h)

Maëlla Mickaëlle Marechal

Atelier de pratique et création pour une première approche de la performance. Réflexions et réalisations de formes performatives autour du corps en présence. Quel engagement pour le corps, lorsqu'il devient matière d'une œuvre ? Exploration des échos possibles entre corps et technologie au sein de la forme performative : Corps engagé et outils techniques, pour composer ses premières performances.

EC9 - ATELIER Performance (20h)

Fabien Lerat et Emma Dusong

Emma Dusong : Cet atelier propose de pratiquer la performance dans sa dimension visuelle, sonore, temporelle et spatiale. L'atelier favorisera l'échange autour des réalisations de chacun-e, et une réflexion sur l'actualité de l'art.

Fabien Lerat : La performance nous place au milieu de nos vies, au présent de nos pensées. Elle n'imité aucun art, elle s'est éloignée de la scène et du tableau. Un peu à la manière du dessin, qui est le chemin le plus court entre le cerveau et la main, la performance mobilise chez nous un agir plus qu'un faire.

EC10 - ATELIER Bandes dessinée (20h)

Guillaume Magny

Initiation à la réalisation de planches de bande dessinée

EC11 - ATELIER Infographie (20h)

Vincent Gebel

Initiation à la mise en page. À partir d'une série d'exercices pour prendre en main la notion de grille et la typographie, les étudiant-e-s réaliseront une recherche personnelle pour produire une affiche ou un livret dont les signes devront répondre au sujet choisi.

UE4 - Cours pratiques de l'option

3 ECTS

Option arts du spectacle

1 atelier à choisir parmi les 3 ateliers suivants :

EC1 - ATELIER Initiation à la réalisation (20h)

Emma Dusong, Maxence Germain, enseignant-e en cours de recrutement

Cet enseignement pratique permet de se confronter à la réalisation filmique : principes

d'utilisation du caméscope numérique, initiation à la méthodologie du récit filmique, initiation au montage sur *Final cut* et autres logiciels périphériques, principes de base pour le tournage et le montage appliqués à la fiction, au documentaire et au clip.

EC2 - ATELIER Initiation à la scénographie (20h)

Adeline Caron

« Ecrire » l'espace : cet atelier présente aux étudiant·e·s les bases techniques et conceptuelles de la scénographie. A partir d'un texte théâtral, nous aborderons les trois étapes qui structurent le travail du scénographe : la lecture et l'analyse du texte, l'élaboration d'un parti-pris dramaturgique et scénographique, la mise en forme de cet imaginaire en maquette à différentes échelles.

Les deux premières séances sont consacrées à la lecture et à l'analyse dramaturgique et spatio-temporelle d'un texte théâtral. Les étudiants réalisent individuellement sur 2 ou 3 séances une maquette au 1/100ème mettant en forme leur parti-pris dramaturgique et scénographique du texte. Les séances suivantes sont consacrées à un travail de maquette au 1/25ème en groupe. L'atelier se clôt par une présentation orale de leur travail par chaque groupe.

EC3 - ATELIER Arts de la marionnette (20h)

Jurate Trimakaité

L'atelier invite les étudiant·e·s à découvrir par la pratique les subtilités du théâtre d'objets, les bases de la manipulation, la place que peuvent occuper les objets dans la dramaturgie d'un spectacle et comment s'en servir pour raconter une histoire. Les étudiant·e·s seront répartis en groupes pour travailler sur différentes créations et créer une courte forme théâtrale pour un·e spectateur·rice en utilisant les techniques du théâtre d'objet.

Option histoire de l'art

2 EC obligatoires

EC1 - Histoire de l'art médiéval (TD 20h)

obligatoire

Anna Migdal (2 groupes), Hugo Freby (3 groupes)

EC2 - Histoire de l'art moderne (TD 20h)

obligatoire

Camille Ambrosino (1 groupe), Thomas Mattei (2 groupes), Massimiliano Simone (1 groupe)

UE5 - Projet encadré

3 ECTS

EC1 - Projet encadré : 12h TD + 16h en autonomie

obligatoire

Louis Clais et Balthazar Leys

Apprendre à écrire un compte-rendu d'exposition. En lien avec les institutions artistiques amiénoises, les étudiant·e·s, par groupes, seront chargé·e·s de visiter une exposition et d'en écrire le compte-rendu. Pour ce faire, le cours propose l'analyse de textes exemplaires en la matière pour en extraire un modèle.

UE6 - Transverse

3 ECTS

**EC1 - TD langue étrangère
(1h hebdomadaire/ 9 semaines)**

obligatoire

Au choix :

Allemand : *Sylvie Savodnik*

Anglais : *Alain Corbière, Margarita Kotsari*

Italien « grand·e·s débutant·e·s » : *Claudia Mancini*

EC2 - TD Ressources documentaires (4h)

obligatoire

Licence 1 Arts plastiques

Semestre 2

UE1 - Cours fondamentaux

6 ECTS

EC1 à EC4 obligatoires + 2 EC au choix de l'EC5 à l'EC7

EC1 - Questions d'esthétique (CM 20h)

obligatoire

Frederico Lyra de Carvalho

Le cours poursuivra la démarche engagée au premier semestre, en mettant l'accent sur un autre aspect des pratiques contemporaines : leur relation à l'esthétique. Ce sera l'occasion d'interroger, sur le plan théorique, la distinction entre philosophie de l'art et esthétique, et d'interroger l'actualité des notions esthétiques en les confrontant à d'autres normes en cours dans les pratiques contemporaines.

EC2 - Art actuel (CM 20h)

obligatoire

Marine Schütz

Ce cours propose un panorama de la création dite contemporaine à partir des années 1960 en Europe et aux Etats-Unis. De l'expressionnisme abstrait au Land art, de l'art minimal à l'art conceptuel, les principaux mouvements de la seconde moitié du XXe siècle sont appréhendés à travers l'analyse de leurs ambitions formelles, sociales, politiques et culturelles. Il s'agira de s'interroger sur les stratégies imaginées par les artistes pour faire valoir leurs idées et sur le rôle des discours critiques et des expositions dans l'émergence de ces mouvements.

EC3 - Arts actuel (TD 20h)

obligatoire

Pascaline Morincôme

Ce TD entend aborder les méthodes d'analyses des œuvres contemporaines dans une dimension fondamentalement pratique. En première partie de semestre, le cours encouragera ainsi la visite d'expositions, le visionnage, l'écoute et la consultation collective d'ouvrages et de documents, et proposera différents exercices d'écritures qui tenteront d'aborder autant les modes d'écritures académiques utiles aux étudiant·e·s (Construction d'une pensée critique, problématisation, constitution d'une bibliographie, normes de rédaction universitaire...), que des formes d'écritures et d'analyses plus artistiques et littéraires (chroniques, journaux, correspondances...) en envisageant le travail d'analyse et de critique des œuvres comme un outil et un médium pour les artistes.

La deuxième partie du cours sera entièrement dédiée à un projet de fin de semestre, pour lequel le groupe d'étudiant·e·s se transformera en comité éditorial, afin de concevoir, de rédiger, et d'éditer, le numéro 0 d'une micro-revue d'art critique.

EC4 - Esthétique (TD 20h)

obligatoire

Serge Bismuth, Diego Scalco

Plusieurs concepts fondateurs de la métaphysique de l'art, de l'esthétique et de la philosophie de l'art seront abordés sous forme de problématisations à partir des thèses avancées dans différents ouvrages, en vue de l'apprentissage des méthodes complémentaires de l'explication de texte et de la dissertation.

Au choix :

EC5 - Modernité et modernismes (CM 20h)

Marta Anton

La « modernité » dans les arts à partir du milieu du XIXe siècle (voir *Le peintre de la vie moderne* de Baudelaire, 1963) est associée aux notions de rupture et de nouveauté. Logique et mode de pensée aux contours flous qui se conçoit en rapport et souvent en opposition à ce qui se considère comme « tradition », elle sera aussi examinée dans sa déclinaison en divers modernismes.

EC6 - Histoire de la photographie (CM 20h)

Jean-Philippe Carré-Mattei

Au-delà d'une mise en histoire de la photographie et de ses mutations techniques rapides depuis Niépce et Daguerre, ce cours abordera, par le prisme de l'anthropologie, la notion même de l'image photographique. Que deviennent ainsi, aujourd'hui, l'indicialité en photographie ou l'iconologie comme discours traditionnel de décryptage d'une œuvre photographique ?

EC7 - Théories de l'art (CM 20h)

Serge Bismuth

Le cours interrogera les élaborations théoriques et philosophiques concernant les arts, de l'antiquité jusqu'à la période moderne.

UE2 - Cours fondamentaux de l'option

6 ECTS

Option arts du spectacle

2 EC au choix

EC1 - Esthétique du cinéma (CM 20h)

Pierre Eugène

Après un rappel des fondamentaux vus au premier semestre, nous approfondirons notre approche de l'analyse filmique via les formes et motifs travaillés à l'image et au son.

EC2 - Histoire du cirque et des arts de la rue (CM 20 h)

Floriane Gaber

Arts de la rue et cirque contemporain ont une même filiation : celle des « saltimbanques » qui ont fleuri sur les trottoirs autour de 68. Le CM s'appuiera sur de nombreux exemples de spectacles créés en France depuis ces 50 dernières années.

EC3 - Histoire de la musique et du son (CM 20h)

Jean-Philippe Renoult

La musique à l'âge de sa reproductibilité. L'apparition de l'enregistrement sonore chamboule les habitudes d'écoute et de diffusion de la musique. Dès lors la musique n'est plus seulement écrite, elle est inscrite. Inscrite sur un support manipulable et reproductible. Ainsi, le disque vinyle, la bande magnétique, le fichier numérique sont des inventions et des paradigmes de création musicale dont on mesure les implications encore aujourd'hui. De « l'art des bruits » des futuristes du début du XXe siècle, aux recherches électroniques en passant par les esthétiques hip hop, techno, metal, et d'autres, ce cours met en perspective les courants musicaux et les courants de pensée qui favorisent

l'émergence des musiques actuelles.

Option histoire de l'art

2 EC obligatoires

Histoire de l'art moderne (CM 20h)

obligatoire

Massimiliano Simone

Les grands maîtres de la Renaissance

Nous aborderons les répercussions du goût pour l'antique sur l'art italien du XVe siècle et les révolutions artistiques apportées par quatre artistes majeurs (Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël et Titien), en insistant sur les techniques et les matériaux et en abordant autant les aspects stylistiques que le contexte économique, politique, social et religieux.

Histoire de l'art contemporain (CM 20h)

obligatoire

Nicholas-Henri Zmelty

La peinture en France 1850-1900

De Manet à Van Gogh en passant par Monet, Cézanne ou Gauguin, le cours sera consacré à plusieurs figures majeures de l'histoire de la peinture en France dans la seconde moitié du XIXe siècle.

UE3 - Cours pratiques

9 ECTS

EC1 obligatoire + 2 ateliers au choix de l'EC2 à l'EC11

□

EC1 - ATELIER projet artistique (20h)

obligatoire

Louis Clais, Daniel Lê et Louise Porte

Une thématique sur le semestre sera proposée afin de confronter les étudiant·e-s aux enjeux théoriques et pratiques du champ artistique contemporain. L'étudiant·e élaborera une pratique personnelle pouvant faire appel à des médiums très divers (peinture, dessin, sculpture, vidéo, photo, installation, performance...). Une attention toute particulière sera apportée aux modalités de présentation, d'exposition.

Au choix :

EC2 - ATELIER Dessin (20h) (non autorisé à ceux qui ont suivi cet atelier en S1)

Stéphanie Mansy

Le dessin d'observation sera travaillé pour explorer ses bases : composition, ligne et épaisseurs, formes vides ou pleines, valeurs, textures, proportions et échelles mais aussi l'apprentissage technique de ses outils ainsi qu'un regard sur ses différents supports et formats. Une ouverture sur le dessin contemporain sera proposée dans un partenariat avec le FRAC.

EC3 - ATELIER Photographie (20h)

Fred Boucher, Gaël Clariana

La photographie sous deux axes :

- Axe théorique (Histoire de cet art : de son invention à la photographie contemporaine. Engagement photographique individuel associant le sens à la réflexion.
- Axe pratique (Acquisition et maîtrise des outils et des pratiques de laboratoire (du négatif

au tirage argentique noir et blanc, couleur).

Des sujets seront donnés tout au long de l'année, à rendre sous forme de livrets, le rendu des sujets donnés fera l'objet d'une étude collective qui permettra d'enrichir le sens critique de chaque étudiant-e. Des films, sur la photographie, ou abordant la photographie seront montrés aux étudiant-es.

EC4 - ATELIER Sculpture-installation (20h)

Louise Gügi

L'atelier sculpture-installation se base sur des pratiques pluridisciplinaires et contemporaines : installation performative, sculpture habitacle, œuvre in situ seront autant de notions à déployer pour s'engager dans une pratique expérimentale à travers la diversité des techniques du volume. Les projets exploreront plusieurs étapes de réalisations : croquis, photomontage, maquette, prototypage... L'expérimentation spatiale du volume et des techniques de réalisation conduiront nos recherches.

EC5 - ATELIER Sculpture-céramique (20h)

Jessica Lajard, Élisabeth Piot

Cet atelier aborde le volume par le travail de la terre. La connaissance du matériau passe par l'apprentissage de différentes techniques de façonnage. Les sujets proposés ont pour objectif de permettre l'élaboration de dispositifs plastiques en réponse à des problématiques qu'on se sera efforcé de cerner.

EC6 - ATELIER Art vidéo (20h)

Nicolas Gourault, Nicolas Boone

Visionnage de films issus de (l'histoire) de l'art vidéo ou de (l'histoire) du cinéma et réalisation de films.

EC7 - ATELIER Peinture (20h)

Balthazar Leys

Interroger la peinture. Expérimenter, réaliser une recherche personnelle sous la forme d'exercices pratiques. Développer diverses étapes et saisir les enjeux de la peinture qui peuvent s'inscrire dans une démarche conceptuelle, un processus ou émerger de la spontanéité. Ces différents axes pratiqués favoriseront les échanges.

EC8 - ATELIER Arts et technologies (20h)

Jean-Philippe Renoult

Récits holographiques. Création sonore à partir d'enregistrement de terrain. Sons à l'image dans une réalisation à partir d'images muettes du cartoon tchèque, *Taupek* (la petite taupe). Ici sont abordées les techniques de prise de sons, de narration et de montage élaborées. Panorama des écritures sonores issues de la musique concrète des années 50 aux avancées des logiciels de notre époque. L'atelier met à disposition des kits d'enregistrements micro casque et enregistreur et il introduit trois logiciels libres dédiés à la création sonore : *Reaper, Audacity, Musine Kit / Motion*.

EC9 - ATELIER Performance (20h)

Louise Porte et Emma Dusong

Louise Porte : L'atelier performance expérimentera collectivement et individuellement la recherche et les réalisations de chacun-e, par le biais de différents exercices et échauffements. Des arts visuels aux arts vivants, le corps sera notre premier instrument, à travers des formes visuelles, sonores, plastiques, spatiales, narratives, corporelles, jouant de différents champs, les plus larges possibles, en s'inscrivant dans des pratiques artistiques contemporaines.

Emma Dusong : cet atelier propose de pratiquer la performance dans sa dimension

visuelle, sonore, temporelle et spatiale. Une réflexion sera portée sur la trace, la réactivation et la déclinaison de la performance. Cet atelier est lié à deux autres ateliers de Emma Dusong en L2 et en L3 au travers de la préparation d'une exposition collective au Safran.

EC10 - ATELIER Bande dessinée (20h)

Guillaume Magni

Initiation à la réalisation de planches de bande dessinée

EC11 - ATELIER Infographie (20h)

Vincent Gebel

Initiation à la mise en page. À partir d'une série d'exercices pour prendre en main la notion de grille et la typographie, les étudiant.es réaliseront une recherche personnelle pour produire une affiche ou un livret dont les signes devront répondre au sujet choisi.

UE4 - Cours pratiques de l'option

3 ECTS

Option arts du spectacle

Un atelier au choix

EC1 - ATELIER Initiation à la scénographie (20h)

non autorisé à ceux qui ont suivi cet atelier en S1

Adeline Caron

« Ecrire » l'espace : cet atelier présente aux étudiants les bases techniques et conceptuelles de la scénographie. A partir d'un texte théâtral, nous aborderons les trois étapes qui structurent le travail du scénographe : la lecture et l'analyse du texte, l'élaboration d'un parti-pris dramaturgique et scénographique, la mise en forme de cet imaginaire en maquette à différentes échelles.

Les deux premières séances sont consacrées à la lecture et à l'analyse dramaturgique et spatio-temporelle d'un texte théâtral. Les étudiants réalisent individuellement sur 2 ou 3 séances une maquette au 1/100ème mettant en forme leur parti-pris dramaturgique et scénographique du texte. Les séances suivantes sont consacrées à un travail de maquette au 1/25ème en groupe. L'atelier se clôt par une présentation orale de leur travail par chaque groupe.

EC2 - ATELIER Cirque et arts de la rue (20h)

Floriane Gaber

Géographie sensible (art d'espace public). Explorer une ville, en découvrir les différents quartiers : observer, avec les cinq sens ; noter mentalement, numériquement, sur le papier... S'inspirer de ce que l'on a collecté pour écrire un conte que l'on restituera ensuite dans les lieux visités ou ailleurs. L'atelier se déroulera dehors, dedans, et alternera les temps d'observation, d'écriture et de mise en voix et en espace.

EC3 - ATELIER Initiation à la réalisation (20h)

non autorisé à ceux qui ont suivi cet atelier en S1.

Inès Loizillon

Cet enseignement pratique permet de se confronter à la réalisation filmique : principes d'utilisation du caméscope numérique, initiation à la méthodologie du récit filmique, initiation au montage sur *Final cut* et autres logiciels périphériques, principes de base pour le tournage et le montage appliqués à la fiction.

Option histoire de l'art

2 EC obligatoires

EC1 - Histoire de l'art moderne (TD 20h)

obligatoire

Massimiliano Simone

EC2 - Histoire de l'art contemporain (TD 20h)

obligatoire

Cybill Whalley

UE5 - Projet encadré

3 ECTS

EC1 - Projet encadré : 12h TD + 16h en autonomie

obligatoire

Enseignant.e en cours de recrutement

Apprendre à écrire un compte-rendu d'exposition. En lien avec les institutions artistiques amiénoises, les étudiants, par groupes, seront chargés de visiter une exposition et d'en écrire le compte-rendu. Pour ce faire, le cours propose l'analyse de textes exemplaires en la matière pour en extraire un modèle.

UE6 - Unité d'Enseignement transverse

1 ECTS

3 EC obligatoires + 1 EC au choix de l'EC4 à l'EC6

EC1 - Langue étrangère (TD 1h hebdo/9 semaines)

obligatoire

Au choix :

Allemand : *Sylvie Savodnik*

Anglais : *Alain Corbière, Margarita Kotsari*

Italien « grand.es débutant.es » : *Claudia Mancini*

EC2-TD-Français (2h/9 sem.)

obligatoire

Karine Schuler et Élisabeth Carpentier

EC3-CM-P.P.I. (Projet professionnel Individualisé)

obligatoire

Au choix :

EC4 - Méthodologie universitaire (TD 10h)

Enseignant.e en cours de recrutement

Le cours de méthodologie universitaire offre les outils nécessaires à la production d'une documentation fouillée sur un sujet précis. Il sensibilise également les étudiants à la notion de plagiat et indique les bonnes pratiques de la citation.

EC5-Performance orale (TD 10h)

Magali Quillico

Il s'agira d'améliorer la capacité et la qualité de prise de parole des étudiant·e·s à travers plusieurs exercices favorisant l'adaptation aux exercices (travaux universitaires, entretien, expression scénique) et aux situations.

EC6-Engagement ou valorisation des compétences
(sous condition d'éligibilité)

Licence 2 arts plastiques

Semestre 3

UE1 - Actualité de l'art

3 ECTS

(Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master)

EC1 - Actualité de l'Art (CM 12h)

obligatoire

Le cours rassemble l'ensemble des étudiant-e-s de l'UFR en Licence et master. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l'actualité de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférencier-ère-s seront invité-e-s à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

UE2 - Ouvertures disciplinaires

3 ECTS

Au choix :

EC1 - Arts & Technologies 1 (CM 18h)

Nicolas-Xavier Ferrand

Représenter la nature : histoire des relations entre humains et non-humains dans l'art XIXe – XXIe siècles

Ce cours a pour objectif de retracer l'histoire de la place du non-humain (animaux, végétaux, matériaux divers) dans l'histoire de l'art contemporain, du XIXe siècle à nos jours. Depuis l'apparition de la peinture de paysage comme genre académique autonome au XIXe, permettant l'explosion de la peinture de plein air, jusqu'aux mutations récentes s'interrogeant sur l'inclusion de véritables animaux, plantes ou événements climatiques au sein d'exposition, le cours cherchera à analyser l'évolution du statut du non-humain, passant d'un objet passif, malléable à volonté, à un sujet pleinement actif. Pour ce faire, la méthodologie empruntera autant à l'histoire de l'art qu'à l'anthropologie de Donna Haraway, Philippe Descola, Anna Tsing ou Bruno Latour.

EC2 - Arts et Philosophie 1 (CM 18h)

Thomas Sabourin

Toute théorie doit une définition de son objet. La philosophie de l'art ne peut s'excepter de cette exigence. Pourtant, depuis la « crise de la définition » dans les années 1950, l'idée de définition en philosophie a été mise en cause de manière radicale. Dans les théories philosophiques de l'art, ce tournant a conduit à la formulation de définitions d'un nouveau genre (dites « institutionnalistes »). Ce changement d'orientation philosophique a souvent été résumée par le passage, chez N. Goodman, de la question définitionnelle « qu'est-ce que l'art », à la question fonctionnelle « quand y a-t-il art ? ». Le cours propose un examen attentif de ce tournant, visant à montrer que dans le cadre de la logique philosophique traditionnelle (d'Aristote à Stuart Mill), ce tournant constitue non pas un refus réel de la définition, mais le passage à un nouveau type de définition. Ce socle d'analyse permettra, par une critique des définitions institutionnalistes et de leur relation problématique à l'esthétique, de proposer une définition phénoménologique de l'art, capable d'intégrer la dimension esthétique à une relecture de la notion de définition.

UE3 - Fondamentaux disciplinaires théoriques

9 ECTS

EC1 - Histoire de l'art (Renaissance) (1 CM 18h)

obligatoire

Véronique Dalmasso

Un parcours visuel articulé autour de l'image du corps et du traitement de l'espace permettra de préciser les caractéristiques de l'art de la Renaissance et de mesurer son retentissement dans l'histoire de l'art occidental.

EC2 - Histoire de l'art (TD 18h)

obligatoire

Jean-Philippe Carré-Mattei

La Renaissance, renouveau artistique et social (XIVe-XVIe siècles)

De la fin du Gothique international à la pré-Renaissance (Giotto) au maniérisme (Michel-Ange), ce TD a pour vocation d'approfondir par le biais de travaux individuels et collectifs les enjeux de productions artistiques particulières, qui ont défini les caractéristiques de ce moment charnière de l'histoire de l'art et de l'architecture, où de profonds changements, formels et imagiers, ainsi que ceux liés au statut de l'artiste, posent les bases de la modernité.

EC3 - Histoire de l'art vidéo (CM 18h)

obligatoire

Emma Dusong

Dans une approche chronologique et thématique, le cours abordera l'histoire de la vidéo, ses prémices, ses enjeux esthétiques, politiques et conceptuels et son intégration au sein de l'art contemporain.

EC4 - Analyse des œuvres visuelles 1 (CM 18h)

obligatoire

Serge Bismuth

Regarder, voir, ne sont jamais des actes neutres devant toute forme reconnue en tant qu'œuvre d'art.

EC5 - Analyse des œuvres visuelles (TD 18h)

obligatoire

Serge Bismuth

Les étudiants travailleront à éprouver les contenus du CM en s'exerçant à l'analyse d'œuvres visuelles.

UE4 - Fondamentaux disciplinaires pratiques

2 ECTS

1 atelier obligatoire

EC1 - Atelier Projet (TD 30h)

Daniel Lê, Louise Porte et Thilly Vossier

Une thématique sur le semestre sera proposée afin de confronter les étudiant·e-s aux enjeux théoriques et pratiques du champ artistique contemporain. L'étudiant·e élaborera une pratique personnelle pouvant faire appel à des médiums très divers (peinture, dessin, sculpture, vidéo, photo, installation, performance...). Une attention toute particulière sera apportée aux modalités de présentation, d'exposition.

3 Ateliers à choisir dans la liste suivante :

EC2- Pratiques graphiques (TD 30h)

Stéphanie Smalbeen, Anna Buno (workshop)

Stéphanie Smalbeen : Affirmation et développement d'une pratique contemporaine du dessin aussi personnelle que possible.

Anna Buno : Narration secrète. À partir de la définition élargie du dessin contemporain et de références en littérature, ce workshop questionnera la notion de narration. Le sujet proposé devient la matière même mise sur la table (lumineuse), c'est-à-dire l'archive (un lot de diapositives appartenant à une inconnue), le geste devient celui de l'enquête et sa mise en forme devient une fiction. Les étudiant·e-s seront invité·e-s à dessiner ce récit, en des lignes narratives et secrètes.

EC3 - Atelier avec le FRAC (TD 30h)

Daniel Lê (workshop)

Ce workshop se déroulera au FRAC (Fonds Régional d'Art Contemporain Picardie) sur une période d'une semaine du 08 au 11 janvier 2024. Sur une sélection par le documentaliste du FRAC d'ouvrages singuliers – objets-livres, créations d'artistes, revues mythiques – les étudiant·e-s prendront le temps de l'immersion dans le centre de documentation, afin de choisir l'ouvrage à effeuiller. Il s'agira alors de filmer, photographier, commenter, écrire, enregistrer, réinventer, performer, scénographier, scénariser le livre que vous aurez choisi.

EC4 - Atelier Vidéo (TD 30h)

Nicolas Boone

Après le visionnage d'un large spectre de films (essai filmique, film documentaire, vidéo d'artiste, court métrage de fiction, vidéo de danse, film d'animation, cinéma expérimental...), les étudiant·e-s réalisent leurs films.

EC5 - Atelier Sculpture-Installation (TD 30h)

Louise Gügi (workshop)

Habiter un monde en transformation. Le workshop sculpture-installation questionne la matérialisation des communs par le jeu et la construction collective. Les techniques de construction et de volumes serviront de support à notre travail. Un questionnement théorique viendra alimenter nos processus de recherche en atelier, pour conduire nos réalisations à se déployer dans un monde en transformation.

EC6 - Atelier Arts et Technologies (TD 30h)

Agnès de Cayeux, André Dion

Agnès de Cayeux : Création digitale & réalité virtuelle. Les étudiant·e-s seront invité·e-s à traverser quelques expériences de réalité virtuelle – entre démos techniques et fictions – et ceci sous l'une de nos 2 stations VR. Nous partagerons également l'expérimentation de dispositifs de vues stéréoscopiques et leurs casques inventés au millénaire dernier, sans oublier le «visiocasque» de Nintendo : le *Virtual Boy* sorti en 1995 et très vite abandonné. De quoi se forger ensemble une expérience du regard, des machines et des sensations immersives. À partir de cette culture partagée au sein de l'atelier, les étudiant·e-s

s'attacheront à la création de projets spécifiques (série stéréoscopique, installation, performance ?) questionnant la mémoire de l'espace immersif, la solitude de ce corps technologique ou bien encore activant un détournement digital sensible.

André Dion : Avec le seul logiciel *Audacity* (gratuit), ou éventuellement *Reaper* (libre), comprendre le cadre culturel de notre mémoire sonore régulant ce qui s'entend et ce qui ne s'entend pas, pour aborder plus librement la création sonore, à travers quelques exercices de la perception sonore autour des notions de dynamique, d'espace, de mouvement, de temps.

EC7 - Atelier Céramique (TD 30h)

Jessica Lajard

La Céramique comme Expérience : À travers la découverte d'artistes contemporains utilisant la terre/la céramique comme matériaux d'expression, les étudiant-e-s sont invité-e-s à expérimenter la plasticité de la terre dans tous ses états (liquide, crue, cuite). Les sujets proposés encouragent autant la recherche individuelle que collective à la réalisation de sculptures de formats divers.

EC8 - Atelier Bandes dessinée (TD 30h)

David Perimony et FRACO

Initiation à la réalisation de planches de bande dessinée.

UE5 - Unité d'Enseignement transverse

3 ECTS

EC1 - Langue vivante (TD 18h)

obligatoire

Au choix :

Allemand : *Sylvie Savodnik*

Anglais : *Alain Corbière*

Italien : *Claudia Mancini*

Portugais : *João Da Costa Sol Afonso*

EC2 - Français : Méthodologie et expression (TD 9h)

obligatoire

Mirita Merckaert ou *Karine Schuler*

Licence 2 Arts plastiques

Semestre 4

UE1 - Actualité de l'art

3 ECTS

(Mutualisation avec les autres mentions de licence)

EC1 - Actualité de l'Art (CM 18h)

obligatoire

Le cours rassemble l'ensemble des étudiant·e·s de l'UFR en Licence et master. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l'actualité de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférencier·ère·s seront invité·e·s à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

UE2 - Ouvertures disciplinaires

3 ECTS

Au choix :

EC1 - Arts, Technologies, Perceptions 2 (CM 18h)

André Dion

Ce cours s'adresse aux étudiant·e·s qui s'intéressent au son. Il précisera ce qui consciemment se perçoit quand il se fait entendre, et la compréhension de ce qui le produit. Il abordera d'un point de vue sonore, d'une part, la physique, la physiologie, la psychoacoustique, d'autre part l'anthropologie, la linguistique, la culture, les musiques, notre musique, et celle du futur. Ce cours répond à la nécessité de travailler notre perception auditive afin d'aborder, entre causalité et sens des esthétiques sonores d'aujourd'hui, où se situerait la singularité d'un nouvel acte créateur sonore. Il s'agira pour chaque élève de comprendre ce qu'il perçoit du réel sonore, de préciser ce qui le détermine, ce que la culture de chacun fait de ce réel, d'analyser et objectiver son écoute, et donc ses goûts, par un patient apprentissage de ce qui est réellement, pour une écoute libre, sensible, à travers des expériences sensorielles sonores durant tout le semestre.

EC2 - Arts et Philosophie 2 (CM 18h)

Enseignant.e en cours de recrutement

UE3 - Fondamentaux disciplinaires théoriques

9 ECTS

EC1 - Histoire de l'art (Romantisme) 2 (CM 18h)

obligatoire

Véronique Dalmasso

À partir de ce qu'il est convenu d'appeler le «néoclassicisme» et le «romantisme», il s'agira d'appréhender les notions de mouvements, de rupture et de continuité en histoire de l'art

et découvrir les réflexions théoriques et esthétiques qui les accompagnent.

EC2 - Histoire de l'art (TD 18h)

obligatoire

Jean-Philippe Carré-Mattei

Le passage à une nouvelle modernité dans l'art européen du XIXe siècle (1784-1850 env.) De Jacques-Louis David et son École aux amorces du réalisme en France par la peinture de paysage et l'architecture en passant par le romantisme européen, ce TD se propose d'approfondir les enjeux spécifiques aux œuvres-phares de cette évolution artistique dont l'aboutissement consiste en un véritable renversement de la hiérarchie traditionnelle des genres picturaux et de la forme architecturale.

EC3 - La Critique d'art (CM 18h)

obligatoire

Nicholas-Henri Zmelty

Qu'elle soit lyrique, partisane, inspirée, malveillante, visionnaire ou aveugle, la critique d'art accompagne la création artistique pour le meilleur comme pour le pire. De Lorenzo Ghiberti à Louis Vauxcelles en passant par Diderot et Baudelaire, nous étudierons les textes de quelques critiques parmi les plus influents depuis le XVe siècle jusqu'à l'aube de la Grande Guerre.

EC4 - Analyse des œuvres visuelles 2 (CM 18h)

obligatoire

Lise Lerichomme

A partir d'exemples tirés d'expositions récentes, ce cours reviendra sur un ensemble de thématiques dont se nourrissent les artistes associé.es à la création contemporaine. En mêlant récits émancipateurs et culture matérielle ils et elles revisitent des formes, se réapproprient des enjeux politiques, et repensent l'histoire de l'art récente par un prisme critique. Nous verrons par exemple de quelle façon les usages des bijoux, les révoltes paysannes ou l'occupation des places publiques peuvent être au cœur de leurs créations.

EC5 - Analyse des œuvres visuelles (TD 18h)

obligatoire

Marine Schütz, Léa Bismuth

Ce TD prend pour point de départ l'histoire des scènes artistiques et des avant-gardes new-yorkaises des décennies 1950, 60, 70. À partir de l'analyse d'œuvres prises dans le contexte socio-géographique de leur production, il s'agira de reconstituer une cartographie artistique de la ville et d'observer ses évolutions en développant un rapport critique aux notions de « marges » et de « centres ». Le cours se structure ainsi à partir d'exposés confiés aux étudiant.e-s, afin de développer une méthode d'analyse d'une œuvre d'art, quelle que soit sa nature, sa plasticité et son contexte historique, géographique et sociopolitique.

UE4 - Fondamentaux disciplinaires pratiques

12 ECTS

1 atelier obligatoire :

EC1 - Atelier Projet (TD 30h)

Louis Clais, Daniel Lê

Une thématique sur le semestre sera proposée afin de confronter les étudiant·e·s aux enjeux théoriques et pratiques du champ artistique contemporain. L'étudiant·e élaborera une pratique personnelle pouvant faire appel à des médiums très divers (peinture, dessin, sculpture, vidéo, photo, installation, performance...). Une attention toute particulière sera apportée aux modalités de présentation, d'exposition.

3 Ateliers à choisir dans la liste suivante :

EC1 - Atelier Pratiques graphiques (TD 30h)

Stéphanie Smalbeen

Questionner l'art contemporain à travers le dessin, à moins que ce ne soit l'inverse... Cet atelier propose d'interroger la définition élargie du dessin contemporain, au regard des expositions et documentations du FRAC Picardie. À partir de sujets proposés il s'agira de se les approprier pour construire une recherche personnelle, d'élaborer des protocoles de travail afin d'éprouver ce médium et de le mettre en doute. Les propositions seront multiples, du carnet au projet, de la réflexion à l'exposition, en passant par des temps d'expérimentations en atelier.

EC2 - Atelier Photographie (TD 30h)

Gaël Clariana

Si l'apprentissage de l'acte photographique, au sein de cet atelier, passe, de fait, par une pratique collégiale et individuelle, seront aussi abordés une histoire de la discipline, mais aussi un positionnement anthropologique dans la compréhension de ce qu'est une image, ainsi bien sûr qu'une approche technique, tant en prise de vue qu'en post-production, éléments indispensables à l'appréhension générale du médium et à son insertion dans un travail créatif contemporain.

EC3 - Atelier Vidéo (TD 30h)

Emma Dusong

L'atelier consiste à approcher le langage vidéo dans sa dimension visuelle, sonore, temporelle et spatiale. Cet atelier est lié à deux autres ateliers de Emma Dusong en L1 et en L3 au travers de la préparation d'une exposition collective au Safran.

EC4 - Atelier Sculpture-Installation (TD 30h)

Daniel Lê (Workshop)

Ce *workshop* d'une semaine sera envisagé comme un espace collectif de travail, d'accrochage et de réflexion, afin de confronter les étudiant·e·s aux enjeux théoriques et pratiques du champ contemporain de la sculpture.

EC5 - Atelier Arts + Sciences et Technologies (TD 30h)

Agnès de Cayeux, André Dion

Agnès de Cayeux : Création digitale & paysages et persos virtuels. Les étudiant·e·s seront initié·e·s au moteur de jeu vidéo *Unity* et à la base de caractères et animations 3D *Mixamo*. Aucun prérequis n'est demandé pour l'atelier. Puis, et à partir d'une utilisation simple de ces 2 outils de création, les étudiant·e·s imagineront une série de paysages habités de figures animées. Il s'agira ici d'inventer les récits possibles de tableaux vivants et virtuels.

André Dion : Atelier de perception auditive. Avec le seul logiciel *Audacity* (gratuit), ou éventuellement *Reaper* (libre), comprendre le cadre culturel de notre mémoire sonore régulant ce qui s'entend de ce qui ne s'entend pas, pour aborder plus librement la création sonore, à travers quelques exercices de la perception sonore autour des notions de

dynamique, d'espace, de mouvement, de temps.

EC6 - Atelier Sculpture Céramique (TD 30h)

Jessica Lajard

La Céramique comme Expérience : À travers la découverte d'artistes contemporains utilisant la terre/la céramique comme matériaux d'expression, les étudiant-e-s sont invité-e-s à expérimenter la plasticité de la terre dans tous ses états (liquide, crue, cuite). Les sujets proposés encouragent autant la recherche individuelle que collective à la réalisation de sculptures de formats divers.

EC7 - Atelier Bande dessinée (TD 30h)

David Perimony

Initiation à la réalisation de planches de bande dessinée.

UE5 - Unité d'Enseignement transverse

3 ECTS

EC1 - Langue vivante (TD 18h)

obligatoire

Au choix :

Allemand : *Sylvie Savodnik*

Anglais : *Alain Corbière*

Italien : *Claudia Mancini*

Portugais : *João Da Costa Sol Afonso*

Au choix :

EC2 - Projet Professionnel et d'Insertion (TD 3h)

EC3 - Engagement ou valorisation des compétences

(sous condition d'éligibilité)

Licence 2

Histoire de l'art et archéologie

Semestre 3

UE1 - Actualité de l'art 3

3 ECTS

(Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master)

EC1 - Actualité de l'art (CM 12h)

Le cours rassemble l'ensemble des étudiant.es de l'UFR en Licence 2. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l'actualité de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférenciers seront invités à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

UE2 - Création et discours sur l'art

6 ECTS

EC1-Historiographie (CM 18h)

Philippe Sénéchal (CM 9h), Stéphanie-Diane Daussy (CM 9h)

L'écriture savante sur l'art a connu plusieurs paradigmes avant de devenir une discipline universitaire au XIXe siècle. Il importe de connaître les diverses approches qui se firent jour de la Renaissance au XXe siècle et les enjeux qui sous-tendent tel ou tel type d'écriture enluminés. Il s'agira de comprendre ces formes du discours, d'en percevoir les enjeux politiques, théologiques et intellectuels et d'en saisir les transformations au fil des siècles.

EC2 - Historiographie (TD 12h)

Arnaud Timbert

Les travaux dirigés seront consacrés à la méthodologie du commentaire critique de textes d'historiens de l'architecture médiévale.

UE3 - Fondamentaux disciplinaires théoriques

12 ECTS

EC1 - Histoire de l'art antique à suivre à l'UFR d'Histoire (CM 12h)

T. Lucas

« Le monde grec antique, de la naissance des cités à l'hégémonie macédonienne (VIIIe s. av. J.-C. - 336 av.-J.C.) »

L'époque archaïque (VIIIe-VIe s. av. J.-C.) est en particulier marquée par l'émergence et la formation du système original de la cité-Etat (polis), qui restera le cadre politique et civique du monde grec pendant près de dix siècles, jusqu'à l'Antiquité tardive. Il s'agit aussi d'une époque où le monde grec connaît notamment une expansion majeure en Méditerranée, à travers le phénomène de la colonisation de nouveaux territoires hors de l'espace égéen. L'époque classique (début Ve s. - 336 av. J.-C.), qui voit la naissance de la discipline historique (avec L'Enquête d'Hérodote, le premier historien du monde grec), est une période souvent considérée comme « l'Âge d'or » des cités. Si les Grecs

savent s'allier pour repousser des tentatives de conquête par un ennemi barbare (les Perses avec les guerres médiques), les principales puissances comme Athènes, Sparte ou Thèbes s'affrontent aussi régulièrement entre elles pendant ces deux siècles pour se disputer l'hégémonie sur le monde grec (Ligue de Délos, guerre du Péloponnèse, etc.), jusqu'à l'entrée en scène à la fin du IVe siècle de la puissance macédonienne, sous l'autorité de Philippe II. Il s'agit aussi d'une période où s'affirment et s'affrontent des modèles de régimes politiques originaux et des concepts (monarchie, oligarchie, démocratie...) qui aujourd'hui encore façonnent notre manière de penser et de concevoir la vie civique et les institutions. Sparte et surtout Athènes, les cités les mieux documentées pour ces époques, fourniront des études de cas privilégiées (mais pas exclusives) dans les TD. Les époques archaïque et classique sont aussi des périodes de riche foisonnement intellectuel, culturel et artistique (philosophie, théâtre, sculpture...), sujets qui seront étudiés dans des chapitres thématiques dans la dernière partie du semestre. Une part importante du cours sera également consacrée à des chapitres d'histoire sociale et économique, qui permettront de rappeler que la vie des anciens Grecs était bien ancrée dans des réalités pratiques et concrètes (échanges, monnaie, agriculture, alimentation, condition des femmes et des esclaves, etc...), et que, au contraire d'une vision parfois un peu trop fantasmée de l'Antiquité, leurs préoccupations quotidiennes ne tournaient pas exclusivement autour de questions de politique, d'art et de philosophie.

EC2 - Histoire de l'art médiéval (CM 18h)

Sébastien Biay

L'église médiévale et son décor au Moyen Âge central : sculpture, peinture murale, vitrail (XIe-XIIIe siècles)

Le cours tracera les grandes étapes de l'histoire du décor monumental religieux aux époques romane et gothique. Il s'agira de saisir les enjeux politiques, théologiques et intellectuels de ces images dans l'édification de la société médiévale. Le point de vue formel tiendra également une grande place à propos des métamorphoses du portail d'église. Les travaux dirigés compléteront cette vision en abordant notamment le mobilier liturgique (ivoire et orfèvrerie).

EC3 - Histoire de l'art moderne (CM 18h)

Philippe Sénéchal

Peinture et arts graphiques dans les Provinces-Unies au XVIIe siècle

À l'issue d'une guerre de quatre-vingts ans, les provinces septentrionales des Anciens Pays-Bas obtiennent leur indépendance en 1648. Dès la fin du XVIe siècle, et en dépit des conflits, elles sont le théâtre d'une floraison artistique exceptionnelle, particulièrement pour la peinture et les arts graphiques. En prenant toujours en compte le contexte social, politique et religieux, nous examinerons la production de quelques artistes majeurs, dont Rembrandt van Rijn et Johannes Vermeer.

EC4 - Histoire de l'art contemporain (CM 18h)

Nicholas-Henri Zmelty

Changer l'art pour changer le monde ?

Entre 1905 et 1937, l'Europe a été le théâtre d'une impressionnante succession de bouleversements artistiques parfois porteurs d'ambitions révolutionnaires à l'échelle de la vie toute entière. Fauves, cubistes, futuristes, expressionnistes, constructivistes, dadaïstes, surréalistes... Qui étaient ces inventeurs de formes et que nous apprend leur obsession de la rupture et du renouveau sur la place qu'occupe alors l'art dans la société ?

EC5 - au choix :

Théories du théâtre 1 (CM 18h)

Jérôme Hankins

En écho avec le CM Théories du théâtre, le cours s'appuiera sur des œuvres permettant d'illustrer et de mettre en pratique, voire de soumettre à la critique les notions étudiées. On abordera *Électre* de Sophocle (vers 414 av. JC), *Woyzeck* de Büchner (vers 1836), *Forces* d'August Stramm (1915)...

Histoire et Esthétique du cinéma (CM 18h)

Oriane Sidre

Le cinéma d'animation.

Ce cours propose une traversée de l'histoire du cinéma d'animation en y invitant des approches techniques, critiques et esthétiques. Il s'agira de soumettre plusieurs définitions du film d'animation à travers des théories, des styles et des pratiques, et de se pencher sur les interactions complémentaires avec d'autres arts. Seront abordés dans cette même lignée les différents modes de production, tant industriels qu'indépendants.

UE 4 - Fondamentaux disciplinaires pratiques

EC1 - Histoire de l'art antique (TD 12h)

Sara Nardi-Combescure

EC2 - Histoire de l'art médiéval (TD 12h)

Sébastien Biay

EC3 - Histoire de l'art moderne (TD 12h)

Valérie Font

EC4 - Histoire de l'art contemporain (TD 12h)

Juliette Milbach

UE5 - Unité d'Enseignement transverse

3 ECTS

EC1 - Langue étrangère (TD 18h)

Au choix : Allemand : *Sylvie Savodnik*, Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Claudia Mancini*

EC2 - Expression écrite et orale (TD 9h)

Karine Schuler

EC3 - Pratiques numériques pour l'histoire de l'art et l'archéologie (TD 12h)

Marjolaine Masse

Licence 2
Histoire de l'art et archéologie
Semestre 4

UE1 - Actualité de l'art

3 ECTS

(Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master)

EC1 - Actualité de l'art (CM 12h)

Le cours rassemble l'ensemble des étudiant.es de l'UFR en Licence 2. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l'actualité de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférenciers seront invités à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

UE2 - Création et discours sur l'art

6 ECTS

EC1 - La Critique d'art (CM 18h)

Nicholas-Henri Zmelt

Qu'elle soit lyrique, partisane, inspirée, malveillante, visionnaire ou aveugle, la critique d'art accompagne la création artistique pour le meilleur comme pour le pire. De Théophile Gautier à Félix Fénéon en passant par Charles Baudelaire, Théodore Duret, Gustave Geffroy, Emile Zola, Octave Mirbeau, Albert Aurier et Joris-Karl Huysmans, nous étudierons les textes de quelques critiques français parmi les plus influents du XIXe siècle.

EC2 - La Critique d'art (TD 12h)

Juliette Milbach

UE3 - Fondamentaux disciplinaires théoriques

12 ECTS

EC1 - Histoire de l'art antique (CM 18h)

Sara Nardi-Combescure

L'enseignement aborde les questions générales liées au passage de l'Antiquité vers le Haut Moyen Âge. Il traitera des sources archéologiques de cette période en les replaçant dans leur contexte politique, administratif, militaire, culturel, économique et social.

EC2 - Histoire de l'art médiéval (CM 18h)

Arnaud Timbert

Architecture gothique des XIIe et XIIIe siècles : formes et fonctions : L'architecture gothique est le produit d'un contexte politique, démographique, géologique, écologique et philosophique. Ce cours abordera donc ces questions pour comprendre comment, de 1140 à 1240, le paysage de la France septentrionale a été durablement bouleversé par l'érection de monuments aux dimensions et aux formes inusitées.

EC3 - Histoire de l'art moderne (CM 18h)

Philippe Sénéchal

Les arts à Gênes au XVIIe siècle

République richissime, Gênes fut un foyer capital du baroque européen. Elle accueillit de nombreux artistes flamands, français et lombards. À l'inverse, certains artistes génois eurent une carrière brillante également en dehors de leur ville, comme Bernardo Strozzi, Giovanni Benedetto Castiglione –inventeur du monotype – ou Filippo Parodi.

EC4 - Histoire de l'art contemporain (CM 18h)

Simon Texier

Langage et idéal classique en architecture XVIe-XXIe s. Formulé dans l'Italie de la Renaissance sur les bases de l'architecture antique, le langage classique a dominé toute l'histoire de l'architecture occidentale. De Palladio au classicisme structurel de Perret en passant par l'architecture « à la française », il traverse les révolutions culturelles et matérielles, témoignant d'une étonnante faculté d'adaptation. Ce cours vise ainsi à montrer la permanence de ce langage sur un demi-millénaire et à mettre en évidence la variété de ses réinterprétations.

EC5 - au choix :

Théories du théâtre 2 (CM 18h)

Laura Lahaye Vantroyen

Ce CM s'attache à mettre en lumière les mutations de la forme dramatique depuis les années 1880 à aujourd'hui ainsi que les travaux théoriques entrepris sur la crise au théâtre. L'acquisition des outils théoriques devra se faire avec une lecture régulière, par les étudiant·e·s, des pièces inscrites au programme donné à la rentrée. Notamment Ibsen, Strinberg, Beckett, Fosse, Müller, Lagarce, Noren, Crimp.

Histoire du cinéma documentaire (CM 18h)

Marie Pierre-Bouthier

Histoire du cinéma documentaire.

Cette introduction à l'histoire et à l'esthétique du cinéma documentaire entend sensibiliser les étudiants aux spécificités à la fois permanentes et problématiques du cinéma documentaire (la mise en scène, le montage, le rapport au réel et au personnage, etc.), pour mieux le distinguer de ses multiples lisières (le journalisme, la fiction, l'art vidéo). Il se propose pour cela de balayer les différentes formes et théories par lesquelles les cinéastes ont affronté l'enjeu de filmer le réel, en lien avec les progrès technologiques et les bouleversements socio-politiques du XXe siècle. Depuis les premières vues Lumière jusqu'aux perspectives ouvertes par la technologie vidéo et numérique, en passant par la révolution à la fois technique, esthétique et théorique du cinéma direct, on s'intéressera autant au cinéma d'« immersion dans le réel - » (cinéma direct, ethnographique, etc.) qu'au cinéma « de montage » (militant, propagande, etc.).

UE4 - Fondamentaux disciplinaires pratiques

6 ECTS

EC1-Histoire de l'art antique (TD 12h)

Sara Nardi-Combescure

EC2 - Histoire de l'art médiéval (TD 12h)

Julien Noblet

EC3 - Histoire de l'art moderne (TD 12h) Le nom de l'enseignant sera indiqué durant le premier semestre.

EC4 - Histoire de l'art contemporain (TD 12h)

Simon Texier

EC5 - Pratiques numériques pour l'Histoire de l'art et l'Archéologie (TD 12h)

Virgile Reignier

UE5 - Unité d'Enseignement transverse

3 ECTS

EC1 - Langue étrangère (TD 18h)

Au choix :

Allemand : *Sylvie Savodnik*

Anglais : *Alain Corbière*

Italien : *Claudia Mancini*

Au choix :

EC2 - Projet Professionnel Individualisé (TD 3h)

EC3 - Engagement ou valorisation des compétences
(sous condition d'éligibilité)

Licence 3 Arts plastiques

Semestre 5

UE1 - Actualité de l'art

3 ECTS

(Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master)

EC1 - Actualité de l'Art (CM 12h)

obligatoire

Le cours rassemble l'ensemble des étudiant·e·s de l'UFR en Licence et master. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l'actualité de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférencier·ère·s seront invité·e·s à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

UE2 - Ouvertures disciplinaires

3 ECTS

Au choix :

EC1 - Arts & Technologies 3 (CM 18h)

Léa Bismuth

Le cosmos et les arts.

Ce cours traitera des liens entre art, cosmos, sciences, et technologies. Il s'agira d'arpenter la thématique cosmique depuis les découvertes techniques de l'époque moderne jusqu'aux installations high-tech les plus contemporaines, en passant par la photographie ou le cinéma. Chaque séance dressera le portrait d'un·e ou plusieurs artistes, tout en ouvrant sur des questions politiques et écologiques. La méthodologie adoptée sera transdisciplinaire, se permettant des anachronismes, et mobilisera les outils d'une histoire culturelle de la représentation du ciel étoilé.

EC2 - Arts et Philosophie 3 (CM 18h)

Thomas Sabourin

L'art et le sacré

Le concept moderne d'art, hérité de la catégorie classique de Beaux-arts, regroupe des activités qui par le passé n'étaient pas conçues comme partageant une essence commune. Cependant, toutes se caractérisent comme l'héritage de pratiques qui, dans les cultures anciennes et non-européennes, sont liturgiques. Le fait, bien connu pour le théâtre, est communément sous-estimé pour les autres arts, notamment plastiques. Il s'agira de mesurer les conséquences philosophiques de ce fait dans les questions contemporaines de l'esthétique.

UE3 - Fondamentaux disciplinaires

EC1 - Histoire de l'art (CM 18h)

obligatoire

Androula Michael

Tracer l'histoire de l'art du début du XXe siècle jusqu'à la fin des années cinquante c'est revenir sur des courants et tendances qui ont marqué le paysage artistique par des expérimentations et des questionnements quant au statut des productions artistiques et à la définition même de l'art : fauvisme, cubisme, futurisme, abstraction, dadaïsme, constructivisme ou surréalisme, par exemple, sont pour la plupart indissociables d'un esprit polémique et souvent provocateur assorti d'une volonté de rupture avec les formes artistiques existantes. On y verra le désir des artistes de relier l'art et la vie et d'associer l'esthétique au politique.

EC2 - Histoire de l'art (TD 18h)

obligatoire

Androula Michael

Le TD sera consacré à l'étude parallèle des textes fondateurs sur ces questions, en lien avec des œuvres plastiques ou littéraires majeures.

EC3 - Théorie de l'art/Esthétique 1/Perception (CM 18h)

obligatoire

Léa Bismuth

L'art à l'épreuve de la pensée écologique

Cet enseignement propose un kit de survie en temps de désastre climatique. À partir de grands textes de la pensée écologique, mais aussi au moyen d'outils philosophiques, cartographiques et littéraires, nous verrons comment les pratiques artistiques contemporaines répondent à un certain état du monde. Des notions clés seront abordées : la montée en puissance de la figure de Gaïa, les dialogues inter-règnes entre humains et non-humains, en passant par des questions biologiques et environnementales. On ouvrira la réflexion joyeusement au lieu de nous laisser abattre par elle, en donnant toute sa puissance au désir de voir, et au pouvoir de l'imagination.

EC4 - Théorie de l'art/Esthétique (TD 18h)

obligatoire

Léa Bismuth

Le TD, en lien étroit avec le cours, propose l'étude approfondie d'une bibliographie de grands textes de la pensée écologique, choisis pour leurs liens avec les pratiques artistiques : de Donna Haraway à Bruno Latour, de Rachel Carson à Jean-Christophe Bailly.

UE4 - Fondamentaux disciplinaires pratiques

3 ECTS

EC1 - Atelier thématique (5h hebdomadaire dont 2h en autonomie) (TD 30h)

obligatoire

Daniel Lê, Lise Lerichomme, Éric Valette

L'atelier sera envisagé comme un espace de travail, d'accrochage et de réflexion, où les étudiant·e·s seront en autonomie partielle.

2 Ateliers à choisir dans la liste suivante :

EC2 - Atelier Workshop pluridisciplinaire (TD 30h)

Éric Valette (semaine du 15 au 19 janvier 2024)

Ce workshop qui réunit des étudiant·e·s d'arts du spectacle et d'arts plastiques, aura lieu à la Maison de la Culture d'Amiens en lien avec les pièces qui y seront présentées. Il s'agira de voir et discuter les spectacles, rencontrer les artistes, et réaliser des projets artistiques en réaction (citation, reprise, réponse, commentaire, rebond...), mêlant vos diverses pratiques (dessin, vidéo, performance, écriture, installation...).

EC3 - Arts et Technologies (TD 30h)

Agnès de Cayeux, André Dion

Agnès de Cayeux : Création digitale & 360°. Création digitale & 360°. De la vue FPS à la vue TPS, du film expérimental *La Région Centrale* créé par Michael Snow en 1971, au jeu vidéo *Maze War* sorti en 1973, les étudiant·e·s seront invité·e·s à tester, inventer, prototyper, imaginer et créer leurs propres projets en 360°. En partenariat avec le Safran et quelques ia.

André Dion : spatialisation sonore.

EC4 - Pratiques graphiques (TD 30h)

Stéphanie Smalbeen

Questionner l'art contemporain à travers le dessin, à moins que ce ne soit l'inverse... Cet atelier propose d'interroger la définition élargie du dessin contemporain, au regard des expositions et documentations du FRAC Picardie. À partir de sujets proposés il s'agira de se les approprier pour construire une recherche personnelle, élaborer des protocoles de travail afin d'éprouver ce médium et le mettre en doute. Les propositions seront multiples, du carnet au projet, de la réflexion à l'exposition, en passant par des temps d'expérimentations en atelier.

EC5 - Atelier performance (TD 30h)

Fabien Lerat (Workshop, semaine du 15 au 19 janvier 2024)

EC6 - Questions d'exposition (TD 30h)

Fabien Lerat

L'atelier traitera de l'exposition depuis sa conception jusqu'à sa mise en œuvre ; projets, contenus, régie, communications, médiations et publications, qui forment ensemble le dispositif d'exposition. Notre terrain d'application sera TLW, le grand mur d'exposition.

EC7 - Sculpture-Installation (TD 30h)

Élisabeth Piot

Cet atelier propose à l'étudiant·e de développer une pratique plastique personnelle en prenant particulièrement en compte les notions de temps et d'espace envisagées par le prisme du couple sculpture/installation. En ce sens notamment, une attention toute particulière sera accordée à la mise en espace du travail et à ses conditions de présentation.

UE5 - Pré-professionnalisation

3 ECTS

EC1 - Préparation à l'insertion professionnelle (P.I.P.) TD 10h

obligatoire

Anna Buno

Les droits et les statuts de l'artiste.

À partir d'une documentation artistique, journalistique et administrative, il s'agira de questionner ensemble le statut d'artiste, ses droits et les moyens dont il ou elle dispose. Une mise en pratique et en situation sera proposée pour en faire l'expérience et ouvrir le débat.

EC à choisir parmi ces deux EC :

EC2 - Didactique (avec stage en école) ou Stage dans une structure artistique (TD 30h) Validé en S6

Régis Goddyn

Ce module s'articule sur deux axes : l'étude des notions à enseigner dans les programmes de collège et les approches du métier d'enseignant-e. Alors que la partie didactique permet de problématiser les notions, l'approche pédagogique se penche sur l'élaboration de leçons. L'enseignement s'enrichit d'éclairages sur des sujets liés à l'éducation : les lieux d'enseignement de la maternelle à l'université, enseigner le numérique en arts plastiques, gérer le temps de la classe. Pour affiner la perception des étudiant-e-s sur les métiers de l'enseignement, un stage d'une durée de 35h est obligatoire. La validation de cet EC est soumise au dépôt, à la scolarité, de l'attestation de stage. Celui-ci validera également l'EC stage dans l'UE Transverse.

EC3 - Initiation à la recherche - écriture d'article/book d'artiste (TD 10h)

Emma Dusong

UE6 - Unité d'Enseignement transverse

2 ECTS

EC1 - Langue vivante (TD 18h)

obligatoire

Au choix :

Allemand : *Sylvie Savodnik*

Anglais : *Alain Corbière*

Italien : *Claudia Mancini*

Portugais : *João Da Costa Sol Afonso*

EC2 - Français : Méthodologie et expression (TD 9h)

obligatoire

Mirita Merckaert ou Karine Schuler

Licence 3 Arts plastiques

Semestre 6

UE1 - Actualité de l'art

3 ECTS

(Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master)

EC1 - Actualité de l'Art (CM 18h)

obligatoire

Le cours rassemble l'ensemble des étudiant-e-s de l'UFR en Licence et master. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l'actualité de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférencier-ère-s seront invité-e-s à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

UE2 - Ouvertures disciplinaires

3 ECTS

Au choix :

EC1 - Arts, Technologies, Perceptions 4 (CM 18h)

Jean-Philippe Renoult

Les Arts Sonores. Les Arts Sonores présentent une variété de pratiques qui mettent l'accent sur le son et l'ouïe. Les Arts Sonores, par nature interdisciplinaire, utilisent l'acoustique, l'électronique, le bruit, et même le silence comme fondamentaux de réalisation. En chemin, ils croisent les époques et les courants artistiques fort du XXe siècle : Dada, Fluxus, art performance et art conceptuel, art numérique et transmission art... L'étudiant-e développe dans ce cours un cadre de référence pour les nombreuses innovations qui apparaissent dans les expérimentations sonores parallèlement aux développements des arts plastiques, arts visuels et arts de la scène d'aujourd'hui.

EC2 - Arts et Philosophie 4 (CM 18h)

Serge Bismuth

Art et philosophie... philosophie et art... art ou philosophie... philosophie ou art...

UE3 - Fondamentaux disciplinaires théoriques

6 ECTS

EC1 - Histoire de l'art contemporain (après 1960) (CM 18h)

obligatoire

Marine Schütz

Art et postcolonialité (de 1960 à nos jours). La décolonisation a fait émerger des phénomènes de migrations, d'hybridations et de circulations, qui ont entraîné la remise en cause des héritages artistiques modernes. En retour, les scènes artistiques contemporaines internationales ont intégré les enjeux politiques et culturels attachés au surgissement des questions postcoloniales d'identité stratégique, de fiction et de résistance. Ce cours propose une analyse d'œuvres, d'expositions mais aussi de textes critiques qui engagent un dialogue autour du passé colonial, de l'immigration et des

épistémologies multiples. Il initie les étudiant-e-s aux enjeux de la mondialisation artistique en proposant une étude de l'art dans des géographies qui englobent les continents africain, américain et européen, afin de permettre la compréhension des transferts, des réappropriations et des résistances que connaissent les formes et les récits de la modernité artistique.

EC2 - Histoire de l'art (TD 18h)

obligatoire

Jean-Philippe Carré-Mattei et Pascaline Morincôme

À travers l'analyse d'une sélection d'œuvres, ce TD explore les effets des études de genres et des études post-coloniales sur les pratiques d'artistes de 1960 à nos jours.

EC3 - Théorie de l'art/Esthétique 2/Perception 2 (CM 18h)

obligatoire

Sally Bonn

Une philosophie du sublime de Longin à Barnett Newman. Le sublime nous interroge sur la possibilité d'une certaine présence ou présentation du sensible et confronte la philosophie aux limites de l'insaisissable. Il fonde le socle même de l'esthétique en tant que discipline. Il s'agira d'étudier cette notion, depuis le 1er siècle de notre ère jusqu'à l'époque actuelle, en confrontant sa théorisation aux pratiques artistiques qui lui sont contemporaines.

EC4 - Théorie de l'art/Esthétique (TD 18h)

obligatoire

Sally Bonn

Le TD mettra l'accent sur des pratiques d'écriture en lien avec la notion de sublime et de présentation du sensible. Comment rendre compte par l'écrit de l'insaisissable ?

UE4- Fondamentaux disciplinaires pratiques

12 ECTS

EC1 - Atelier thématique (5h hebdomadaire dont 2h en autonomie) (TD 30h)

obligatoire

Lise Lerichomme, Daniel Lê, Éric Valette

L'atelier sera envisagé comme un espace de travail, d'accrochage et de réflexion, où les étudiant-e-s seront en autonomie partielle.

2 Ateliers à choisir parmi la liste suivante :

EC2 - Atelier Arts et Technologies (TD 30h)

Agnès de Cayeux

Création digitale & atelier ordinatrice. D'une imprimante thermique pilotée par une légère carte Arduino, d'une traçante numérique aux sonorités électros, à quelques merveilles de vieilles machines programmables (simplement), les étudiant-e-s seront invité-e-s à tester, choisir et se lier d'amitié machinique, afin d'écrire, de penser et de mettre en œuvre un processus de création singulier pour la réalisation de pièces à venir.

EC3 - Atelier Performance (TD 30h)

Louise Porte

Anna Halprin disait *le corps est ton premier instrument, il représente tous les arts*. À travers différents exercices et échauffements, nous expérimenterons la performance, adaptée à chaque pratique et questionnements de chacun·e-s. De par vos préoccupations, nous utiliserons des outils, allant de l'accessoire, au costume, au geste, à la voix, l'écriture, le son, et d'autant de formes qu'il n'en faut, pour aboutir à la composition de votre projet. Nous jouerons de l'énergie et de l'effervescence collective et individuelle au long de la semaine, alliant réalité et/ou fiction, personnages ou personnes, scène et hors scène.

EC4 - Atelier Pratiques graphiques (TD 30h)

Stéphanie Smalbeen

Questionner l'art contemporain à travers le dessin, à moins que ce ne soit l'inverse... Cet atelier propose d'interroger la définition élargie du dessin contemporain, au regard des expositions et documentations du FRAC Picardie. À partir de sujets proposés il s'agira de se les approprier pour construire une recherche personnelle, d'élaborer des protocoles de travail afin d'éprouver ce médium et de le mettre en doute. Les propositions seront multiples, du carnet au projet, de la réflexion à l'exposition, en passant par des temps d'expérimentations en atelier.

EC5 - Atelier Art vidéo (TD 30h)

Emma Dusong

L'atelier consiste à approcher le langage vidéo dans sa dimension visuelle, sonore, temporelle et spatiale. Cet atelier est lié à deux autres ateliers de Emma Dusong en L1 et en L2 au travers de la préparation d'une exposition collective au Safran.

EC6 - Atelier Workshop pluridisciplinaire (TD 30h)

Enseignant·e-s en cours de recrutement

EC7 - Questions d'exposition (TD 30h)

Fabien Lerat

L'atelier traitera de l'exposition depuis sa conception jusqu'à sa mise en œuvre ; projets, contenus, régie, communications, médiations et publications, qui forment ensemble le dispositif d'exposition. Notre terrain d'application sera TLW, le grand mur d'exposition.

EC8 - Atelier Sculpture-Installation (TD 30h)

Élisabeth Piot

Cet atelier propose à l'étudiant·e de développer une pratique plastique personnelle en prenant particulièrement en compte les notions de temps et d'espace envisagées par le prisme du couple sculpture/installation. En ce sens notamment, une attention toute particulière sera accordée à la mise en espace du travail et à ses conditions de présentation.

EC9 - Atelier Cinéma expérimental (TD 30h)

Agnès Perrais

UE5 - Pré-professionnalisation

3 ECTS

EC1 - Initiation à la Recherche – Écriture d'article/ Book d'artiste (TD 10h)

Marine Schütz, Élisabeth Piot

EC2 - Préparation à l'insertion professionnelle – P.I.P (TD 10h)

Anna Buno

À partir d'une documentation artistique, journalistique et administrative, il s'agira de questionner ensemble le statut d'artiste, ses droits et les moyens dont il ou elle dispose. Une mise en pratique et en situation sera proposée pour en faire l'expérience et ouvrir le débat.

Ou

EC3 - Didactique (avec stage en école) ou stage dans une structure artistique (TD 30h)

Régis Goddyn

L'EC didactique prolonge le TD du semestre 5 en approfondissant les approches didactiques et pédagogiques. L'ensemble des deux EC de l'année permet aux étudiant·e-s d'acquérir des compétences transférables à de multiples situations d'enseignement, mais aussi d'affiner ses choix d'orientation en fin de licence.

UE6 - Unité d'Enseignement transverse

EC1 - Langue vivante (TD 18h)

obligatoire

Au choix :

Allemand : *Sylvie Savodnik*

Anglais : *Alain Corbière*

Italien : *Claudia Mancini*

Portugais : *João Da Costa Sol Afonso*

Au choix :

EC2 - Projet Professionnel et d'Insertion (TD 3h)

EC3 - Engagement ou Valorisation des compétences
(sous condition d'éligibilité)

Licence 3
Histoire de l'art et archéologie
Semestre 5

UE1 - Actualité de l'art

3 ECTS

(Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master)

EC1 - Actualité de l'art (CM 12h)

Le cours rassemble l'ensemble des étudiant·e·s de l'UFR en Licence 2. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel pour vos deux cycles dans toutes les disciplines, à partir de ce qui constitue l'actualité de la création et de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférencier·ère·s sont invité·e·s à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

UE2 - Art et sociétés

3 ECTS

EC1 - Histoire sociale de l'art (CM 18h)

Philippe Sénéchal

Les conditions matérielles de production, de commande, de commercialisation et de présentation des artefacts, les modalités d'évaluation esthétique et financière des œuvres d'art ainsi que le statut social des artistes ont sensiblement évolué de la fin du Moyen Âge au Premier Empire.

EC2 - Collections et musées (CM 18h)

Simon Texier

Des collections aux musées

Les collections royales et princières se développent à partir des XVe et XVIe siècles ; elles constituent les fondements de certains des principaux musées ouverts à la fin du XVIIIe puis tout au long du XIXe. L'accent sera mis sur l'évolution des collections françaises et sur l'histoire du Louvre : leur enrichissement régulier à partir du règne de François Ier, leur déplacement au château de Versailles, l'ouverture à Paris du Museum central d'Arts (1793) puis le développement continu du Louvre jusqu'à nos jours.

UE3 - Fondamentaux disciplinaires théoriques

12 ECTS

EC1 - Histoire de l'art antique (CM 18h)

Sara Nardi-Combescure

Initiation à l'archéologie, sa conception, ses méthodes et son évolution récente. On expliquera ensuite comment s'étudie un site archéologique à partir des sources documentaires, des techniques de prospection, des méthodes et du *processus* de la fouille.

EC2 - Histoire de l'art médiéval (CM 18h)

Sébastien Biay

Les manuscrits à peinture dans l'Occident médiéval (VIe-XIIIe s.)

Le cours se focalisera sur les aspects techniques et stylistiques et portera une attention particulière aux problèmes liés à la mise en page du texte et de son décor figuré ainsi qu'à l'organisation programmatique de principaux types de manuscrits : psautiers, bibles, évangiles, sacramentaires, ouvrages scientifiques, etc.

EC3 - Histoire de l'art moderne (CM 18h)

Massimiliano Simone

Grands décors et artistes à Paris au XVIIIe siècle

Le cours est consacré au rayonnement des arts (peinture, sculpture, architecture) en France, de l'absolutisme de Louis XIV à la Révolution française. En analysant sur un plan typologique, iconographique et technique les œuvres des principaux artistes actifs en France au XVIIIe siècle, une attention particulière sera réservée à l'étude des grands chantiers de décoration, des relations artistiques avec l'Italie, des commanditaires et des publics.

EC4 - Histoire de l'art contemporain (CM 18h)

Simon Texier

L'architecture au XIXe siècle.

Traversé par les révolutions (politiques, sociales, industrielles), le XIXe siècle est également le théâtre de tensions entre différents courants de pensée qui produisent une exceptionnelle vitalité architecturale. Nouveaux matériaux et nouveaux programmes conduisent à l'éclosion de formes et de notions nouvelles, tels que l'historicisme, l'éclectisme, tandis que sont posées certaines bases de l'architecture moderne.

EC5 - Histoire des arts non occidentaux (CM 18h)

Assia Touarigt Belkhodja

Introduction aux arts de l'Islam 1.

Ce cours est une introduction aux différents arts exprimés en terre d'Islam, depuis l'avènement de cette civilisation au VIIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle. Les définitions et les notions générales relatives à la civilisation islamique, à son avènement et à son expansion, seront abordées lors des premières séances. Les cours suivants porteront sur les œuvres majeures des premières grandes dynasties musulmanes ; plusieurs séances seront ensuite dédiées aux chefs-d'œuvre de l'Espagne musulmane.

UE4 - Fondamentaux disciplinaires pratiques

6 ECTS

EC1-Histoire de l'art antique (TD 12h)

Sara Nardi-Combescure

EC2 - Histoire de l'art médiéval (TD 12h)

Sébastien Biay

EC3 - Histoire de l'art moderne (TD 12h)

Massimiliano Simone

EC4 - Histoire de l'art contemporain (TD 12h)

Simon Texier

EC5 - Histoire des arts non-occidentaux (TD 12h)

Assia Touarigt Blekhodja

UE5 - Pré-professionnalisation

3 ECTS

EC1-Préparation à l'insertion professionnelle (CM 12h)

Interventions de six professionnel(les) du monde de l'art et de la culture à raison de 2h chacun(e)

EC2 - Préparation à l'insertion professionnelle (TD 8h)

Camille Ambrosino (2h), Philippe Sénéchal (2h), Massimiliano Simone (2h), Nicholas-Henri Zmelty (2h)

UE6 - Unité d'Enseignement transverse

3 ECTS

EC1 - Langue étrangère (TD 18h)

Au choix :

Allemand : *Sylvie Savodnik*

Anglais : *Alain Corbière*

Italien : *Claudia Mancini*

EC2 - Expression écrite et orale (TD 9h)

Karine Schuler

EC3 - Pratiques numériques pour l'histoire de l'art et l'archéologie (TD 12h)

Marjolaine Masse

Licence 3
Histoire de l'art et archéologie
Semestre 6

UE1 - Actualité de l'art

3 ECTS

(Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master)

EC1 - Actualité de l'art (CM 12h)

Le cours rassemble l'ensemble des étudiant-e-s de l'UFR en Licence 2. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel pour vos deux cycles dans toutes les disciplines, à partir de ce qui constitue l'actualité de la création et de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférencier-ère-s sont invité-e-s à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

UE2 - Art et sociétés

3 ECTS

EC1 - Histoire sociale de l'art (CM 12h)

Juliette Milbach

Le résumé du cours seront précisés durant le premier semestre.

EC2 - Patrimoine en Hauts de France (CM 18h)

Sébastien Biay

Les arts en Flandre, Artois et Picardie à l'époque médiévale

On abordera la production de livres enluminés dans les grandes abbayes du nord de la France dès l'époque carolingienne, puis dans les centres urbains de Picardie et d'Artois à l'époque gothique. L'influence mosane donnera également l'occasion d'aborder quelques chefs-d'œuvre de l'orfèvrerie. Enfin, la cathédrale d'Amiens fournira un éclairage sur l'histoire de la sculpture dans les derniers siècles du Moyen Âge (portails, stalles, jubé).

UE3 - Fondamentaux disciplinaires théoriques

12 ECTS

EC1 - Arts de la Préhistoire (CM 18h)

Pascal Depaepe

Arts préhistoriques.

Le cours d'Archéologie et histoire de l'art du Paléo-lithique est divisé en deux parties. La première partie (9 h) abordera synthétiquement l'archéologie paléolithique sous ses aspects anthropologique et culturels, dans une perspective diachronique et environnementale. Une attention particulière sera portée aux contextes eurasiatiques et surtout européens. La seconde partie (9 h) vise à dresser un panorama des expressions artistiques du Paléolithique européen Outre l'approche historique, voire philosophique,

de la discipline, seront abordés les aspects iconographiques, les techniques utilisées, les phénomènes régionaux et les chronologies. La critique des sources archéologiques et bibliographiques sera un élément important de l'enseignement, de même que l'appropriation d'outils bibliographiques.

EC2 - Histoire de l'art médiéval (CM 18h)

Arnaud Timbert

Architecture gothique des XIIe et XIIIe siècles : matériaux et techniques de construction. Ce cours aura pour objectif d'aborder les cathédrales picardes érigées aux XIIe et XIIIe siècles par le biais des matériaux (argile, bois, pierre, plâtre, métal, verre, liant et enduit), des procédés de production (préfabrication, standardisation, duplication) et de façonnage (marteau, forge et four hydrauliques).

EC3 - Histoire de l'art moderne (CM 18h)

Philippe Sénéchal

Art et vie sociale à Rome au XVIIIe siècle

Si elle n'a pas connu la même effervescence dans le domaine architectural qu'au XVIIe siècle, la Rome du Settecento demeure la capitale européenne de la culture. Elle est particulièrement cosmopolite, attirant artistes, diplomates et voyageurs de l'élite. On s'intéressera, entre autres, à l'exaltation de l'Antiquité, au prestige de la tradition locale, au faset des demeures et des fêtes, à la naissance des musées modernes et à la production visionnaire de Piranèse.

EC4 - Histoire de l'art contemporain (après 1960) (CM 18h)

Marine Schütz

Art et postcolonialité (de 1960 à nos jours).

La décolonisation a fait émerger des phénomènes de migrations, d'hybridations et de circulations, qui ont entraîné la remise en cause des héritages artistiques modernes. En retour, les scènes artistiques contemporaines internationales ont intégré les enjeux politiques et culturels attachés au surgissement des questions postcoloniales d'identité stratégique, de fiction et de résistance. Ce cours propose une analyse d'œuvres, d'expositions mais aussi de textes critiques qui engagent un dialogue autour du passé colonial, de l'immigration et des épistémologies multiples. Il initie les étudiant.e.s aux enjeux de la mondialisation artistique en proposant une étude de l'art dans des géographies qui englobent les continents africain, américain et européen, afin de permettre la compréhension des transferts, des réappropriations et des résistances que connaissent les formes et les récits de la modernité artistique.

EC5 - Histoire des arts non-occidentaux (CM 18h)

Assia Touarigt Belkhodja

Introduction aux arts de l'Islam 2.

En cette seconde partie du cours, l'introduction aux Arts de l'Islam sera abordée à travers des thèmes spécifiques comme les arts du livre arabe, la miniature persane durant la période safavide, l'art de la Turquie ottomane et enfin, l'architecture des palais algérois de la période ottomane.

UE4 - Fondamentaux disciplinaires pratiques

12 ECTS

EC1 - Arts de la Préhistoire (TD 12h)

Pascal Depaepe

EC2 - Histoire de l'art médiéval (TD 12h)

Anna Migdal

EC3 - Histoire de l'art moderne (TD 12h)

Philippe Sénéchal

EC4 - Histoire de l'art contemporain (après 1960) (TD 12h)

Marine Schütz

EC5 - Histoire des arts non-occidentaux (TD 12h)

Assia Touarigt Belkhodja

UE5 - Pré-professionnalisation

3 ECTS

EC1-Initiation à la recherche (CM 8h)

Massimiliano Simone

Initiation à l'écriture d'un article : Il s'agira d'initier les étudiant-e-s à l'écriture d'un article scientifique de quelques pages sur un sujet proposé (et non choisi).

EC2 - Pratiques numériques pour l'Histoire de l'art et l'Archéologie (TD 12h).

Marjolaine Masse

UE6 - Unité d'Enseignement transverse

EC1 - Langue étrangère (TD 18h)

Au choix :

Allemand : *Sylvie Savodnik*

Anglais : *Alain Corbière*

Italien : *Claudia Mancini*

EC2 - Projet Professionnel Individualisé (TD 3h)

Au choix :

EC3 - Stage

EC4 - Engagement ou valorisation des compétences

(sous condition d'éligibilité)

Licence 3

Métiers de la bande dessinée

Responsables de formation

Élisabeth Piot & Justin Wadlow

elisabeth.piot@u-picardie.fr

justin.wadlow@u-picardie.fr

Gestionnaire de scolarité

Christèle Elophe

scolarite.ufrarts@u-picardie.fr

L'objectif de la licence 3 Métiers de la bande dessinée est de former l'étudiant·e à l'ensemble des métiers de la bande dessinée. Cette formation est sélective et à visée professionnalisante. Intégrée au sein de licence 3 Arts Plastiques de l'UFR des Arts (UPJV), elle est ouverte en formation initiale aux étudiants et aussi en formation continue aux salariés, aux demandeurs d'emploi et personnes en reconversion professionnelle. Si une grande partie de la formation se concentre sur le métier d'auteur de bande-dessinée (dessinateur et/ou scénariste), une attention forte sera portée à l'ensemble de la chaîne de production : depuis l'édition jusqu'à l'élaboration de supports innovants, avec une prise en compte de la médiation culturelle et du journalisme.

Cette formation tire sa force d'une complémentarité entre les apports théoriques développés au sein de l'UFR des Arts et l'expérience apportée par les acteurs de terrains en particulier celle des membres de l'association : *On a marché sur la bulle*, structure, au coeur de la formation et organisatrice des Rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. De nombreux liens sont également développés avec les structures culturelles en région : La Maison du la Culture d'Amiens, Le Cirque Jules Verne, L'Orchestre de Picardie, La Maison de Jules Verne, L'Historial de Péronne, etc. Enfin certains cours théoriques sont communs (UE1 et UE2) avec les étudiant·e·s de la Licence 3 Arts Plastiques.

Les cours sont assurés par des professionnel·le·s de la bande dessinée : auteurs et autrices, coloristes, scénaristes, éditeur·rice·s, journalistes, organisateur·rice·s de festivals, professionnel·le·s du livre, etc. et par des universitaires de l'UFR des Arts d'Amiens.

Licence 3
Métiers de la bande dessinée
Semestre 1

UE1 - Actualité de l'art 3

3 ECTS

(Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master)

EC1-Actualité de l'art (CM 12h)

obligatoire

Le cours rassemble l'ensemble des étudiant.es de l'UFR en Licence et master. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l'actualité de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférenciers seront invités à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

UE2 - Ouvertures disciplinaires

3 ECTS

(Mutualisation avec la licence 3 AP et AS)

1 EC à choisir dans la liste suivante :

EC1 - Arts & Technologies 3 (CM 18h)

Léa Bismuth

Le cosmos et les arts.

Ce cours traitera des liens entre art, cosmos, sciences, et technologies. Il s'agira d'arpenter la thématique cosmique depuis les découvertes techniques de l'époque moderne jusqu'aux installations high-tech les plus contemporaines, en passant par la photographie ou le cinéma. Chaque séance dressera le portrait d'un-e ou plusieurs artistes, tout en ouvrant sur des questions politiques et écologiques. La méthodologie adoptée sera transdisciplinaire, se permettant des anachronismes, et mobilisera les outils d'une histoire culturelle de la représentation du ciel étoilé.

EC2 - Arts et Philosophie 3 (CM 18h)

Thomas Sabourin

L'art et le sacré

Le concept moderne d'art, hérité de la catégorie classique de Beaux-arts, regroupe des activités qui par le passé n'étaient pas conçues comme partageant une essence commune. Cependant, toutes se caractérisent comme l'héritage de pratiques qui, dans les cultures anciennes et non-européennes, sont liturgiques. Le fait, bien connu pour le théâtre, est communément sous-estimé pour les autres arts, notamment plastiques. Il s'agira de mesurer les conséquences philosophiques de ce fait dans les questions

contemporaines de l'esthétique.

UE3 - Fondamentaux disciplinaires

6 ECTS

L'UE3 Fondamentaux disciplinaires offre aux étudiant·e-s un cadre théorique sur l'histoire et l'esthétique de la bande-dessinée. Cet apport est complété par un cours innovant et spécialisé en anglais sur la bande dessinée des mondes anglophones.

EC1 : Histoire de la bande dessinée 1 (TD 18h)

William Foix

EC2 : Théorie et esthétique de la bande dessinée 1 (TD 18h)

Romain Duval

EC3 : La bande dessinée des mondes anglophones 1 (TD 18h)

(Cours en anglais)

Justin Wadlow

UE4 – Ateliers

12 ECTS

Sous forme d'ateliers encadrés par des professionnel·le-s, l'UE4 offre les moyens d'une pratique assidue de la bande dessinée sous la forme de 3 ateliers pratiques (EC1, 2 et 3) dont un atelier innovant portant sur la bande-dessinée du réel (EC3) qui propose une orientation documentaire. Les ateliers pratiques sont complétés par 3 ateliers professionnels : l'EC4 et l'EC5. L'EC4 permet de se familiariser avec les champs de métiers associés à la formation (métiers d'auteur, de coloriste, de scénariste, d'éditeur, de journaliste...) par le biais de rencontres avec des professionnel·le-s du secteur. En outre, un suivi personnalisé et individualisé sera assuré par les responsables de la L3 Bande dessinée accompagné·e-s de membres professionnels de l'association *On a marché sur la bulle* pour aider chaque étudiant·e à élaborer son propre projet professionnel personnel. L'EC 5 propose quant à lui, un cours d'initiation à l'animation assuré par WAIDE Somme.

EC1 - Atelier pratique 1 (TD 24h) EC2

David François

EC2- Atelier pratique 2 (TD 24h)

David Perimony

EC3 - Atelier pratique 3 -Semaine intensive - Workshop (TD 24h)

Alex Inker

EC4 - Atelier professionnel : Préparation à l'insertion professionnelle 1 (TD 20h)

Anthony Rico (12h)

Céline Goubet, Guillaume Magni, Elisabeth Piot, Justin Wadlow (8h)

EC5 - Atelier professionnel : Initiation à l'animation - WAIDE Somme (TD 35h)

Cécile Noesser (*dans les locaux de WAIDE Somme, 147 rue Dejean, AMIENS*)

EC6 - Atelier professionnel : Maîtrise des outils numériques (TD 30h)

Anne-Claire Giraudet

UE5 - Unité d'Enseignement transverse

3 ECTS

L'UE5 met en avant l'acquisition de compétences transversales pour l'étudiant. Elle propose un enseignement innovant de la bande dessinée en langue anglaise associé à une aide ciblée en français destinée à la rédaction de scénarios.

EC1 - Langue étrangère (TD 18h)

English for cartooning: Anglais fléché BD.

Justin Wadlow

EC2 - Français - Aide à la rédaction de scénarios (TD 9h)

Régis Goddyn

Licence 3 Métiers de la bandedessinée

Semestre 6

UE1 - Actualité de l'art

3 ECTS

(Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master)

EC1 - Actualité de l'art (CM 12h)

cf. descriptif semestre 5 UE1

UE2 - Ouvertures disciplinaires

3 ECTS

(Mutualisation avec la Licence 3 AP et AS)

1 EC à choisir dans la liste suivante :

EC1 - Arts & Technologies 3 (CM 18h)

Léa Bismuth

EC2 - Arts et Philosophie 3 (CM 18h)

Thomas Sabourin

UE3 - Fondamentaux disciplinaires

6 ECTS

cf. Descriptif Semestre 5

EC1 - Histoire de la bande dessinée 2 (TD 18h)

en cours

EC2 - Théorie et esthétique de la bande dessinée 2 -La bande dessinée du réel (TD 18h)

en cours

EC3 - La bande dessinée des mondes anglophones (CM 18h)

Justin Wadlow

UE4 – Ateliers

12 ECTS

cf. Descriptif Semestre 5

EC1 - Atelier pratique 4 (TD 24h)

en cours

EC2 - Atelier pratique 5 (TD 24h)

en cours

EC3 - Atelier pratique 6 – Semaine intensive/Workshop (TD 24h)

en cours

EC4 - Atelier professionnel : préparation à l'insertion professionnelle 2 (TD 20h)

Céline Goubet, Guillaume Magni, Elisabeth Piot, Justin Wadlow

EC5 – Stages

2 stages obligatoires (STAGE 1 et STAGE 2) de 3 semaines minimum chacun

STAGE 1

Stage professionnalisant en amont et pendant la période du Festival *Les rendez-vous de la bande-dessinée d'Amiens* – (3 semaines minimum).

Immergé au sein de l'association qui l'organise, l'étudiant-e sera placé-e au cœur de la mise en place et de la tenue d'un festival majeur du 9e Art par le biais de ce stage de 3 semaines. Il-elle évoluera au contact des nombreux et nombreuses auteur-ice-s et personnalité-e-s du monde la bande dessinée qui participent au Festival. Sont prévues notamment : une exposition des travaux des étudiant-e-s avant le festival, une durant le festival et l'animation des journées des scolaires et de la Fabrique de la BD.

STAGE 2

Ce stage représente un atout majeur pour la poursuite du projet personnel et professionnel de l'étudiant-e qui aura le choix entre 2 orientations :

Le stage professionnel : au sein d'une structure professionnelle dans le domaine des métiers de la bande dessinée.

Le stage de création : Ce type de stage offre la possibilité à l'étudiant-e de se consacrer pleinement à la réalisation d'une œuvre publiable en intégrant une structure de type entreprise, association, ONG... afin de traduire en bande dessinée l'identité de la structure et ses problématiques. Un stage de création peut également être envisagé auprès d'un auteur ou dans une structure éditoriale.

UE5 - Unité d'Enseignement transverse

1 ECTS (ou 4 ECTS si validation EC3)

EC1 - Langue étrangère (TD 18h)

Anglais fléché BD

Justin Wadlow

EC2 - Projet professionnel Individualisé (TD 2h)

En continuité de l'UE5, EC4, cet EC est pensé pour aider l'étudiant-e à mieux définir son projet professionnel individuel en proposant un focus sur un des métiers de la bande dessinée.

Céline Goubet, Guillaume Magni, Elisabeth Piot, Justin Wadlow (8h)

EC3 - Engagement ou valorisation des compétences

(En commun avec la L3 Arts plastiques sous conditions d'éligibilité)

Master 1

Métiers de la bande dessinée

Responsables de formation

Élisabeth Piot & Justin Wadlow

elisabeth.piot@u-picardie.fr

justin.wadlow@u-picardie.fr

Gestionnaire de scolarité

Christèle Elope

scolarite.ufrarts@u-picardie.fr

La formation de Master Métiers de la bande dessinée allie sur deux années des cours théoriques, des ateliers de pratiques artistiques et des collaborations professionnelles permettant une vision large de l'ensemble des métiers de la bande dessinée autour d'une approche par blocs de compétences : **Écrire et réaliser une bande dessinée/ Éditer une bande dessinée/ Donner à voir la bande dessinée/ Faire partager la bande dessinée.**

Ce master est fondé sur l'expérience de plusieurs années d'enseignement à l'UFR Arts, de laquelle résulte une expérience, un savoir-faire et, surtout, de nombreuses collaborations inhérentes à un écosystème régional favorable à la BD : la collaboration d'un réseau d'intervenants prestigieux parmi les autrices et auteurs contemporains, grâce aux relations précieuses avec le Pôle BD Hauts-de-France, une collaboration et un suivi professionnel assuré par le même Pôle, une collaboration éprouvée avec les institutions régionales qui ouvre à des stages alliant professionnalisation et création, une collaboration avec le Festival « Rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens », une collaboration avec l'école d'animation Waide Somme de l'École supérieure d'Art et de Design d'Amiens et une collaboration avec les Éditions de la Gouttière qui offre aux étudiants une expertise artistique et professionnelle.

Master 1
Métiers de la bande dessinée
Semestre 1

UE1 – Fondamentaux disciplinaires théoriques - Comprendre l'histoire et les esthétiques de la BD

8 ECTS

L'histoire de la bande dessinée est pensée au long de la formation en chapitres (origine et genèse de la BD, BD franco-belge, BD des mondes anglophones, manga, BD et nouveaux médias et BD alternative....) offrant un large panorama et une analyse fouillée des histoires de la bande dessinée pour en montrer toute la profondeur artistique, littéraire et culturelle.

Les questions d'esthétique mettent plus précisément en perspective les liens entre textes et images, tels qu'ils s'organisent au sein d'un grand nombre de pratiques et de supports, dont la bande dessinée n'est qu'une des possibilités offertes, chaque autre possibilité nourrissant leur pratique d'auteur-autrice.

EC1. Histoire de la BD 1 (mutualisé avec L3 BD S5)

William Foix

EC2 Histoire de la BD anglophone (mutualisé avec L3 BD S5)

Justin Wadlow

EC3 Relation Textes et images (mutualisé avec L3 BD S5)

Romain Duval

EC4 BD et nouveaux médias (mutualisé avec L3 BD S5)

Cécile Noesser (*dans les locaux de WAIDE Somme, 147 rue Dejean, AMIENS*)

UE2 – Fondamentaux disciplinaires pratiques - Pratiquer la BD

12 ECTS

Sous forme d'ateliers encadrés par des professionnel-le-s, l'UE2 offre les moyens d'une pratique assidue de la bande dessinée sous la forme de 4 ateliers pratiques (EC1, 2, 3 et 4) dont 1 atelier hebdomadaire (EC1), 2 ateliers intensifs et 1 atelier centré sur les écritures et le scénario.

EC1 Atelier pratique 1 (/semaine)

Ludovic Rio

EC2 Atelier pratique INTENSIVE 1

Alex Baladi

EC3 Atelier pratique INTENSIVE 2

Jeanne Puchol

EC4 Atelier Ecritures et scénario

Etienne Lécroart

UE3 – Préprofessionnalisation -Maîtriser les outils de la BD

7ECTS

La formation professionnelle est placée au cœur de l'exploration de chaque métier par le biais de la maîtrise de ses outils et de la connaissance de leur environnement spécifique. A cela s'ajoute des temps dédiés au suivi des projets étudiants : éditions, collaborations, dossiers...

Les intervenant.e.s spécifiques de chaque domaine peuvent ainsi être des auteurs, des éditeurs, des avocats, des coloristes, des scénographes, des directeurs de structure culturelle, des chercheurs... tous participant à offrir une vision transversale du métier d'auteur-autrice.

EC1 Maîtriser les outils numériques adaptés à la BD

Anne-Claire Giraudet

EC2 Editer de la BD

Editions de la Gouttière/Editions Exemplaires, Flavie Souzy

EC3 Créer et diffuser une exposition de BD

Alexandra Maringer, Sonia Deschamps, Baptiste Rigaux

EC4 Préparation à l'insertion professionnelle

Régis Goddyn, AR2L, Céline Goubet, Guillaume Magni, Elisabeth Piot, Justin Wadlow

UE4 – Langue

3ECTS

EC1 Anglais adapté à la BD

Justin Wadlow

Master 1
Métiers de la bande dessinée
Semestre 2

UE1 – Fondamentaux disciplinaires théoriques - Comprendre l'histoire et les esthétiques de la BD

5 ECTS

Cf. descriptif S1

EC1. Histoire de la BD 1 (mutualisé avec L3 BD S5)

en cours

EC2 Une archéologie des images (mutualisé avec L3 BD S5)

en cours

EC3 BD et nouveaux médias (mutualisé avec L3 BD S5)

Cécile Noesser (*dans les locaux de WAIDE Somme, 147 rue Dejean, AMIENS*)

UE2 – Fondamentaux disciplinaires pratiques - Pratiquer la BD

9ECTS

Cf. descriptif S1

EC1 Atelier pratique 1 (/semaine)

en cours

EC2 Atelier pratique INTENSIVE 1

en cours

EC3 Atelier pratique INTENSIVE 2

en cours

UE3 – Ateliers de professionnalisation

5ECTS

Cf. descriptif S1

EC1 Maîtriser les outils numériques adaptés à la BD

en cours

EC2 Editer de la BD

en cours

EC3 Créer et diffuser une exposition de BD

en cours

EC4 Préparation à l'insertion professionnelle

Céline Goubet, Guillaume Magni, Elisabeth Piot, Justin Wadlow

UE4 – Langue

3ECTS

EC1 Anglais adapté à la BD

Justin Wadlow

UE5 – Pré-mémoire et Stages

8ECTS

EC1 Stage Festival « Les rendez-vous de la bande-dessinée d'Amiens » (3 semaines)

Stage professionnalisant en amont et pendant la période du Festival *Les rendez-vous de la bande-dessinée d'Amiens* – (3 semaines minimum).

EC2 Stage de création ou Stage Métiers de la BD dans entreprises spécialisée

Stage Métiers de la BD : réaliser au sein d'une entité professionnelle (éditeur, libraire, distributeur, atelier, graphiste...)

Ou **Stage de création** : dans une structure d'accueil au sein de laquelle l'étudiant.e mettra son travail d'auteur au bénéfice d'un travail de documentation, de valorisation, de médiation ou de reportage.

EC3 Pré-mémoire

4ECTS

A l'image du master Arts Plastiques de l'UFR Arts, la question de l'écrit est toujours passionnante mais complexe pour des artistes dont, *a priori*, le mode d'expression privilégié n'est pas le discours académique. Néanmoins, il semble indispensable que les futurs auteurs-aatrices de bande dessinée soient en capacité d'élaborer un discours sur leur médium et leur propre pratique, particulièrement dans le cadre de l'élaboration d'un projet éditorial. C'est

pourquoi, la formation prépare l'étudiant.e à la réalisation d'un mémoire de recherche création portant sur sa pratique d'auteur-trice associé à la mise en œuvre d'un dossier éditorial.

Master 1 Arts plastiques

Semestre 1

UE1 - Fondamentaux disciplinaires

9 ECTS

EC1 - Théories de l'art 1 (CM 20h)

(Mutualisation S1/S3)

Frederico Lyra

Introduction au concept de postmodernisme

Beaucoup de choses ont déjà été dites sur l'âge historique et le concept de postmodernisme pour tenter de comprendre l'époque contemporaine depuis les années 1970. Plusieurs artistes et théoricien·e·s se sont retrouvé·e·s classé·e·s, malgré elles·eux, par ces concepts. Pour certain·e·s, cela correspondait à une sorte de dénigrement, pour d'autres de valorisation. Cela explique l'aspect souvent flou et imprécis porté par cette dénomination. Ce sont précisément ces ambiguïtés que nous interrogerons. Pour ce séminaire introductif à cette problématique nous proposons de réfléchir sur la pertinence analytique de la notion de postmodernisme à partir des auteur·ice·s qui se sont confronté·e·s de façon directe à la notion dans une perspective philosophique (Lyotard, Lipovetsky, Habermas), artistique et culturelle (Jameson, Eagleton, Eco), historique et sociologique (Anderson, Bauman) et géographique (Harvey). En plus de donner une image conceptuelle de la période contemporaine, il s'agira aussi de poser des hypothèses sur la pertinence du concept du point de vue de l'art et de la société pour penser l'ère présente qui a vu la naissance du monde numérique.

EC2 - Théories de l'art 3 (CM 20h)

Androula Michael

L'esclavage colonial dans les musées et les arts visuels.

Ce séminaire envisagera la façon dont les musées, par la muséographie et les projets pédagogiques, mettent en récit la traite transatlantique et l'esclavage colonial. Seront convoqués plusieurs cas spécifiques en Europe (entre autres le Tropenmuseum à Amsterdam, le Musée royal de l'Afrique Centrale, Tervuren à Bruxelles), le Musée d'histoire de Nantes, le Liverpool Slavery Museum) et aux États-Unis (The African-American Burial Ground à New York, The National Museum of African American History à Washington, Whitney Plantation en Louisiane etc). Ce panorama sera complété et illustré par l'évocation d'artistes contemporains dont certains travaux portent aussi bien sur l'histoire douloureuse de l'esclavage colonial que sur ses héritages contemporains : Kara Walker, Rosana Paulino, Barthélémy Toguo, Nona Faustine, Romuald Hazoumé, Grada Kilomba, Jota Mombaça, Jean-François Boclé, Fred Wilson, Keith Piper, Moridja Kitenge etc.

UE2 - Renforcement et ouverture disciplinaire

9 ECTS

EC1-Actualité de l'Art (CM 12h) *(Mutualisation avec les autres mentions de master)*

Le cours rassemble l'ensemble des étudiant·e·s de l'UFR en Licence et master. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l'actualité de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférenciers seront invités à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

EC2 - Séminaire d'Arts Plastiques (TD 30h)

Éric Valette

Les étudiant.es présenteront régulièrement leurs travaux et leurs avancées théoriques, de façon à faire émerger une problématique susceptible de former un « sujet » de recherche. Un carnet de recherche sera réalisé par chaque étudiant.e.

EC3 - Atelier d'Arts Plastiques (TD 20h)

Lise Lerichomme

Autour de protocoles favorisant les expérimentations plastiques et de recherches de ressources documentaires artistiques, un accrochage commun hebdomadaire par petits groupes permettra aux étudiant.es de présenter une démarche plastique affirmée.

EC4 - Séminaire à choisir parmi les séminaires de l'UE1 des autres mentions (CM 20h)

Histoire de l'art moderne (CM 18h)

lundi 10h-12h, salle 303

25/09 ; 09/10 ; 16/10 ; 23/10 ; 06/11 ; 20/11 ; 04/12 ; 11/12 ; 18/12

Massimiliano Simone

Iconographies sacrées et profanes : le passage de la parole à l'image

Le séminaire est consacré à l'analyse des principales sources – tant chrétiennes que mythologiques, tant sacrées que profanes, tant littéraires qu'historiques – qui soutiennent et nourrissent l'inspiration des artistes de l'époque moderne (XVIe - XVIIIe siècles). Le cours se présentera en principe selon deux volets : l'iconographie sacrée avant et après le Concile de Trente, les sujets mythologiques dans la peinture européenne. La lecture d'extraits tirés des textes fondateurs pour les études d'iconologie et d'iconographie sera proposée aux étudiant.e.s.

Histoire de l'art contemporain (CM 18h)

vendredi 11h-13h, salle 302

29/09 ; 06/10 ; 13/10 ; 10/11 ; 17/11 ; 24/11 ; 01/12 ; 08/12 ; 15/12

Simon Texier

Les villes face à leur patrimoine, entre quête identitaire et projet urbain

Partout dans le monde, les villes se développent dans une relation complexe, parfois fructueuse mais très souvent conflictuelle avec leur patrimoine bâti. On évoquera plusieurs cas de figure emblématiques, tout en mettant l'accent sur le cas d'Amiens, où le site des manufactures Cosserat constitue aujourd'hui un enjeu de taille.

Muséologie (CM 18h)

lundi 10h-13h puis 14h-17h

(distanciel : 02/10 ; 12/11 ; 27/11)

Simon Texier

Histoire et architecture des musées

Après quelques rappels historiques sur l'émergence des musées au XVIIIe siècle, ce cours présente leur évolution architecturale en mettant l'accent sur la relation entre l'édifice et les œuvres qu'il accueille. L'approche typologique croise ainsi l'analyse critique de l'espace d'exposition, au XIXe au XXIe siècle et à l'échelle mondiale.

Penser la création documentaire (CM 20h)

Mercredi 18h-20h, salle 202 (jusqu'au 22 novembre) : Mercredi 17h-20h, salle 202 (à partir du 22 novembre)

Marie Pierre-Bouthier

Éthique et pratiques de documentaristes 1. A partir de l'étude de cas précis, ce cours entend réfléchir aux enjeux éthiques et aux défis pratiques du documentaire moderne. Dans chacun des cas, il s'agira d'identifier quelles conditions pratiques et quelles considérations éthiques ont amené le réalisateur à faire tel ou tel choix de mise en scène. L'année se divisera en deux temps principaux. Le S1 s'intéressera à différents outils et dispositifs mobilisés par les réalisateurs et interrogera leurs enjeux esthétiques et éthiques (en particulier la relation au cadre et au hors-cadre ; la question de l'objectivité et de la visibilité, etc.), et à la question de la mise en scène et de la relation au « personnage ». Le S2 étudiera ces questions dans différentes situations précises liées aux projets des étudiants de l'année (par exemple : filmer l'intime ; filmer la politique ; filmer la parole ; filmer la marginalité, etc.).

UE3 - Pré-professionnalisation

6 ECTS

EC1 - Méthodologie du mémoire (TD 10h)

Marine Schutz

Ce TD vise à l'expérimentation, par la pratique, de différentes formes d'écriture - de la notice à la note de lecture -. Il s'agit de permettre aux étudiant·e·s d'exercer leurs capacités d'analyse et de synthèse en prenant appui sur la découverte d'œuvres et d'ouvrages puisés dans l'actualité de l'art, lesquels viendront à leur tour informer le regard sur la création actuelle.

EC2 - Préparation à l'insertion professionnelle (TD 10h) Mutualisé S1/S3

Fabiana De Moraes

L'objectif est de fournir les outils nécessaires pour pouvoir envisager différents types de projet professionnels : connaissance du milieu de la recherche et de ses débouchés, des institutions culturelles, acquisition de compétences dans le secteur de l'exposition et des projets artistiques, formation aux montages de projets culturels. Initiation à la propriété intellectuelle et à la sécurisation des données : le droit à l'image, le droit d'auteur, statuts artistiques et indépendants.

UE4 - Unité d'Enseignement transverse

EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

Au choix :

Allemand : *Sylvie Savodnik*

Anglais : *Alain Corbière*

Italien : *Claudia Mancini*

Master 1 Arts plastiques

Semestre 2

UE1 - Fondamentaux disciplinaires

12 ECTS

EC1 - Théories de l'art 2 (CM 20h)

Serge Bismuth

Expression, expérience, signification, fonctionnement... notions, entre autres, qu'il s'agira de questionner en regard de certaines œuvres et théories comme, par exemple, celles de Nelson Goodman, de Ludwig Wittgenstein et de Charles Sanders Peirce.

EC2 - Théories de l'art 4 (CM 20h)

Marine Schütz

Food for thought?

Ce cours propose aux étudiant-e-s une approche des textes, des œuvres, des expositions mais aussi des débats qui animent la théorie de l'art dans un champ globalisé. En lien avec l'actuelle crise des migrants et le déplacement de populations en contexte de guerre ou d'occupation des territoires, les pratiques artistiques sont bouleversées de même que les cadres théoriques hérités du modernisme. Il s'agira dans ce cours de puiser dans le corpus des textes fondateurs de l'histoire l'art globale, des théories postcoloniales et décoloniales afin de considérer les façons de penser les migrations dans l'art qu'ont ouvert théoriciens (Stuart Hall, Monica Juneja, Walter D. Mignolo, etc.) et les artistes (Tania Bruguera, Pélagie Gbaguidi, Chila Kumari Burman etc.). Le cours permettra d'appréhender non seulement le rôle de l'art dans la critique de la condition coloniale mais les nouvelles chronologies de l'art que produisent ces corpus critiques. L'objectif du cours consiste à accompagner les étudiant.e.s dans l'acquisition des outils critiques qui leur sont nécessaires afin de situer mais aussi de conceptualiser les discours sur les productions artistiques.

UE2 – Renforcement et ouverture disciplinaire

6 ECTS

EC1-Actualité de l'Art (CM 12h) *Mutualisation avec les autres mentions de master*
cf. descriptif S1 UE2

EC2 - Séminaire d'Arts Plastiques (TD 30h)

Lise Lerichomme

Les étudiant.es seront amené.es à affirmer leur démarche pour articuler travaux plastiques et avancées théoriques. Chaque semaine, il-elle offrira au débat l'avancée de ses recherches plastiques et théoriques en présentant au groupe un ensemble de références artistiques, un échange autour de textes jalons de leur réflexion, et une mise en situation de travaux plastiques personnels récents. Un carnet de recherche sera réalisé par chaque étudiant.e.

EC3 - Atelier d'Arts Plastiques (TD 20h)

Éric Valette

L'atelier du second semestre a pour objet de continuer à accompagner la recherche plastique de chaque étudiant·e afin de finaliser l'ensemble des réalisations qui seront présentées dans le pré-mémoire. L'objectif du semestre sera aussi de préparer l'exposition de mars 2021, à la Maison de la Culture d'Amiens.

EC4 - Séminaire à choisir parmi les séminaires de l'UE1 des autres mentions (CM 20h)

UE3-Pré-professionnalisation

9 ECTS

EC1 - Atelier d'Arts Plastiques-Atelier intensif et exposition (TD 30h)

Louise Hervé et Clovis Maillet sont invité·e·s pour organiser un atelier concentré sur une semaine avec l'ensemble du groupe du Master 1 Arts plastiques, en fin de semestre.

EC2 - Pré-Mémoire

Le pré-mémoire est un dossier de 30 pages environ (hors annexes et illustrations). Il exposera la problématique et la méthode, les premiers résultats, le plan provisoire, une grande bibliographie constituée selon les règles, un dossier de travaux artistiques. Il doit mettre en œuvre une articulation entre expérimentation en atelier, analyse de la pratique d'autres artistes et développement théorique.

UE4 - Unité d'Enseignement transverse

3 ECTS

EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

Au choix :

Allemand : *Sylvie Savodnik*

Anglais : *Howard Maynard*

Italien : *Claudia Mancini*

Portugais : *João Da Costa Sol Afonso*

UE5 - Engagement

non obligatoire

Engagement (sous condition d'éligibilité)

MASTER 1 HISTOIRE DE L'ART

Responsable de la formation

Philippe Sénéchal

philippe.senechal@u-picardie.fr

Gestionnaire de scolarité

Edwige Désérable

scolarite.ufrarts@u-picardie.fr

AVERTISSEMENT

Le Master Histoire de l'art de l'Université de Picardie Jules Verne comprend 1 M1 et 2 parcours de M2 :

M2 Histoire de l'art (y sont admis les candidats ayant validé leur M1 à l'UPJV ou des candidats extérieurs ayant postulé via E-Candidat ou Campus France). Il s'agit d'un parcours recherche et les étudiants doivent rédiger un pré-mémoire sur un sujet d'histoire de l'art.

M2 Régie des œuvres, montage d'exposition : formation sélective (14 places par an) accessible sur dossier et entretien. Avoir fait des stages en régie est plus que conseillé. Le passage du M1 de l'UPJV au M2 Régie des œuvres, montage d'exposition n'est donc pas automatique. Les étudiants d'Amiens sont mis en concurrence avec des candidats de toute la France. Il peut être envisagé de faire un M2 Histoire de l'art puis de postuler au M2 Régie des œuvres, montage d'exposition.

Pour le M1 et le M2 Histoire de l'art :

Quatre ensembles d'activités (UE = Unité d'enseignement) structurent les 4 semestres d'enseignement ; elles sont en général constituées de plusieurs EC (EC = Élément constitutif) :

En Master 1 :

1. - UE1 : Fondamentaux disciplinaires

- a) Deux séminaires au choix permettant de développer les connaissances historiques et méthodologiques en histoire de l'art en se fondant sur l'actualité de la discipline : un séminaire « majeur » correspondant à la période de votre mémoire et un autre « mineur », dans une autre période. Le choix de ce séminaire de spécialité en mineur est annuel. Vous ne pourrez pas en changer d'un semestre à l'autre, mais seulement d'une année à l'autre.
- b) Une initiation à des savoirs techniques utiles en histoire de l'art et variant d'une période à l'autre et une sensibilisation aux méthodes et aux questionnements les plus récents.

2. - UE 2 : Ouvertures disciplinaires

- a) Un ensemble de cours proposés dans d'autres mentions des champs Lettres et Langues et SHS de l'UPJV ou dans les autres masters proposés à l'UFR des Arts permet de compléter la formation de l'étudiant dans des disciplines connexes ou sur des sujets d'un intérêt par-

ticulier pour le mémoire de recherche. L'étudiant en choisit un parmi deux EC au S1, un seul au S2.

- b) Muséologie (S1) : ce module permet d'acquérir des connaissances historiques sur les bâtiments, la constitution et la présentation des collections dans différentes périodes.
- c) Représenter le pouvoir (S2) et Représentations de la guerre (S2) sont deux modules mutualisés avec l'UFR d'Histoire-Géographie, le premier étant assuré par des collègues historiens, le second par des collègues historiens de l'art. Ces deux modules permettent d'approfondir les rapports entre art et politique et des questions d'iconographie.

3. - UE 3 : Pratiques de la recherche

L'étudiant est initié à la méthodologie de la recherche. En outre il accomplit des travaux personnels, soit en rendant compte d'expériences dans le monde de la culture et de la recherche, soit en participant à des projets de recherche menés par les enseignants-chercheurs de l'UFR au sein des unités CRÆ et TrAme, acquérant ainsi des compétences dans le domaine de l'enquête scientifique et de la valorisation de la recherche.

4. - UE 4 : Unité transverse : 5 EC obligatoires au S1, 1 EC obligatoire en S2

- a) Au S1 et au S2 : une EC de langues étrangères (allemand, anglais, italien, portugais - une langue au choix, impossible à changer en cours d'année)
- b) Au S1 : une EC d'expression écrite et orale pour préparer au mieux d'une part les exercices écrits et surtout la rédaction du pré-mémoire, d'autre part, la présentation orale des résultats de recherche et d'éventuels entretiens professionnels.
- c) Au S1 : deux EC de préparation à l'insertion professionnelle, l'une (CM) faite de rencontres de professionnels en activité, l'autre (TD) constituée d'exercices pratiques.
- d) Au S1 : une EC de Pratiques numériques de l'histoire de l'art, en salle informatique.

Au semestre 3 du M2, le contenu de ces 4 UE change légèrement :

1. - UE1 : Fondamentaux disciplinaires

Deux séminaires au choix permettant de développer les connaissances historiques et méthodologiques en histoire de l'art en se fondant sur l'actualité de la discipline : un séminaire « majeur » correspondant à la période du mémoire et un autre « mineur », dans une autre période. Le choix de ce séminaire de spécialité en mineur est annuel. Il n'est pas permis de changer d'un semestre à l'autre, mais seulement d'une année à l'autre.

2. - UE 2 : Pratiques de la recherche

L'étudiant accomplit des travaux personnels, soit en rendant compte d'expériences dans le monde de la culture et de la recherche, soit en participant à des projets de recherche menés par les enseignants-chercheurs de l'UFR au sein des unités CRÆ et TrAme, acquérant ainsi des compétences dans le domaine de l'enquête scientifique et de la valorisation de la recherche.

3. - UE 3 : Unité transverse

- a) L'étudiant continue sa pratique d'une langue étrangère (allemand, anglais ou italien).
- b) une EC d'expression écrite et orale pour préparer au mieux d'une part les exercices écrits et surtout la rédaction du mémoire, d'autre part, la présentation orale des résultats de recherche et d'éventuels entretiens professionnels.

4. - UE 4 : Ouvertures disciplinaires

Un séminaire à choisir parmi un ensemble de cours proposés parmi les autres mentions des champs Arts, Lettres, Langues ou SHS permet de compléter la formation de l'étudiant dans des disciplines connexes ou sur des sujets d'un intérêt particulier pour le mémoire de recherche. L'étudiant en choisit un.

Au semestre 4 du M2, ces unités d'enseignement deviennent :

1. - UE1 : Fondamentaux disciplinaires

Un séminaire correspondant à la période historique du mémoire de recherche.

2. - UE2 : Pratiques de la recherche

a) L'étudiant accomplit des travaux personnels, soit en rendant compte d'expériences dans le monde de la culture et de la recherche, soit en participant à des projets de recherche menés par les enseignants-chercheurs de l'UFR au sein des unités CRÆ et TrAme, acquérant ainsi des compétences dans le domaine de l'enquête scientifique et de la valorisation de la recherche.

b) Rédaction et soutenance du mémoire de recherche.

3. - UE 3 : Unité transverse

L'étudiant continue sa pratique d'une langue étrangère (allemand, anglais, italien ou portugais).

4. - **UE 4 : Ouverture professionnelle** : un stage en équipe de recherche ou institution du monde de l'art, de la culture ou du patrimoine permettra d'acquérir de nouvelles compétences et de tester la validité du projet de carrière. Le choix de ce stage est validé par le directeur de mémoire avant l'établissement de la convention via l'ENT. Il donne lieu à un rapport écrit noté par le directeur de mémoire.

Outre ce stage obligatoire, l'étudiant a la possibilité d'accomplir d'autres stages conventionnés jusqu'à la fin de sa dernière année universitaire d'inscription.

Soulignons que les deux mémoires que doit préparer l'étudiant - un pré-mémoire (semestre 2) et un mémoire (semestre 4) - sont les « actes » de recherche les plus personnels et les plus importants. Ils sont rédigés sous la direction d'un enseignant-chercheur (ou de deux, dans le cas d'une co-direction).

Remarque concernant les rendus écrits (dossiers, copies, mémoires, etc.) : devant la recrudescence de différents types de fraudes, plagiat, copier-coller, etc., nous attirons particulièrement l'attention des étudiants sur le caractère illicite de ces pratiques, dont les conséquences peuvent être lourdes : conseil de discipline, exclusion, annulation de diplôme, interdiction d'inscription, etc. Tout rendu de travail fait chez soi (dossier, mémoire...) doit être accompagné d'une version numérique.

Master 1

Histoire de l'art

Semestre 1

UE1

Fondamentaux disciplinaires
12 ECTS

(Mutualisation S1/S3) 2 EC au choix parmi les 4 séminaires suivants (L'un d'entre eux correspondra à la période du mémoire. Les périodes choisies au semestre 1 vaudront aussi pour le semestre 2) :

EC1 - Histoire de l'art antique (CM 18h)

Sara Nardi-Combescure

Quand les textes et les sols se taisent : le cas de Cencelle (Tarquinia, Italie, IXe - XVe s.)
Les résultats des fouilles archéologiques, comparés à l'iconographie et aux textes médiévaux, fournissent des croisements multiples afin de mieux cerner la civilisation matérielle, dans la perspective d'obtenir une vision globale et évolutive. Si l'historien et l'archéologue ont minoré pour longtemps « les illustrations », ces dernières sont aujourd'hui prises comme des sources documentaires à part entière. Une étude intégrant textes, images et résultats de fouilles s'est avérée nécessaire, dans le cas de Cencelle, une cité italienne du Moyen Âge, qui fera l'objet de notre séminaire.

EC2 - Histoire de l'art médiéval (CM 18h)

Sébastien Biay

L'image médiévale : problématiques et méthodes d'analyse

Le séminaire portera sur la relation entre le passé et le présent dans les images narratives. On étudiera comment ces dernières recomposent le passé en faisant résonner temps biblique et histoire récente, ou encore en mettant en scène la geste des puissants aussi bien que la vie et la passion des saints.

EC3 - Histoire de l'art moderne (CM 18h)

Massimiliano Simone

Iconographies sacrées et profanes : le passage de la parole à l'image

Le séminaire est consacré à l'analyse des principales sources – tant chrétiennes que mythologiques, tant sacrées que profanes, tant littéraires qu'historiques – qui soutinrent et nourrirent l'inspiration des artistes de l'époque moderne (XVIe - XVIIIe siècles). Le cours se présentera en principe selon deux volets : l'iconographie sacrée avant et après le Concile de Trente, les sujets mythologiques dans la peinture européenne. La lecture d'extraits tirés des textes fondateurs pour les études d'iconologie et d'iconographie sera proposée aux étudiant.e.s.

EC4 - Histoire de l'art contemporain (CM 18h)

Simon Texier

Les villes face à leur patrimoine, entre quête identitaire et projet urbain

Partout dans le monde, les villes se développent dans une relation complexe, parfois fructueuse mais très souvent conflictuelle avec leur patrimoine bâti. On évoquera plusieurs cas de figure emblématiques, tout en mettant l'accent sur le cas d'Amiens, où le site des manufactures Cosserat constitue aujourd'hui un enjeu de taille.

EC5 - Savoirs auxiliaires de l'histoire de l'art (CM 12h)

Philippe Sénéchal

On donnera une initiation à un certain nombre de savoirs techniques utiles à l'histoire de l'art : l'héraldique, la chronologie (différents calendriers et styles de datation) et la transcription des documents anciens (Temps modernes et période contemporaine).

UE 2

Ouvertures disciplinaires
6 ECTS

1 EC au choix parmi les 2 séminaires suivants :

EC1 - Séminaire à choisir dans les autres Masters des UFR de Lettres ou de Langues ou du champ SHS (CM 18h) : se renseigner en ligne et auprès des secrétariats des UFR concernées. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre directeur/trice de mémoire.

EC2 - Séminaire à choisir parmi les séminaires théoriques des autres mentions proposées à l'UFR des Arts (CM 18h) .

cf. descriptif dans la brochure des filières concernées.

EC3 - Muséologie (CM 18h)

Cours mutualisé avec le Master Régie des œuvres et montage d'exposition.

Simon Texier

Histoire et architecture des musées

Après quelques rappels historiques sur l'émergence des musées au XVIIIe siècle, ce cours présente leur évolution architecturale en mettant l'accent sur la relation entre l'édifice et les œuvres qu'il accueille. L'approche typologique croise ainsi l'analyse critique de l'espace d'exposition, du XIXe au XXIe siècle et à l'échelle mondiale.

UE 3

Pratiques de la recherche
9 ECTS

EC1 - Méthodologie de la recherche (CM 12h)

Simon Texier (6h)

Après quelques rappels sur l'organisation du mémoire et sur certaines règles ortho-typographiques, on illustrera le propos par une approche matérielle en évoquant les différents types de livre d'art.

Philippe Sénéchal (6h)

Après une description des principales institutions de recherche et des centres de documentation en France et à l'étranger, on examinera les ressources électroniques les plus utiles en histoire de l'art et on donnera des conseils pour l'établissement de la bibliographie.

EC2 - Initiation aux mondes de la recherche

Deux comptes rendus à remettre au directeur de recherche : participation à des colloques ou journées d'études ou conférences organisés, notamment, par les centres de recherche de l'UPJV (en particulier TrAme et CRÆ) ; visites d'expositions ; comptes rendus d'ouvrages ; voyages d'études...

UE 4

Unité d'Enseignement transverse
3 ECTS

EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

Au choix : Allemand : *Sylvie Savodnik* ; Anglais : *Alain Corbière* ; Italien : *Claudia Mancini*

EC2 - Langue française : Expression écrite et orale (TD 12h)

Pauline Riquier

EC3 - Préparation à l'insertion professionnelle (CM 12h)

Gwenn Fraser, médiatrice culturelle, Amiens-Métropole

Estelle Frémaux, archiviste, Ville de Creil

Stéphane Grodée, galerie (peintures et sculptures, XVIe-XXe s.), Amiens

Alexandre Lacroix, expert en sculpture, Paris

Ana Lezan, assistante de conservation, musée Jacquemart-André, Chaalis

Master 1

Histoire de l'art

Semestre 2

UE1

Fondamentaux disciplinaires
12 ECTS

(Mutualisation S2/S4) 2 EC au choix parmi les 4 séminaires suivants :

EC1- Histoire de l'art antique (CM 18h)

Sara Nardi-Combescure

Quand les textes et les sols se taisent : le cas de Cencelle (Tarquinia, Italie, IXe - XVe s.)
cf. descriptif S1

EC2 : Histoire de l'art médiéval (CM 18h)

Arnaud Timbert

L'entretien : de la méthode à l'usage

Destiné à enregistrer la mémoire et les opinions d'un interlocuteur, l'entretien, quand il est employé comme "un outil" d'historien, est encadré par une méthode destinée à rendre objectives la préparation du dialogue, son articulation (ou soutien) et sa transcription. Après un enseignement théorique sur la méthode, ce séminaire sera validé par un exercice pratique : définition des questions, rencontre avec un interlocuteur ou une interlocutrice et transcription d'un entretien avec un architecte en chef des Monuments historiques (ou du Patrimoine). Il s'agira d'apprécier les rapports que chacun d'eux entretient avec les écrits, les réalisations et la mémoire de Viollet-le-Duc.

EC3 - Histoire de l'art moderne (CM 18h)

Philippe Sénéchal

Fashion and clothes in Europe (16th-20th centuries)

We will study the culture of appearances from the Medici to Yves Saint Laurent and focus on artistic, social, economic and anthropologic features of fashion and clothes. How did fashions spread ? What was the interplay between clothes and art ? between costume, theater and film ?

EC4 - Histoire de l'art contemporain (CM 18h)

Nicholas-Henri Zmelty

Toulouse-Lautrec et la fin de siècle. Mythes et réalités

Dans l'inconscient collectif, Montmartre, la bohème et la fin de siècle sont nimbés d'une aura encore largement fantasmatique. Entretien par des récits fictionnels, notamment cinématographiques, la légende conserve ainsi l'ascendant sur la réalité et le regard porté sur certaines figures emblématiques, à commencer par Henri de Toulouse-Lautrec, s'en trouve entaché de

contre-vérités. Ce séminaire invite à plonger au cœur d'une époque plus fascinante que jamais une fois débarrassée des idées préconçues qui en faussent la lecture.

EC5 - Savoirs auxiliaires de l'histoire de l'art (CM 12h)

Simon Texier

Les sciences humaines et l'œuvre d'art

En partant de l'ouvrage homonyme paru en 1969, qui réunissait notamment les contributions de Pierre Bourdieu (sociologie de la perception esthétique), Louis Marin (sémiologie picturale) et Jean Laude (lecture ethnologique de l'art), on évoquera la place des sciences humaines dans la pratique de l'histoire de l'art et leur évolution jusqu'à nos jours, marqués par la montée en puissance de l'anthropologie et des études visuelles. La seconde partie du cours traite du livre d'art comme objet, depuis les années 1970 jusqu'à nos jours.

UE2

Ouvertures disciplinaires

6 ECTS

EC1 - Séminaire à choisir dans les autres Masters des UFR de Lettres ou de Langues ou du champ SHS (CM 18h) : se renseigner en ligne et auprès des secrétariats des UFR concernées. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre directeur/trice de mémoire.

**EC2 - Représenter le pouvoir (CM 6h + TD 6h) (Cours mutualisés avec le master en Histoire et assuré par l'UFR d'Histoire-Géographie)
(1 période au choix - 12h)**

Début des cours dans cette UFR : 5 septembre 2023

Nicolas Lamare

Représenter le pouvoir politique et économique dans le monde romain

Le cours s'attachera à montrer les formes de représentation du pouvoir aussi bien dans la sphère privée que publique, autour de quelques exemples de l'époque tardo-républicaine à la fin de l'Antiquité. Plusieurs médiums seront analysés, de la peinture, à la sculpture et aux objets d'art, et plusieurs échelles d'étude seront considérées, de l'espace domestique à la ville dans son ensemble, Rome comme les cités des provinces. Nous verrons comment l'iconographie, mais aussi les matériaux et le style furent utilisés à des fins idéologiques et politiques.

Bibliographie:

N. de Chaisemartin, *Rome. Paysage urbain et idéologie: Des Scipions à Hadrien (IIe s. av. J.-C. - IIe s. ap. J.-C.)*, Paris, 2003.

M. Galinier, *La colonne Trajane et les forums impériaux*, Rome, 2007.

G. Sauron, *L'histoire végétalisée: ornement et politique à Rome*, Paris, 2000.

G. Sauron, *Les décors privés des Romains: dans l'intimité des maîtres du monde*, Paris, 2009.

Guillaume Saint-Guillain

Représenter le pouvoir au Moyen Âge

En partant d'une définition de la représentation du pouvoir au Moyen Âge centrée sur l'expression de la souveraineté politique, le cours examinera les usages, les stratégies et la réception des formes de ses représentations à Byzance et en Méditerranée. On évoquera d'abord l'expression du discours politique dans l'architecture, l'urbanisme et les cérémonies qui s'y déploient à travers l'exemple de Constantinople avant de considérer quelques aspects de la manifestation iconographique de la souveraineté à Byzance et dans l'Occident latin.

Isaure Boitel

Représenter le pouvoir à l'époque moderne

À la confluence de l'histoire, de l'histoire de l'art et de la sémiologie, ce cours propose un aperçu des renouvellements de la recherche touchant les domaines du politique et de leurs représentations mentales, iconographiques et rituelles pour la période moderne. Après une présentation de la place accordée aux images et aux objets en histoire politique, les étudiants seront invités à découvrir les apports des dernières publications touchant aux imaginaires du pouvoir. Les travaux français comme étrangers seront ainsi convoqués afin de proposer un large panorama de la réflexion scientifique et de présenter les débats récents touchant par exemple aux visual studies ou à la notion de propagande.

Bibliographie sommaire :

R. Chartier, « Pouvoirs et limites de la représentation. Sur l'œuvre de Louis Marin », *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 49e année, N. 2, 1994. p. 407-418.

M. Daumas, *Images et sociétés dans l'Europe moderne. 15e-18e siècles*, Paris, Armand Colin, 2000.

L. Marin, *Le Portrait du Roi*, Paris, Éd. de Minuit, 1981.

C. Sorba, « Faire de l'histoire du politique avec les objets », *Revue d'histoire culturelle*, <http://revues.mshparisnord.fr/rhc/index.php?id=1253>

David Bellamy

Représenter le pouvoir en histoire contemporaine

L'objet de ce cours et de ces travaux dirigés sera la manière dont le pouvoir se donne à voir dans l'espace public en France à la période contemporaine (XIXe-XXIe siècles). Plusieurs thèmes permettront d'articuler une réflexion d'ensemble autour de la façon dont les Républiques ont résolu la question de la représentation du nouveau régime en cherchant à se démarquer de l'iconographie et des mises en scène des monarchies qui les avaient précédées : bustes et statues de la République, photographies officielles du Président de la République, obsèques nationales, etc.

Suivre cet enseignement nécessite une bonne connaissance de l'histoire des régimes politiques français de 1789 à nos jours.

EC3 - Représentations de la guerre

(CM 18h) (*Cours mutualisés avec le master en Histoire*)

Sara Nardi Combescure (CM 8h)

L'iconographie des captifs à la fin de l'Antiquité

L'étude de l'iconographie des captifs nous renvoie à deux catégories typiques de la pensée

romaine. La première est celle du vaincu, soumis par les armes et qui, dès lors, tombera en servitude. La seconde est celle du barbare, réminiscence de l'iconographie impériale du triomphe et au même temps allusion aux peuples barbares vaincus.

Nicholas-Henri Zmelty (CM 10h)

La Grande Guerre dans la peinture, la presse et l'affiche illustrée

La Première Guerre mondiale fut le premier conflit ayant fait l'objet d'un traitement médiatique de masse : illustrateurs, caricaturistes et affichistes contribuèrent largement à donner une certaine visibilité aux événements, à l'heure où nombre de peintres étaient engagés dans les missions d'artistes aux armées. Ce cours propose une analyse comparée des images peintes et imprimées en France entre 1914 et 1918 au prisme de la tension entre propagande et volonté de témoignage.

UE3

Pratiques de la recherche

9 ECTS

EC1 - Méthodologie de la recherche

- 1) Un compte rendu à remettre au directeur de recherche : participation à des colloques ou journées d'études ou conférences organisés, notamment, par les centres de recherche de l'UPJV (en particulier TrAme et CRÆ) ; visites d'expositions ; comptes rendus d'ouvrages ; voyages d'études...
- 2) Participation à l'organisation de manifestations des centres de recherche CRÆ et/ou TrAme : expositions, journées d'études, colloques, bases de données, etc., évaluée par le directeur de recherche.

EC2 - Travail personnel de recherche : pré-mémoire Les étudiants doivent rendre mi-mai (pour la session 1) ou mi-juin (pour la seconde chance), sous forme électronique (et, si le directeur le souhaite, dans une version imprimée), un mémoire de 30 à 50 pages (hors annexes et illustrations) sur leur travail de recherche. Ce document doit exposer : problématique et méthode, premiers résultats, plan provisoire, bibliographie constituée selon les règles. Le travail fait l'objet d'une présentation orale devant au moins un enseignant-chercheur (le directeur de recherche et au moins un(e) collègue ou un professionnel de la culture et du patrimoine). Chaque mémoire sera examiné avec les outils appropriés afin d'en vérifier l'authenticité. Il est ainsi rappelé que tout plagiat (coller-coller de textes d'auteurs, sur le net ou pris dans des ouvrages édités, ou transcription d'un texte avec des mots de substitutions) est un délit susceptible de sanctions universitaires (conseil de discipline, interdiction ou annulation de diplôme).

UE4

Unité d'Enseignement transverse
3 ECTS

EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

Au choix : Allemand : *Sylvie Savodnik* ; Anglais : *Alain Corbière* ; Italien : *Claudia Mancini*

UE5 (non obligatoire)

Engagement (sous condition d'éligibilité)

Master 2 Arts plastiques

Semestre 3

UE1 - Fondamentaux disciplinaires

12 ECTS

EC1 - Théories de l'art 1 (CM 20h)

(Mutualisation S1/S3)

Frederico Lyra

Introduction au concept de postmodernisme

Beaucoup de choses ont déjà été dites sur l'âge historique et le concept de postmodernisme pour tenter de comprendre l'époque contemporaine depuis les années 1970. Plusieurs artistes et théoricien·e·s se sont retrouvé·e·s classé·e·s, malgré elles·eux, par ces concepts. Pour certain·e·s, cela correspondait à une sorte de déniement, pour d'autres de valorisation. Cela explique l'aspect souvent flou et imprécis porté par cette dénomination. Ce sont précisément ces ambiguïtés que nous interrogerons. Pour ce séminaire introductif à cette problématique nous proposons de réfléchir sur la pertinence analytique de la notion de postmodernisme à partir des auteur·ice·s qui se sont confronté·e·s de façon directe à la notion dans une perspective philosophique (Lyotard, Lipovetsky, Habermas), artistique et culturelle (Jameson, Eagleton, Eco), historique et sociologique (Anderson, Bauman) et géographique (Harvey). En plus de donner une image conceptuelle de la période contemporaine, il s'agira aussi de poser des hypothèses sur la pertinence du concept du point de vue de l'art et de la société pour penser l'ère présente qui a vu la naissance du monde numérique.

EC2 - Théories de l'art 3 (CM 20h)

Androula Michael

L'esclavage colonial dans les musées et les arts visuels.

Ce séminaire envisagera la façon dont les musées, par la muséographie et les projets pédagogiques, mettent en récit la traite transatlantique et l'esclavage colonial. Seront convoqués plusieurs cas spécifiques en Europe (entre autres le Tropenmuseum à Amsterdam, le Musée royal de l'Afrique Centrale, Tervuren à Bruxelles), le Musée d'histoire de Nantes, le Liverpool Slavery Museum) et aux États-Unis (The African-American Burial Ground à New York, The National Museum of African American History à Washington, Whitney Plantation en Louisiane etc). Ce panorama sera complété et illustré par l'évocation d'artistes contemporains dont certains travaux portent aussi bien sur l'histoire douloureuse de l'esclavage colonial que sur ses héritages contemporains : Kara Walker, Rosana Paulino, Barthélémy Toguo, Nona Faustine, Romuald Hazoumé, Grada Kilomba, Jota Mombaça, Jean-François Boclé, Fred Wilson, Keith Piper, Moidja Kitenge etc.

UE2 – Renforcement et ouverture disciplinaire

6 ECTS

EC1-Actualité de l'Art (CM 12h) Mutualisation avec les autres mentions de master

Le cours rassemble l'ensemble des étudiant·e·s de l'UFR en Licence et master. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l'actualité de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférenciers seront invités à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

EC2 - Séminaire d'Arts Plastiques (TD 30h)

Emma Dusong

Ce séminaire propose de s'interroger sur son activité artistique, de créer des liens avec celles d'autres artistes, de mettre des mots sur des recherches plastiques. La pratique personnelle est envisagée comme un atout pour étudier celle des autres à travers l'analyse, l'entretien et l'étude de documents et d'archives.

EC3 - Atelier d'Arts Plastiques (TD 20h)

Élisabeth Piot

Cet atelier propose une exploration plastique d'incitations susceptibles de faire résonner les orientations de recherche personnelles de l'étudiant.e. Le sujet principal de l'atelier sera associé au thème au cœur des projets d'expositions communes du Master. Des incitations supplémentaires seront également proposées.

EC4 - Séminaire à choisir parmi les séminaires de l'UE1 des autres mentions (CM 20h)

Histoire de l'art moderne (CM 18h)

lundi 10h-12h, salle 303

25/09 ; 09/10 ; 16/10 ; 23/10 ; 06/11 ; 20/11 ; 04/12 ; 11/12 ; 18/12

Massimiliano Simone

Iconographies sacrées et profanes : le passage de la parole à l'image

Le séminaire est consacré à l'analyse des principales sources – tant chrétiennes que mythologiques, tant sacrées que profanes, tant littéraires qu'historiques – qui soutiennent et nourrissent l'inspiration des artistes de l'époque moderne (XVIe - XVIIIe siècles). Le cours se présentera en principe selon deux volets : l'iconographie sacrée avant et après le Concile de Trente, les sujets mythologiques dans la peinture européenne. La lecture d'extraits tirés des textes fondateurs pour les études d'iconologie et d'iconographie sera proposée aux étudiant.e.s.

Histoire de l'art contemporain (CM 18h)

vendredi 11h-13h, salle 302

29/09 ; 06/10 ; 13/10 ; 10/11 ; 17/11 ; 24/11 ; 01/12 ; 08/12 ; 15/12

Simon Texier

Les villes face à leur patrimoine, entre quête identitaire et projet urbain

Partout dans le monde, les villes se développent dans une relation complexe, parfois fructueuse mais très souvent conflictuelle avec leur patrimoine bâti. On évoquera plusieurs cas de figure emblématiques, tout en mettant l'accent sur le cas d'Amiens, où le site des manufactures Cosserat constitue aujourd'hui un enjeu de taille.

Penser la création documentaire (CM 20h)

Mercredi 18h-20h, salle 202 (jusqu'au 22 novembre) : Mercredi 17h-20h, salle 202 (à partir du 22 novembre)

Marie Pierre-Bouthier

Éthique et pratiques de documentaristes 1. A partir de l'étude de cas précis, ce cours entend réfléchir aux enjeux éthiques et aux défis pratiques du documentaire moderne. Dans chacun des cas, il s'agira d'identifier quelles conditions pratiques et quelles considérations éthiques ont amené le réalisateur à faire tel ou tel choix de mise en scène. L'année se divisera en deux temps principaux. Le S1 s'intéressera à différents outils et dispositifs mobilisés par les réalisateurs et interrogera leurs enjeux esthétiques et éthiques (en particulier la relation au cadre et au hors-cadre ; la question de l'objectivité et de la visibilité, etc.), et à la question de la mise en scène et de la relation au « personnage ». Le S2 étudiera ces questions dans différentes situations précises

liées aux projets des étudiants de l'année (par exemple : filmer l'intime ; filmer la politique ; filmer la parole ; filmer la marginalité, etc.).

États de la recherche en étude théâtrale (CM 20h) - mercredi 10h-13h, salle 303

27/09 ; 4/10 ; 18/10 ; 8/11 ; 15/11 ; 22/11 ; 29/11 ; 06/12 ; 20/12

Christophe Bident (CM 10h)

L'acte critique 1

En 2018, Jean-Pierre Léonardini, critique théâtral prolifique depuis plus d'un demi-siècle, publie aux éditions des Solitaires intempestifs un livre en guise de manifeste et de mémoires, *Qu'ils crèvent les critiques !* Emprunté notamment au metteur en scène Tadeusz Kantor, ce titre étonnant fait peser une menace sur la possibilité même de l'exercice critique. Au fil de son récit, le parcours d'un formidable spectateur, Léonardini propose une réflexion sur les attendus, les objectifs et les fonctions du discours critique. De ce livre, nous étudierons à la fois les analyses de spectacles et les jugements et interrogations sur la critique théâtrale, qui contribuent féroce à la pensée de l'acte critique.

Laura Lahaye Vantroyen (CM 10h)

Dire la mort, l'annoncer, la recevoir, la raconter ou même la taire engendre l'expérience d'un espace vide autour duquel se déploie une communauté d'affects. Depuis l'atonalité (Roland Barthes) – cette voyelle ou syllabe sans accent, cette plaie qui ne cicatrise pas – et la haine des « mots qui empêchent de mourir » (Sarah Kane), s'interrogent, dans les drames, les états de l'être endeuillé, pleurant l'absence, de l'être qui s'éteint, ne finit pas de s'éteindre. En ce que « [l']imagination profonde, l'imagination matérielle veut que l'eau ait sa part dans la mort » (Gaston Bachelard), nous proposons de voir comment des œuvres dramatiques contemporaines, françaises et européennes (Claudine Galea, David Léon, Philippe Malone, Charles Mauduit, José Manuel Mora, Pauline Peyrade, Claire Rengade...) ouvrent une trajectoire entre les hypostases de la mort et celles de l'eau. Car perte et fragilité, défi au regard et lutte entre les paysages, prophétie et avertissement, l'eau dit tout cela. Dans un travail intempestif, la prégnance de la mémoire dans ces drames est menacée par l'acharnement de la disparition, vouant parfois les êtres à une errance labyrinthique redoublée d'une liquidité dissolvante. Une poétique léthéenne qui rend compte d'une tension d'aporie entre hyper-mémoire et oubli, prise à rebours par des surgissements mémoriels débordants. Ainsi, nous nous intéressons aux modalités dramaturgiques mises en place afin de confronter et affronter le double mouvement non-antinomique de la mémoire et de l'amnésie. Nous verrons aussi, à travers les multiples questions relatives au schème identitaire, comment le trouble apposé par un tel motif s'empare du personnage, celui-ci découvrant des oscillations figuratives innombrables, oscillations qui annoncent et précipitent son déclin. Être « en creux », être « sans parois », et parfois même, être « éponge », il nous importe de réfléchir aux nouvelles modalités d'étanchéité et de mouvement du corps, également dans son devenir-animal (Gilles Deleuze). En ce que la parole sur la souffrance peut être considérée comme une parole agissante (Luc Boltanski), nous analyserons également les formes liées à une affliction (politique, amoureuse), à un deuil immarcescible, mais également les mécanismes ayant trait à une recherche de réparation, de résilience et même de pardon. Entre saisir et abandonner, entre avaler et cracher, entre éc(r)ouler et immoler, ces écritures de la mise à mort liquide nous permettront d'étudier les motifs de la disparition et de l'oubli, les modalités de mise à mort et les esthétiques d'inertie, de suspension et de déflagration sous le prisme d'une dramaturgie de l'eau.

Histoire et Esthétique du cinéma documentaire (CM 20h)

Mercredi 10h-12h, salle 201

Marie Pierre-Bouthier

Cinéma documentaire et écriture de l'histoire.

Ce cours vise à parcourir chronologiquement, des premiers temps à nos jours, différentes formes et gestes de cinéma documentaire, à travers le prisme de la question de l'écriture de l'histoire. Cette question est prise dans son sens très large et concernent autant les histoires et mémoires individuelles que collectives. L'enjeu est de familiariser les étudiants avec les jalons principaux de l'histoire et de l'esthétique du cinéma documentaire, en incluant autant des films recourant à l'immersion, au cinéma direct, ou à la parole filmée, que des films de reconstitution du réel et de montage d'archives. Ponctué d'extraits et de rencontres, ce cours se veut aussi un répertoire de formes possibles à destination des futurs étudiant·e·s du Master 2 professionnel « Cinéma documentaire : empreintes du réel ».

UE3 - Pré-professionnalisation

7 ECTS

EC1 - Atelier d'Arts Plastiques - Atelier intensif - Arts Plastiques (TD 30h)

L'artiste Violaine Lochu est invité·e pour organiser un atelier concentré sur une semaine avec l'ensemble du groupe du Master 2 Arts plastiques, semaine du 15 au 19 janvier 2024.

EC2 - Méthodologie du Mémoire (TD 10h)

Vincent Gebel

À partir du sujet du mémoire des étudiant·e·s, nous procéderons à une recherche de leur formulation et du rapport texte-image qu'ils engendrent. Nous travaillerons ensuite à développer une édition d'artiste pour accompagner ou façonner leur mémoire.

EC3 - Préparation à l'insertion professionnelle (TD 10h) Mutualisé S1/S3

Fabiana De Moraes

L'objectif est de fournir les outils nécessaires pour pouvoir envisager différents types de projet professionnels : connaissance du milieu de la recherche et de ses débouchés, des institutions culturelles, acquisition de compétences dans le secteur de l'exposition et des projets artistiques, formation aux montages de projets culturels. Initiation à la propriété intellectuelle et à la sécurisation des données : le droit à l'image, le droit d'auteur, statuts artistiques et indépendants.

UE4 - Unité d'Enseignement transverse

3 ECTS

EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

Au choix :

Allemand : *Sylvie Savodnik*

Anglais : *Anne Compere*

Italien : *Claudia Mancini*

Master 2 Arts plastiques

Semestre 4

UE1 - Renforcement et ouverture disciplinaire

9 ECTS

EC1 - Séminaire d'Arts Plastiques (TD 30h)

Marine Schütz

Dans ce séminaire, il s'agit par le biais de lectures d'articles, de travaux d'écriture, et d'oraux de travailler à un approfondissement du projet de recherche et de son écriture.

EC2 - Atelier d'Arts Plastiques (5 h hebdo dont 3h en autonomie) (TD 20h)

Fabien Lerat

Dans l'atelier, au semestre 2, vous serez déjà très avancé·e·s, vos paroles seront désenclavées et chacun·e sera dans une forme d'analyse de sa recherche, de sa production plastique, certains aspects indiscernables jusque-là apparaîtront.

UE2 - Pré-professionnalisation

18 ECTS

EC1 - Atelier Création d'un objet éditorial (TD 10h)

Vincent Gebel

À partir de l'édition réalisée au premier semestre, une recherche personnelle sur la mise en forme du portfolio sera à réaliser.

EC2 - Mémoire

Le mémoire final est soutenu en public en fin de Master 2 (toutes UE validées). Il est constitué de 70 pages minimum (hors annexes). Dirigé par l'enseignant·e-chercheur·e qui a suivi le pré-mémoire de Master 1. Il reprend et développe la recherche entamée en M1. Il est accompagné ou précédé d'un dossier artistique de l'auteur·ice, et donnera lieu, au moment de la soutenance, à une exposition (accrochage, installation, performance, projection, etc., en fonction de la démarche artistique). La pratique artistique de l'étudiant·e est évaluée comme une part toute aussi importante de la recherche que l'élaboration théorique.

EC3 - Stage (2 semaines minimum)

Un stage d'une durée de 2 semaines (soit au total 70h) est obligatoire. Il fera l'objet d'un rapport de stage, noté, auprès de l'enseignant·e concerné·e. La validation de cet EC est soumise au dépôt, à la scolarité, du rapport et de l'attestation de stage.

UE3 - Unité d'Enseignement transverse

3 ECTS

EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

Au choix :

Allemand : *Sylvie Savodnik*
Anglais : *Howard Maynard*
Italien : *Claudia Mancini*
Portugais : *João Da Costa Sol Afonso*

UE4 – Engagement
Engagement (sous condition d'éligibilité)

Master 2

Régie des œuvres et montage d'exposition

Responsable de la formation *Simon Texier*

simon.texier@u-picardie.fr

Gestionnaire de scolarité *Christèle Elophe*

scolarite.ufrarts@u-picardie.fr

Master 2

Régie des œuvres et montage d'exposition

Semestre 3

UE1 - Muséologie et histoire des expositions

3 ECTS

(CM 38h)

Simon Texier, Véronique Dalmasso

Après quelques rappels historiques sur l'émergence des musées au XVIIIe siècle, ce cours présente leur évolution architecturale en mettant l'accent sur la relation entre l'édifice et les œuvres qu'il accueille. L'approche typologique croise ainsi l'analyse critique de l'espace d'exposition, du XIXe au XXIe siècle.

Cours mutualisé avec le Master 1 recherche Histoire de l'art

Préparation à l'épreuve de note de synthèse, des concours de la fonction publique territoriale (assis-tant, assistant qualifié et attaché de conservation) et de la fonction publique nationale (ingénieur d'études et chargé d'études documentaires, option «régie d'œuvres»).

UE2 - Pratiques de la recherche

3 ECTS

(TD 12h)

Initiation au monde de la recherche : compte rendu critique de manifestations scientifiques, d'expositions ou d'ouvrages

UE3 - Le métier de régisseur

6 ECTS

Émeline Marquilly + intervenants

Définition globale du métier de régisseur d'œuvres d'art (missions, statuts, etc.), replacé dans son contexte professionnel, institutionnel, législatif et déontologique.

Apprentissage des compétences techniques et des pratiques propres à ce métier, à partir

d'interventions de divers professionnels avec lequel le régisseur est appelé à collaborer (conservateurs, assureurs, restaurateurs, etc.). Certaines séances se tiennent *in situ* (musée du Louvre, musée Rodin, etc.).

EC1 - Le métier de régisseur (CM 42h)

EC2 - Le métier de régisseur (TD 18h)

UE4 - Gestion matérielle des collections

6 ECTS

Bénédicte Rochet

Apprentissage *in situ* des questions théoriques et pratiques posées par la gestion matérielle des divers types d'objets et d'œuvres d'art, en exposition publique ou en réserve, dans le contexte institutionnel d'un musée municipal (musée de Picardie à Amiens).

EC1 - Gestion matérielle des collections (CM 42h)

EC2 - Gestion matérielle des collections (TD 30h)

UE5 - La régie du point de vue technique – matière et conservation des biens culturels

6 ECTS

Marc Nolibé, Florence Caillieret

Présentation des aspects techniques du métier. Introduction à la conservation des biens culturels : matériaux constitutifs des œuvres, techniques artistiques et facteurs d'altération. Certaines séances peuvent se tenir à l'extérieur (Musée de Picardie, Château de Versailles, Museum National d'Histoire naturelle, etc.).

EC1 - La régie du point de vue technique - Matière et conservation des biens culturels (CM 42h)

EC2 - La régie du point de vue technique - Matière et conservation des biens culturels (TD 18h)

UE6 - La régie en art contemporain

3 ECTS

Éric Binnert, Sylvain Sorgato

Apprentissage de la gestion d'une production artistique, dans le domaine de l'art contemporain et actuel. Initiation aux principes scénographiques (conception de l'espace, travail sur le volume, agencement). Certaines séances se tiennent *in situ*.

EC1 - La régie en Art contemporain (CM 42h)

EC2 - La régie en Art contemporain (TD 30h)

UE7 - Langue étrangère

3 ECTS

EC1 - Langue étrangère (TD 18h)

Anglais : *Alain Corbière*

UE8 - Stage conventionné et rédaction d'un mémoire de recherche

30 ECTS

Stage conventionné obligatoire (3 mois minimum).

Rédaction d'un mémoire de recherche sur l'institution ayant accueilli le stage.

Soutenance publique du mémoire.

UE9 – (non obligatoire) Engagement

(attribution de 0.1 point) sous condition d'éligibilité

MASTER 2 HISTOIRE DE L'ART

Responsable de la formation

Philippe Sénéchal

philippe.senechal@u-picardie.fr

Gestionnaire de scolarité

Edwige Désérable

scolarite.ufrarts@u-picardie.fr

Master 2

Histoire de l'art

Semestre 3

UE1

Fondamentaux disciplinaires
12 ECTS

(Mutualisation S1/S3) 2 EC au choix parmi les 4 séminaires suivants :

EC1 - Histoire de l'art antique (CM 18h)

Sara Nardi-Combescure

Quand les textes et les sols se taisent : le cas de Cencelle (Tarquinia, Italie, IXe - XVe s.)

Les résultats des fouilles archéologiques, comparés à l'iconographie et aux textes médiévaux, fournissent des croisements multiples afin de mieux cerner la civilisation matérielle, dans la perspective d'obtenir une vision globale et évolutive. Si l'historien et l'archéologue ont minoré pour longtemps « les illustrations », ces dernières sont aujourd'hui prises comme des sources documentaires à part entière. Une étude intégrant textes, images et résultats de fouilles s'est avérée nécessaire, dans le cas de Cencelle, une cité italienne du Moyen Âge, qui fera l'objet de notre séminaire.

EC2 - Histoire de l'art médiéval (CM 18h)

Sébastien Biay

L'image médiévale : problématiques et méthodes d'analyse

Le séminaire portera sur la relation entre le passé et le présent dans les images narratives. On étudiera comment ces dernières recomposent le passé en faisant résonner temps biblique et histoire récente, ou encore en mettant en scène la geste des puissants aussi bien que la vie et la passion des saints.

EC3 - Histoire de l'art moderne (CM 18h)

Massimiliano Simone

Iconographies sacrées et profanes : le passage de la parole à l'image

Le séminaire est consacré à l'analyse des principales sources – tant chrétiennes que mythologiques, tant sacrées que profanes, tant littéraires qu'historiques – qui soutinrent et nourrirent l'inspiration des artistes de l'époque moderne (XVIe - XVIIIe siècles). Le cours se présentera en principe selon deux volets : l'iconographie sacrée avant et après le Concile de Trente, les sujets mythologiques dans la peinture européenne. La lecture d'extraits tirés des textes fondateurs pour les études d'iconologie et d'iconographie sera proposée aux étudiant.e.s.

EC4 - Histoire de l'art contemporain (CM 18h)

Simon Texier

Les villes face à leur patrimoine, entre quête identitaire et projet urbain.

Partout dans le monde, les villes se développent dans une relation complexe, parfois fructueuse mais très souvent conflictuelle avec leur patrimoine bâti. On évoquera plusieurs cas de figure emblématiques, tout en mettant l'accent sur le cas d'Amiens, où le site des manufactures Cosserat constitue aujourd'hui un enjeu de taille.

UE2

Pratiques de la recherche 9 ECTS

EC1 - Pratiques de la recherche

- 1) Un compte rendu à remettre au directeur de recherche : participation à des colloques ou journées d'études ou conférences organisés, notamment, par les centres de recherche de l'UPJV (en particulier TrAme et CRÆ) ; visites d'expositions ; comptes rendus d'ouvrages ; voyages d'études...
- 2) Participation à l'organisation de manifestations des centres de recherche CRÆ et/ou TrAME : expositions, journées d'études, colloques, bases de données, etc., évaluée par le directeur de recherche.

UE3

Unité d'Enseignement transverse
3 ECTS

EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

Au choix : Allemand : *Sylvie Savodnik* ; Anglais : *Anne Compère* ; Italien : *Claudia Mancini* ; Portugais : *João Henrique Da Costa Sol Afonso*

EC2 - Langue française : Expression écrite et orale (TD 12h)

Agnès Orosco

UE4

Ouvertures disciplinaires
3 ECTS

EC1

Séminaire à choisir dans les autres Masters des UFR de Lettres ou de Langues ou du champ SHS (CM 18h) : se renseigner en ligne et auprès des secrétariats des UFR concernées. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre directeur/trice de mémoire.

Master 2

Histoire de l'art

Semestre 4

UE1

Fondamentaux disciplinaires
9 ECTS

(Mutualisation S2/S4) 1 EC au choix parmi les 4 séminaires suivants :

EC1- Histoire de l'art antique (CM 18h)

Sara Nardi-Combescure

Quand les textes et les sols se taisent : le cas de Cencelle (Tarquinia, Italie, IXe - XVe s.)

Les résultats des fouilles archéologiques, comparés à l'iconographie et aux textes médiévaux, fournissent des croisements multiples afin de mieux cerner la civilisation matérielle, dans la perspective d'obtenir une vision globale et évolutive. Si l'historien et l'archéologue ont minoré pour longtemps « les illustrations », ces dernières sont aujourd'hui prises comme des sources documentaires à part entière. Une étude intégrant textes, images et résultats de fouilles s'est avérée nécessaire, dans le cas de Cencelle, une cité italienne du Moyen Âge, qui fera l'objet de notre séminaire.

EC2 : Histoire de l'art médiéval (CM 18h)

Arnaud Timbert

L'entretien : de la méthode à l'usage

Destiné à enregistrer la mémoire et les opinions d'un interlocuteur, l'entretien, quand il est employé comme "un outil" d'historien, est encadré par une méthode destinée à rendre objectives la préparation du dialogue, son articulation (ou soutien) et sa transcription. Après un enseignement théorique sur la méthode, ce séminaire sera validé par un exercice pratique : définition des questions, rencontre avec un interlocuteur ou une interlocutrice et transcription d'un entretien avec un architecte en chef des Monuments historiques (ou du Patrimoine). Il s'agira d'apprécier les rapports que chacun d'eux entretient avec les écrits, les réalisations et la mémoire de Viollet-le-Duc.

EC3 - Histoire de l'art moderne (CM 18h)

Philippe Sénéchal

Fashion and clothes in Europe (16th-20th centuries)

We will study the culture of appearances from the Medici to Yves Saint Laurent and focus on artistic, social, economic and anthropologic features of fashion and clothes. How did fashions spread ? What was the interplay between clothes and art ? between costume, theater and film ?

EC4 - Histoire de l'art contemporain (CM 18h)

Nicholas-Henri Zmely

Toulouse-Lautrec et la fin de siècle. Mythes et réalités

Dans l'inconscient collectif, Montmartre, la bohème et la fin de siècle sont nimbés d'une aura encore largement fantasmagorique. Entretien par des récits fictionnels, notamment cinématographiques, la légende conserve ainsi l'ascendant sur la réalité et le regard porté sur certaines figures emblématiques, à commencer par Henri de Toulouse-Lautrec, s'en trouve entaché de contre-vérités. Ce séminaire invite à plonger au cœur d'une époque plus fascinante que jamais une fois débarrassée des idées préconçues qui en faussent la lecture.

UE2

Pratiques de la recherche
12 ECTS

EC1 - Pratiques de la recherche

- 1) Un compte rendu à remettre au directeur de recherche : participation à des colloques ou journées d'études ou conférences organisés, notamment, par les centres de recherche de l'UPJV (en particulier TrAme et CRÆ) ; visites d'expositions ; comptes rendus d'ouvrages ; voyages d'études...
- 2) Participation à l'organisation de manifestations des centres de recherche CRÆ et/ou TrAME : expositions, journées d'études, colloques, bases de données, etc., évaluée par le directeur de recherche.

EC2 - Mémoire (rédaction et soutenance)

Ce mémoire d'une centaine de pages (hors annexes et illustrations) donne lieu à une soutenance publique devant un jury composé de deux personnes au moins, dont le/la directeur/directrice de recherche. Il est fourni sous format électronique (et, si le/la directeur/directrice de recherche le souhaite, dans une version imprimée). Il peut être soutenu fin mai (session 1) ou jusqu'à la première quinzaine de septembre (seconde chance). Chaque mémoire sera examiné avec les outils appropriés afin d'en vérifier l'authenticité. Il est ainsi rappelé que tout plagiat (copier-coller de textes d'auteurs, sur le net ou pris dans des ouvrages édités, ou transcription d'un texte avec des mots de substitution) est un délit susceptible de sanctions universitaires (conseil de discipline, interdiction ou annulation de diplôme).

UE3

Unité d'Enseignement transverse
3 ECTS

EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

Au choix : Allemand : *Sylvie Savodnik* ; Anglais : *Anne Compère* ; Italien : *Claudia Mancini* ; Portugais : *João Henrique Da Costa Sol Afonso*

UE4

Ouverture sur le monde professionnel : stage
3 ECTS

EC1

Stage (entre deux et quatre semaines) en équipe de recherche ou dans une institution du monde de l'art, de la culture ou du patrimoine, choisi en accord avec le/la directeur/directrice de mémoire et donnant un lieu à un rapport écrit, évalué par ce dernier ou cette dernière.

UE5

(non obligatoire)

Engagement (sous condition d'éligibilité)

Remarque concernant les rendus écrits (dossiers, copies, mémoires, etc.) : devant la recrudescence de différents types de fraudes, plagiat, copier-coller, etc., nous attirons particulièrement l'attention des étudiants sur le caractère illicite de ces pratiques, dont les conséquences peuvent être lourdes : conseil de discipline, exclusion, annulation de diplôme, interdiction d'inscription, etc. Tout rendu de travail fait chez soi (dossier, mémoire...) doit être accompagné d'une version numérique.