

BROCHURE

Licence Arts du spectacle

2024-2025

Responsables de la formation

Directeur des études L1 :Emmanuel PLASSERAUD emmanuel.plasseraud@u-picardie.fr**Responsable L2 – L3 études cinématographiques :**Emmanuel PLASSERAUD emmanuel.plasseraud@u-picardie.fr**Responsable L2 – L3 études théâtrales :**Guillaume PINÇON – guillaume.pincon@u-picardie.fr**Directeurs du département Arts du spectacle :**Pierre EUGÈNE (1er semestre) – pierre.eugene@u-picardie.frPhilippe FAUVEL (2e semestre) – philippe.fauvel@u-picardie.fr**Gestionnaire de scolarité :**Vanessa MARET – scolarite.ufrarts@u-picardie.fr

Liste des enseignants

Pour contacter un·e enseignant·e : prenom.nom@u-picardie.fr**Laurence Ayi**, chargé de cours vacataire**Elie Bartin**, chargé de cours vacataire

Charlotte Beaufort, maîtresse de conférences en Arts plastiques et Technologies et artiste plasticienne. Depuis 2006, elle mène une double recherche, plastique et académique. Elle a publié plusieurs articles et dirigé deux ouvrages intitulés *La lumière dans l'art depuis 1950* (2009 – épuisé) et *Ambivalences de la lumière* (2016) tous deux édités aux Presses Universitaires de Pau et des Pays de l'Adour. Ses œuvres (installations *in situ*, sculptures, projections) ont pour matériaux la lumière, l'espace, le temps. Elle oriente sa recherche plastique vers la production d'un « art du phénomène »

Xavier Bittar, chargé de cours vacataire

Christophe Bident, professeur d'études théâtrales, Vice-Président de l'Université en charge de la formation et de la vie étudiante. Il travaille particulièrement sur le théâtre des XXe et XXIe siècles : littérature théâtrale et esthétique de mise en scène.

Fred Boucher, photographe, directeur artistique du pôle photographique en Hauts de France et maître de conférences associée en Arts du spectacle, il travaille principalement sur la

photographie documentaire, comme trace mémorielle du territoire. Il dirige le festival des *Photautumnales* et la biennale *Usimages* dédiée à la photographie industrielle. En tant que professeur à l'UFR Arts, il est associé à la programmation du TWL (The Long Wall), et à la mise en œuvre d'expositions photographiques et de résidence artistiques au sein de l'UFR.

Marion Boudier, maîtresse de conférences en Études théâtrales. Également dramaturge, elle est spécialiste de l'œuvre de Joël Pommerat et s'intéresse particulièrement aux écritures contemporaines, aux processus de création et aux liens entre création et recherche.

Fanny Cardin, attachée temporaire d'enseignement et de recherche

Adeline Caron, chargée de cours vacataire

Jean-Philippe Carré-Mattei est artiste et chercheur. Après avoir soutenu une thèse sur l'anthropologie technique de la photographie à la Sorbonne, ce spécialiste a quitté les bancs des amphithéâtres depuis plusieurs années pour enseigner à son tour et transmettre son savoir dans de prestigieuses institutions parisiennes. Attiré par la photographie de voyage, il a consigné ses nombreux périples de l'Islande aux déserts des Emirats, en passant par le Transsibérien et les mégapoles chinoises. L'artiste expose régulièrement en France et à l'étranger avec son collectif de photographes.

Pascal Cervo, chargé de cours vacataire, réalisateur et acteur de théâtre et de cinéma.

Alain Corbière, professeur agrégé d'anglais, responsable de l'UE Transverse, directeur du DU Tremplin et référent innovation pédagogique.

Joao Henrique Da Costa Sol Afonso, chargé de cours vacataire

Michaël Dacheux, chargé de cours vacataire

Marianne Dautrey, chargée de cours vacataire

Agnès De Cayeux, maîtresse de conférences associée en Arts plastiques. Ses travaux et sa recherche se concentrent sur l'observation des réseaux, de notre culture et histoire digitale. Quelles écritures possibles, quelles voies à défricher, quel atelier ordinaire à s'inventer ?

Siobhan Denoual, chargée de cours vacataire, est enseignante en anglais.

Théophile Dubus, chargé de cours vacataire

Pierre Eugène, maître de conférences en études cinématographiques et Responsable des Licences Cinéma. Ses champs de recherches couvrent la critique de cinéma, l'histoire des théories cinématographiques, l'analyse de film, les cinématographies queer et poétiques. Il est membre du comité des *Cahiers du cinéma* et a été entre 2018 et 2020 programmateur cinéma du Festival de l'histoire de l'art de l'INHA.

Philippe Fauvel, maître de conférences en études cinématographiques directeur du département des Arts du spectacle. Il enseigne l'analyse filmique, l'esthétique des films et anime l'atelier « critique ». Ses recherches concernent la Nouvelle Vague et la post-Nouvelle

Vague, la critique cinématographique, le cinéma américain contemporain dit « indépendant » et la bande sonore de film.

Julie Fortini, chargée de cours vacataire

Mélanie Freitas, chargée de cours vacataire, est monteuse audiovisuelle.

Floriane Gaber, chargée de cours vacataire

Sylvie Gosselin, chargée de cours vacataire, est photographe.

Joanna Grudzinska, maître de conférence associée en études cinématographiques, est réalisatrice de fictions et de documentaires.

Christian Hanquet, chargé de cours vacataire

Jérôme Hankins, maître de conférences en Études théâtrales. Il a travaillé au VOLCAN/Scène Nationale du Havre, au Théâtre National de Toulouse, au Centre Dramatique Régional de Haute-Normandie. Ses recherches sur le dramaturge anglais Edward Bond (dont il est le spécialiste en France) l'ont amené à proposer la création française de plusieurs pièces pour jeunes publics, dont *Le Numéro d'équilibre* (Festival d'Avignon, 2006). Avec sa compagnie l'Outil, il réalise des créations distribuant des étudiant·e·s de l'UFR dans une perspective de professionnalisation. Avec les étudiant.es de l'UFR, il a mis en scène *Everyman*, pièce anonyme du XVIe s., sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens (juillet 2021).

Lukas Hemleb, professeur associé en Arts du spectacle, est metteur en scène de théâtre et d'opéra. Son travail se développe ces dernières années en Suisse, Allemagne, France, Italie – et à Taïwan.

Lucie Houbrèque, chargée de cours vacataire

Myriam Jarmache, chargée de cours vacataire

Pierre Jendrysiak, chargé de cours vacataire

Tatiana Julien, chargée de cours vacataire

Sunga Kim est docteure et attachée temporaire d'enseignement et de recherche en études théâtrales. Elle est par ailleurs chercheuse associée au laboratoire Scènes du monde. Ses recherches portent sur la réception, le regard et la spectatorialité dans les œuvres contemporaines à forte théâtralité. Diplômée de scénographie, elle a également une pratique dans ce domaine.

Alexandre Labarussiat, chargé de cours vacataire

Laura Lahaye Vantroyen, attachée temporaire d'enseignement et de recherche en études théâtrales. Elle a été contractuelle au département des Arts du spectacle de l'Université d'Artois, intervenante dans la classe préparatoire aux grandes écoles de jeu de la Comédie de Béthune et chargée de cours en arts du spectacle à l'Université de Clermont-Ferrand. Doctorante en Études théâtrales sous la direction de Sandrine Le Pors, sa thèse s'attache aux

figurations des corps et dramaturgies du flux dans un théâtre contemporain à l'épreuve de l'eau, au sein d'une approche poétique et intermédiaire.

Laurent Lapo, chargé de cours vacataire

Corentin Lê, chargé de cours vacataire

Claudine Le Pallec-Marand, chargée de cours vacataire

Narimane Le Roux Dupeyron, chargée de cours vacataire

Inès Loizillon, chargée de cours vacataire

Claudia Mancini, chargée de cours vacataire, enseigne l'italien.

Lætitia Marion, chargée de cours vacataire

Leonel Martins Carneiro, professeur depuis 2016 à l'UFAC (Université fédérale d'Acre), en Amazonie, Leonel Martins Carneiro y a créé et dirigé le programme intitulé « Théâtralités élargies dans les pratiques culturelles des communautés traditionnelles et des peuples autochtones », qui a obtenu une bourse du CNPq en 2022, prolongement d'une première recherche : « L'expérience du théâtre : regard sur la production et la réception du théâtre à Rio Branco » - AC (2016-2022), déjà financée par le CNPq, qui avait produit une grande quantité de données et une analyse des modes de présence du théâtre, au sens élargi de ce terme, dans l'État de l'Acre (Amazonie). La recherche personnelle de Leonel Martins Carneiro s'inscrit dans cet ensemble collectif.

Juliette Mezergues, chargée de cours vacataire

Mirita Merckaert, chargée de cours vacataire

Eugénie Michel Villette est maîtresse de conférences associée en Arts du spectacle. Elle initie l'activité des Films du Bilboquet en 2014. Depuis elle y a produit de nombreux documentaires films présentés dans des festivals internationaux. Avant de créer sa société, elle a travaillé en tant que productrice exécutive de films documentaires et comme chargée de développement fiction chez Zadig Productions. Régulièrement intervenante dans des masters ou résidence documentaires, Eugénie est ou a été membre de commissions Cnc, Procirep, région. Elle a participé au programme Eurodoc, et elle est membre (CA) des Amis du cinéma du réel, association RHIZOM producteurs en Hauts de France, elle enseigne à l'Université Jules Verne d'Amiens et l'Université de Yaoundé I. Eugénie codirige avec Dieudonné Alaka le workshop Yaoundé Film Lab.

Mahdis Mohammadi, , chargé de cours vacataire

Marie Pierre-Bouthier est maîtresse de conférences en Histoire et esthétique du cinéma documentaire. Elle est co-responsable du M2 Cinéma documentaire. Elle enseigne l'histoire du cinéma et le cinéma documentaire. Ses recherches concernent le cinéma au Maghreb, et en particulier les rapports cinéma, cinéastes et politique, les questions de décolonisation du cinéma, et de formation des cinéastes post-coloniaux. Elle a également une pratique de programmatrice.

Guillaume Pinçon, maître de conférences en études théâtrales, responsable du Master Arts de la scène et du spectacle vivant. Ses recherches et enseignements s'inscrivent principalement dans la période contemporaine et l'actualité des représentations théâtrales, en France et au Brésil, avec deux intérêts principaux : les œuvres limites et leurs conditions d'analyse.

Emmanuel Plasseraud, professeur des universités

Nicolas Poiret, chargé de cours vacataire, est réalisateur et monteur audiovisuel.

Magali Quillico, chargée de cours vacataire

Théo Semet, chargé de cours vacataire, est réalisateur de film d'animation.

Ethan Selcer, chargé de cours vacataire, est réalisateur et producteur de cinéma.

Axel Schneider, chargé de cours vacataire

Sylvie Savodnik, chargée de cours vacataire, est enseignante en allemand.

Oriane Sidre, doctorante et attachée temporaire d'enseignement et de recherche en études cinématographiques. Elle effectue des recherches sur l'histoire et l'esthétique de l'animation japonaise, ainsi que sur des enjeux d'adaptation et d'influence. Également formatrice sur le cinéma, elle intervient régulièrement pour des associations, des bibliothèques et des institutions spécialisées dans l'éducation à l'image.

Valentine Spindler, chargée de cours vacataire

Natacha Thiéry, maîtresse de conférences en études cinématographiques. Ses travaux portent notamment sur des questions d'esthétique cinématographique et d'analyse de film, ainsi que sur le lien entre théorie et création.

Brian Thomas, chargé de cours vacataire

Elena Tyushova, attachée temporaire d'enseignement et de recherche en études cinématographiques

Bastien Viltart, chargé de cours vacataire

Ambre Viviani, chargée de cours vacataire

Justin S. Wadlow est né en 1967. Après des études de sciences économiques et un diplôme de l'Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence, il est actuellement enseignant d'Anglais à l'Université de Picardie Jules Verne (UPJV) à Amiens. J. S. Wadlow a soutenu en 2014 une thèse de doctorat en Histoire de l'Art (sous la direction de Rémi Labrusse) intitulée : « Sound + Vision. Scène musicale et scène artistique à New York. 1967-1984 ». Il coordonne actuellement la Licence 3 BD.

Catherine Wiscart, chargée de cours vacataire

L1 Arts du spectacle

Semestre 1

Compétence 1 : Situer des pratiques et des pensées artistiques

CM Histoire du cinéma (1) – 20h

Elena Tyushova

Nous étudierons l'art cinématographique de sa naissance jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En commençant par ses débuts comme attraction foraine, nous nous intéresserons à ses différentes inventions techniques et esthétiques, développements économiques et courants cinématographiques de 1895 à 1945.

TD Histoire du cinéma (1) – 20h

Xavier Bittar et Oriane Sidre

Ces TD, en lien avec le CM Histoire du cinéma (1), auront pour but d'approfondir des moments, personnalités et courants importants de l'histoire du cinéma avant 1945, ainsi que d'appréhender la méthodologie inhérente à l'histoire du cinéma.

CM Histoire du théâtre (1) : des origines au XVIIIe siècle – 20h

Kim Sunga

Le terme théâtre est polysémique et désigne à la fois le lieu de la représentation, la discipline artistique et l'écriture dramatique. À l'origine, il est le lieu dans lequel le public se rassemble pour regarder, être regardé et se regarder, se soumettant aux conventions héritées de différentes époques, tout en gardant un lien avec le monde extérieur. Comment le théâtre est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui ? D'où viennent les conventions qui continuent d'y être respectées, et ont-elles toujours été les mêmes ? Quels sont les textes qui ont marqué son histoire et participé à établir ses règles ? Ce cours proposera de parcourir l'histoire du théâtre occidental, de l'Antiquité à la Révolution française, de son émergence à ses évolutions esthétiques et sociales, à travers des textes dramatiques relatifs à chaque époque étudiée, en lien avec leur contexte historique.

TD Œuvres théâtrales : des origines au XVIIIe siècle – 20h

Floriane Gaber & Laura Lahaye Vantroyen

Ce TD abordera l'Histoire du théâtre en se concentrant sur des ouvrages majeurs de la théorie théâtrale européenne et les conditions de représentation. Il s'agira ainsi d'approfondir des périodes abordées dans le CM Histoire du théâtre (1) à partir de ses théoricien·ne·s, d'études de cas (lecture de textes dramatiques et analyse de spectacle) et de recherches.

Compétence 2 : Analyser des œuvres

CM Esthétique du cinéma (1) – 20h

Corentin Lê

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.

TD Analyse filmique (1) – 20h

Brian Thomas et Mahdis Mohammadi

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. Au premier semestre, les efforts porteront sur la description analytique.

CM Textes et scènes actuels (1) – 20h

Laura Lahaye Vantroyen
XXXXXX

TD Analyse des œuvres théâtrales : textes et scènes (1) – 20h

Mirita Merckaert & Juliette Mezergues

Comment lire et analyser une œuvre dramatique ? Comment regarder et analyser un spectacle ? À travers un parcours de lecteur/spectateur, il s'agira de chercher 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.

Suivi d'événement culturel (1) – Festival du Film d'Amiens (19-23 novembre 2024) – (30h de travail personnel)

Du 19 au 23 novembre, les étudiant·e·s seront amené·e·s à suivre tous les jours l'édition 2024 du Festival du film d'Amiens, à partir du programme et des préconisations fournis.

Compétence 3 : Expérimenter des pratiques

Projet encadré (1) – 12h + 18h en autonomie

Jérôme Hankins, en partenariat avec le Safran

En partenariat avec le théâtre du Safran, les étudiants seront invités à se constituer en équipes de travail afin de réaliser une création libre (texte, performance, vidéo, BD, etc.) à partir de deux thèmes proposés. Les séances de travail auront lieu dans le théâtre même.

Ateliers visuels : 1 atelier par semestre (l'autre atelier sera suivi au semestre suivant) :

☐ Atelier Initiation à la photographie – 20h

Sylvie Gosselin

Cet atelier vise à initier les étudiant.es aux diverses techniques de prise de vue et de développement photographiques.

☐ 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.

Ateliers mise en scène : 1 atelier par semestre (l'autre atelier sera suivi au semestre suivant) :

□ Atelier Initiation à la réalisation – 20h

Laurent Lapo

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.

□ Atelier Jeu, dramaturgie, mise en scène – 20h

Jérôme Hankins

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 écrirons des pièces allégoriques sur le modèle médiéval. Every(wo)man ; autrement dit l'être humain, s'engage sur une route. Quelles rencontres fera-t-il/elle ?

Compétence 4 : Formuler des idées en français et en langue étrangère

Langues étrangères – 10h

Anglais (*Alain Corbière, Siobhan Denoual*)

Allemand (*Sylvie Savodnik*)

Italien (*Claudia Mancini*)

TD Méthodologie – 10h

Elie Martin

Ce cours vise à l'apprentissage des normes méthodologiques et scientifiques en vigueur à l'université, nécessaires à vos travaux et recherches.

Ressources documentaires

Visite de la bibliothèque et appréhension des outils de recherche documentaires. Évaluation du cours sur Moodle.

Semestre 2

Compétence 1 : Situer des pratiques et des pensées artistiques

CM Histoire du cinéma (2) – 20h

Elena Tyushova

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.

TD Histoire du cinéma (2) – 20h

Xavier Bittar, Oriane Sidre

En parallèle au CM d'Histoire du cinéma, on reviendra lors de ce semestre sur certains mouvements cinématographiques qui ont eu lieu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 1980. Nous évoquerons, par exemple, certains films du néoréalisme italien, les nouvelles vagues françaises et européennes ou encore le cinéma américain de genre de la fin des années 1970 en interrogeant en particulier la relation de ces différents mouvements avec les revues de cinéma.

CM Histoire du théâtre (2) : l'ère de la mise en scène – 20h

Laura Lahaye Vantroyen

Deuxième volet du CM Histoire du théâtre, ce cours aborde la mise en scène européenne, depuis le carrefour naturo-symboliste jusque dans ses développements esthétique et politiques plus récents.

TD Œuvres théâtrales à l'ère de la mise en scène – 20h

Floriane Gaber & Sunga Kim

Ce TD abordera l'Histoire du théâtre en se concentrant sur des ouvrages majeurs de la théorie théâtrale européenne et les conditions de représentation. Il s'agira ainsi d'approfondir des périodes abordées dans le CM Histoire du théâtre (2) à partir de ses théoriciens, d'études de cas (lecture de textes dramatiques et analyse de spectacle) et de recherches.

Compétence 2 : Analyser des œuvres

CM Esthétique du cinéma (2) – 20h

Pierre Jendrysiak

Pour aborder quelques grandes notions de l'esthétique du cinéma (le cadre, le mouvement, le montage, le récit...), nous analyserons un certain nombre de films et de textes critiques ou théoriques qui illustrent ces notions, ou qui débordent de celles-ci.

TD Analyse filmique (2) – 20h

Nicolas Thys, Pierre Jendrysiak, Elena Tyushova, Vincent Jacques

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. À l'aide d'exercices pratiques et grâce à l'usage d'un lexique approprié aux études cinématographiques, on verra comment reconstruire à l'écrit le mouvement de pensée induit par toute œuvre cinématographique, de la description à l'interprétation.

CM Textes et scènes actuels (2) – 20h

Guillaume Pinçon

En lien avec le Suivi d'événements culturels (2), ce cours propose d'explorer la diversité des formes proposées actuellement sur les scènes du théâtre public en France, en particulier celles qui ne se basent plus sur des textes dramatiques déjà écrits et publiés. Rompant fréquemment avec la fiction et le diktat de la narration - claire, du moins, jouant avec les limites des disciplines et des formats, les artistes dont nous verrons par des images des traces de leurs œuvres peuvent être appréhendés comme des chercheuses et des chercheurs de la forme théâtrale et de la scène.

TD Analyse des œuvres théâtrales : textes et scènes (2) – 20h

Juliette Mezergues & Victor Inisan

Comment lire et analyser une œuvre dramatique ? Comment regarder et analyser un spectacle ? À travers un parcours de lecteur/spectateur, il s'agira de chercher 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.

Suivi d'événements culturels (2) – 30h (travail personnel) :

- **un spectacle obligatoire** : *Sur l'autre rive*, jeudi 5 décembre ou vendredi 6 décembre 2024 au Grand Théâtre de la Maison de la Culture d'Amiens
- **trois spectacles à choisir dans l'un des festivals suivants** : *Amiens Europe Feminist Futures* à la Maison de la Culture d'Amiens du 27 au 31 janvier 2025, *Amiens Tout-monde* à la Maison de la Culture d'Amiens du 31 mars au 4 avril 2025, *Safran 'chir*

Guillaume Pinçon

Les festivals de théâtre sont des moments particuliers dans l'année, intenses, où se concentrent des œuvres rarement voire jamais montrées en raison de leur forme ou bien du statut « émergent » des artistes, suscitant de nombreuses discussions et débats, tant avec les équipes artistiques qu'entre spectateurices. C'est ce genre de moment que nous vous proposons de vivre au semestre pair à Amiens.

Ainsi, après avoir assisté - jeudi 5 décembre ou vendredi 6 décembre au Grand Théâtre de la Maison de la Culture d'Amiens - à *Sur l'autre rive* de Cyril Teste, librement adapté de *Platonov* d'Anton Tchekhov, chaque étudiant.e devra suivre un des festivals suivants, en choisissant dans sa programmation au minimum trois spectacles :

Amiens Europe Feminist Futures à la Maison de la Culture d'Amiens du 27 au 31 janvier 2025,

Amiens Tout-monde à la Maison de la Culture d'Amiens du 31 mars au 4 avril 2025,
Safran'chir ou Safra'numérique au SAFRAN.

Compétence 3 : Expérimenter des pratiques

Projet encadré (2) – 12h + 18h en autonomie

Pascal Cervo, Agnès Perrais

En partenariat avec le théâtre du Safran, les étudiants seront invités à se constituer en équipes de travail afin de réaliser une création libre (texte, performance, vidéo, BD, etc.) à partir de deux thèmes proposés. Les séances de travail auront lieu dans le théâtre même.

• **Ateliers visuels** : 1 atelier par semestre (l'autre atelier sera suivi au semestre suivant) :

☐ Atelier Initiation à la photographie – 20h

Sylvie Gosselin

Ce cours vise à familiariser les étudiant.es avec diverses techniques de prise de vue et de développement photographiques.

☐ 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.

• **Ateliers mise en scène** : 1 atelier par semestre (l'autre atelier sera suivi au semestre suivant) :

☐ Atelier Initiation à la réalisation – 20h

Inès Loizillon

Ce TD initiation à la réalisation consistera en une amorce pratique de la mise en scène.

On étudiera en quoi consiste concrètement la réalisation d'un film : on s'intéressera aux différentes étapes de sa fabrication (écriture, tournage, montage), on passera en revue les divers postes / métiers constituant une équipe de cinéma, mais surtout on se concentrera sur ce qui fait la mise en scène, à savoir la notion de point de vue, et comment ce dernier s'incarne en un usage singulier des moyens mêmes du cinéma, que sont l'image et le son.

Tout ceci sera étudié à travers des exemples d'extraits de courts et long-métrages visionnés ensemble, mais surtout via la pratique d'exercices de mise en scène, tel que l'écriture d'une séquence, son découpage, la création d'un roman-photo, la réalisation d'une minute Lumière, la réalisation d'un petit court-métrage

☐ Atelier Jeu, dramaturgie, mise en scène – 20h

Ambre Viviani

Compétence 4 : Formuler des idées en français et en langue étrangère

Langues étrangères – 20h

Anglais : *Alain Corbière, Julien Fulcrand*

Allemand : *Sylvie Savodnik*

Italien : *Claudia Mancini*

Français – 20h

Pauline Riquier, Amandine Erlem, Elisabeth Carpentier, Mirita Merckaert, Catherine Wiscart, Karine Schuler

TD Performance orale – 10h

Julie Fortini & Mirita Merckaert

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

Compétence 5 : Préparer son projet professionnel

1 module à choisir entre :

☐Projet Professionnel Individualisé (P.P.I)

Ce module pour échanger à propos de votre avenir professionnel consiste en quelques rendez-vous : avec le directeur d'études et le service d'Orientation et d'Insertion Professionnelle (DOIP) de l'université.

☐Engagement ou valorisation des compétences

Ce module concerne des étudiants déjà engagés dans des activités professionnelles qui peuvent faire l'objet d'une valorisation : engagement associatif, activité professionnelle dans les arts du spectacle, mission de service civique, engagement de sapeur-pompier volontaire, activité d'élus étudiant, activité militaire ou bien encore volontariat dans les armées. La validation se fait dans des conditions particulières, et nécessite la remise d'un rapport d'activité et d'une soutenance avec la Direction de la Vie Étudiante (DVE). Attention à bien vous renseigner en amont si vous êtes éligible dans le cas où vous choisirez ce module.

L2 études cinématographiques

Semestre 3

Compétence 1 : Situer des pratiques et des pensées artistiques

CM Histoire du cinéma (3) – 20h

Elena Tyushova

Histoire du cinéma scandinave

Lors de ce cours nous étudierons les œuvres des cinéastes des pays scandinaves et les courants cinématographiques de l'époque du muet et jusqu'au début du 21e siècle en pensant les films à travers les contextes politiques et économiques des pays. Nous nous intéresserons en particulier aux dialogues entre les œuvres, comme par exemple l'influence de Victor Sjöström et Carl Theodor Dreyer sur le cinéma d'Ingmar Bergman et de Bergman sur l'œuvre de Liv Ullmann.

CM Esthétique et théorie de l'art (1) – 20h

Fanny Cardin

L'art et l'ordinaire au XXe siècle, une relation esthétique et théorique

Comme l'ont montré plusieurs chercheur·se·s (Danto, Sheringham, Formis) depuis les années 1980, l'histoire des arts est marquée, tout au long du XXe siècle, par une porosité avec le banal, le quotidien, la vie ordinaire. Du *ready-made* au Pop-art, des symphonies urbaines au cinéma-vérité, du théâtre du quotidien au *happening*, de l'infra-ordinaire aux factographies, artistes et théoricien·ne·s ont tenté de cerner les interactions entre la création artistique et notre expérience de la vie quotidienne. Le cours reviendra sur plusieurs moments-clés de cette relation, en étudiant des œuvres et des textes variés, produits par des artistes, des cinéastes, des écrivain·e·s ou des dramaturges, ainsi que par des théoricien·ne·s.

CM Théories du spectacle – 20h

Elena Tyushova

Cinéma, théâtre et opéra : les rencontres entre les arts

À travers la notion de la mise en scène, ce cours propose de penser le cinéma dans ses rapports au théâtre et à l'opéra. Au travers de ce cours magistral, nous tenterons de répondre aux questions ontologiques sur la nature de ses différents arts grâce aux théories majeures et en s'intéressant en particulier aux différences de la mise en scène d'un corps cinématographique et un corps sur la scène.

CM Théories du cinéma (1) – 20h

Pierre Jendrysiak

Cinéma et littérature

En lisant des textes que Pier Paolo Pasolini, Roland Barthes et surtout André Bazin ont consacré aux liens entre le cinéma et la littérature (ou, disons, entre le cinéma et « l'écriture »), nous chercherons à dépasser la question de l'adaptation cinématographique pour envisager différemment les liens entre ces deux formes d'expression. Nous analyserons également des films d'écrivains-cinéastes et étudierons des écrits de cinéastes.

Compétence 2 : Analyser des œuvres

CM Esthétique du cinéma (3) – 20h

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.

TD Analyse filmique (3) – 20h

Corentin Lê, Axel Schneider

En continuité des précédents cours d'analyse filmique, il s'agira d'approfondir la description, l'interprétation et l'écriture à partir d'extraits de films.

TD Corpus (1) – 20h – 1 groupe au choix

Chantal Akerman

Fanny Cardin

En 2022, un classement de critiques publié dans le magazine *Sight and Sound* a décerné le titre de « meilleur film de tous les temps » à *Jeanne Dielman* (1975), le deuxième long-métrage de la cinéaste belge Chantal Akerman, décédée en 2015. Si ce film est mondialement reconnu pour sa radicalité esthétique et pour sa force féministe, on connaît parfois moins le reste de l'œuvre de la cinéaste, qui a créé une quarantaine de films de formes et de genres extrêmement variés (comédie musicale, cinéma expérimental, adaptations, documentaires...), mais aussi des installations vidéo, des livres et des performances. Nous parcourons cette œuvre prolifique afin d'y identifier les enjeux esthétiques et les thèmes les plus saillants, tout en interrogeant les notions d'œuvre et d'auteur-trice de cinéma.

Le cinéma d'horreur

Axel Schneider

Le cours propose d'étudier l'histoire du cinéma par le biais du genre horrifique dans les espaces géographiques où il s'est le plus développé durant le XXe siècle : l'Europe, les États-Unis et le Japon. En nous appuyant sur des textes fondateurs pour le genre (Siegfried Kracauer, Robin Wood, Mark Jancovich, Linda Williams), nous aborderons le cinéma d'horreur dans son potentiel de critique sociale et politique de la société qu'il représente. Dans un même mouvement, nous serons attentifs aux différents contextes économiques et culturels qui permettent les émergences de ce cinéma.

Luis Buñuel et le naturalisme

Brian Thomas

Ce cours se propose d'étudier le statut du détail naturaliste dans l'œuvre du cinéaste Luis Buñuel. Une souris prise au piège au fond du plan, une mouche dans un verre d'eau au restaurant, des escargots dans un bois humide, mais aussi certains détails qui permettent de passer d'un plan à l'autre (à la manière d'un cadavre exquis) ces détails ne servent ni à démêler ni à comprendre une intrigue. Dans la tradition picturale, littéraire et théâtrale naturaliste, ils existent pour créer une perméabilité entre le monde représenté et le monde des spectateurs. Pour faire "naturel". Mais au cinéma, leur présence est sur-signifiante : on est tentés de les interpréter comme des symboles, des symptômes ou des métaphores. Nous nous interrogerons sur le(s) sens que peuvent revêtir ces détails, à partir de nombreux cas.

Suivi d'événement culturel (3) – Festival du Film d'Amiens (19-23 novembre 2024)

Du 19 au 23 novembre, les étudiant·e·s seront amené·e·s à suivre tous les jours l'édition 2024 du Festival du film d'Amiens, à partir du programme et des préconisations fournis.

Compétence 3 : Expérimenter des pratiques

CM Histoire de la photographie – 20h

Jean-Philippe Carré-Matteï

Au-delà d'une mise en histoire de la photographie et de ses mutations techniques rapides depuis Niepce 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 ?

Atelier Techniques de l'image et du son – TD 30h

Romain Poette, Gauthier Manot

Comment obtenir une image et un son correspondant au film que l'on souhaite faire ? Cet atelier privilégiera la maîtrise technique des outils de prise de vue et de prise de son. Notions de signal vidéo, codecs, capteur, focale, sensitométrie, colorimétrie... Notions de signal sonore, spectre sonore, spécificité des microphones, des enregistreurs...

Atelier Initiation au montage – TD 30h

Mélanie Freitas, Nicolas Poiret

L'objectif de ce cours sera de maîtriser le logiciel *Final cut pro* à partir d'exercices de montage sur des rushes de documentaire et de fiction.

Atelier Écritures (1) – TD 30h

Pascal Cervo, Michaël Dacheux, Joanna Grudzinska

Cet atelier, dispensé sur les deux semestres, a pour but de travailler à la recherche, la réflexion et l'écriture d'un projet de film (scénario de fiction et/ou projet documentaire) qui sera réalisé en L3.

Ateliers de Spécialité

Spécialité à choisir pour la L2 et L3 (1 atelier par semestre)

(Attention, il n'est pas possible de changer de Spécialité une fois celle-ci choisie) :

☐ Photographie (1) – TD 20h

Fred Boucher

La photographie comme forme de résistance. La photographie présente un aspect incontournable dans la sphère de la création contemporaine. Image ontologique, la photographie, au croisement des pratiques multimédia contemporaines, doit permettre aux étudiants de saisir les possibilités de création offertes par ce médium. L'atelier proposera une réflexion sur la place de la photo- graphie dans le monde des images.

☐ Création sonore et visuelle (1) – TD 20h (workshop en janvier)

Théo Semet

Atelier cinéma d'animation

Dans cet atelier, les étudiants pourront expérimenter diverses techniques d'animation de manière à donner corps à leur projet.

□ Critique et programmation (1) – TD 20h

Pierre Eugène

Atelier écritures critiques

Au premier semestre, cet atelier consistera à appréhender l'écriture de la critique de cinéma, à travers des exemples concrets, le visionnage de films en salle et lors du Festival du film d'Amiens, avec la création collective d'une revue en ligne.

Compétence 4 : Formuler des idées en français et en langue étrangère**Langues étrangères – TD 20h**

Anglais (*Alain Corbière*)

Allemand (*Sylvie Savodnik*)

Italien (*Claudia Mancini*)

Français – – TD 20h

Catherine Wiscart, enseignant-e en cours de recrutement

TD Méthodologie – TD 20h

Claudine Le Pallec-Marand

L2 études cinématographiques

Semestre 4**Compétence 1 : Situer des pratiques et des pensées artistiques****CM Histoire du cinéma (4) – 20h***Vincent Jacques*

Révolution urbaine et naissance du cinéma apparaissent de concert à la fin du xixe siècle. Dès les années 1920, les *Symphonies urbaines* cherchent à traduire la nouvelle expérience urbaine dans un langage cinématographique visant à saisir les pulsations de la ville moderne, le rythme du trafic, du travail et de ses moyens de production industrielle. Des années 1920 à aujourd'hui, on se penchera sur des films qui prennent la ville comme objet et façonnent son imaginaire social. Usant souvent d'une reconstruction archétypale de l'urbain, le cinéma sait aussi inventer de nouvelles formes plastiques pour saisir cette entité problématique qu'est la « ville ». Faire une certaine histoire du cinéma, des avant-gardes au cinéma asiatique contemporain en passant par le film noir, la Nouvelle Vague, le cinéma documentaire et l'essai vidéo, se sera également faire une histoire de la diversité de l'expérience des formes urbaines – villes nouvelles, banlieue et mégalofoles du xxie siècle.

CM Esthétique et théorie de l'art (2) – 20h*Léa Bismut***CM Théories du cinéma (2) – 20h***Natacha Thiéry***Compétence 2 : Analyser des œuvres****CM Esthétique du cinéma (4) – 20h***Fanny Cardin*

Ce cours d'introduction au cinéma documentaire vise à familiariser les étudiant·e·s avec les enjeux formels et éthiques qui lui sont propres. L'approche sera à la fois historique et esthétique : depuis les figures fondatrices du documentaire jusqu'aux tendances contemporaines, en passant par le cinéma direct, il s'agira de découvrir son histoire mais aussi de voir émerger des problématiques esthétiques constants à travers les époques (focus sur le cinéma ethnographique, cinéma et histoire, mise en scène du « je », frontière entre documentaire et fiction, etc). Le cours proposera également une première approche des différentes conceptions théoriques du documentaire. Sur le plan méthodologique, il montre comment adapter les outils de l'analyse filmique au cinéma documentaire.

TD Analyse filmique (4) – 20h*Elie Bartin, Emilien Peillon*

En continuité des précédents cours d'analyse filmique, il s'agira d'approfondir la description, l'interprétation et l'écriture à partir d'extraits de films.

Compétence 3 : Expérimenter des pratiques

Atelier Écriture (2) – TD 30h*Pascal Cervo, Michaël Dacheux, Joanna Grudzinska*

Cet atelier, dispensé sur les deux semestres, a pour but de travailler à la recherche, la réflexion et l'écriture d'un projet de film (scénario de fiction et/ou projet documentaire) qui sera réalisé en L3.

Compétence 4 : Formuler des idées en français et en langue étrangère**Langues étrangères – 20h****Anglais** *Alain Corbière***Allemand** *Sylvie Savodnik***Italien** *Claudia Mancini***Compétence 5 : Préparer son projet professionnel****Ateliers de Spécialité** **Photographie (2) – 20h***Fred Boucher*

La photographie comme forme de résistance. La photographie présente un aspect incontournable dans la sphère de la création contemporaine. Image ontologique, la photographie, au croisement des pratiques multimédia contemporaines, doit permettre aux étudiants de saisir les possibilités de création offertes par ce médium. L'atelier proposera une réflexion sur la place de la photo- graphie dans le monde des images.

 Création sonore et visuelle (2) – 20h (workshop)*Philippe Fauvel*

Atelier de création sonore

 Critique et programmation (2) – 30h (dont projection de films) :*Elie Martin***Atelier programmation de film**

Ce semestre, les étudiant·e·s assureront la programmation du ciné-club Dulac, en préparant la présentation et le débat des séances, qui pour certaines comporteront des invité·e·s et pourront se produire au Ciné Saint-Leu. Cet atelier sera complété par des informations à propos de la programmation cinématographiques et des festivals.

1 module à choisir entre : **Projet Professionnel Individualisé (P.P.I)**

Ce module pour échanger à propos de votre avenir professionnel consiste en quelques rendez-vous : avec le responsable de la formation et le service d'Orientation et d'Insertion Professionnelle (DOIP) de l'université.

 Engagement ou valorisation des compétences

Ce module concerne des étudiants déjà engagés dans des activités professionnelles qui peuvent faire l'objet d'une valorisation : engagement associatif, activité professionnelle dans les arts du spectacle, mission de service civique, engagement de

sapeur-pompier volontaire, activité d'élus étudiant, activité militaire ou bien encore volontariat dans les armées. La validation se fait dans des conditions particulières, et nécessite la remise d'un rapport d'activité et d'une soutenance avec la Direction de la Vie Étudiante (DVE). Attention à bien vous renseigner en amont si vous êtes éligible dans le cas où vous choisirez ce module.

L3 études cinématographiques

Semestre 5

Compétence 1 : Situer des pratiques et des pensées artistiques

CM Histoire de la musique et du son – 20h

(enseignant-e-s en cours de recrutement)

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.

CM Histoire du cinéma (5) – 20h

Emmanuel Plasseraud

Cinéma baroque 1 : l'image-simulacre

Le style baroque, dans le domaine du cinéma, se caractérise par une conception de l'image comme simulacre, et le principe esthétique et narratif de la multiplication infini. L'image est conçue comme simulacre à partir du moment où est mis en valeur le moment de la projection, où elle apparaît comme une ombre projetée. À partir de là, elle peut prendre différentes formes, qui permettent au cinéma de revisiter selon ses ressources propres la conception du monde baroque : ombre et inconsistance, reflet et illusion, trucage et artifice, apparence et surface, paroles et mensonges. Les cinéastes qui seront pris en exemple sont Fellini, Ruiz, Welles, Kusturica, Jarman, etc.

CM Esthétique et théorie de l'art (3) – 20h

Marianne Dautrey

Walter Benjamin (1892-1940)

Philosophe du langage, philosophe de l'histoire et, de manière plus générale, du temps ; théoricien de la littérature, du théâtre et un des premiers penseurs du cinéma et de la notion de « médium », il fut aussi critique littéraire, critique théâtral... Walter Benjamin est ce philosophe impur, sans discipline, dont Hannah Arendt disait qu'il était essentiellement « poète ». Il laisse pourtant derrière lui une œuvre d'une cohérence implacable qui repose sur un certain usage critique de la philosophie et de l'esthétique au service d'une pensée du présent. Nous nous proposons d'engager, durant tout ce semestre, une réflexion sur cet « usage critique » ou encore « poétique » de la philosophie et de l'esthétique et de son arrimage au présent.

CM Théories du cinéma (3) – 20h

Fanny Cardin

Le cinéma au prisme du genre : théories féministes du cinéma

Ce cours vise à étudier un large corpus d'études féministes sur le cinéma, depuis le célèbre texte « Visual Pleasure and Narrative Cinema » (Laura Mulvey, 1975). Dans les années 1970, plusieurs théoriciennes (initialement britanniques et américaines) ont cherché à montrer que le cinéma reproduisait les structures sexistes de la société patriarcale. Leurs textes, fortement politiques, ont proposé des pistes d'émancipation à la fois intellectuelles et esthétiques, pour la critique comme pour la pratique du cinéma par les femmes. Il s'agira d'étudier ces textes

fondateurs tout en les soumettant aussi à l'exercice de l'analyse filmique. Nous verrons enfin quels sont leurs contradictions possibles et quels sont les champs théoriques contemporains qui en héritent aujourd'hui (*gender* et *queer studies*, études post-coloniales, études des masculinités, etc.).

Compétence 2 : Analyser des œuvres

CM Esthétique du cinéma (5) – 20h

Fanny Cardin

Intérieur/extérieur : esthétique de l'espace cinématographique

Ce cours propose d'explorer la mise en scène de l'espace au cinéma à partir d'un corpus varié, aussi bien du côté de la fiction que du cinéma documentaire ou expérimental. Il s'agira de revoir les fondamentaux de l'analyse esthétique des films à partir des notions d'*intérieur* et d'*extérieur* : elles permettent d'étudier la représentation des espaces clos ou ouverts au cinéma (du huis-clos au paysage, de la chambre à la ville) mais aussi leur rapport dynamique (seuil, frontière, ouvertures et limites) et leur dimension symbolique.

TD Analyse filmique (5) – 20h

Natacha Thiéry, Elena Tyushova

En continuité des précédents cours d'analyse filmique, il s'agira d'approfondir la description, l'interprétation et l'écriture à partir d'extraits de films.

TD Corpus (2) – 20h – 1 groupe au choix

Raoul Ruiz, création et théorie

Emmanuel Plasseraud

Auteur d'une œuvre abondante et protéiforme, Raoul Ruiz a commencé sa carrière dans son pays natal, le Chili, à la fin des années 1960, avant de devoir s'exiler en France à la suite du coup d'État du Général Pinochet, en 1973. Travaillant d'abord pour l'INA et les Maisons de la Culture de Grenoble et du Havre, puis soutenu par des producteurs comme Paulo Branco, il a su imposer un univers filmique souvent caractérisé comme surréaliste et baroque, reconnu dès les années 1980 par *Positif* et les *Cahiers du cinéma*. Sa pratique s'appuie sur une théorisation du cinéma consignée notamment dans les deux tomes de sa *Poétique du cinéma* (1995, 2006), basée sur l'idée qu'au cinéma, l'image doit présider à la narration et non l'inverse. Nous mettrons en rapport certains de ses films majeurs (*Tres Tristes Tigres*, *Dialogue d'exilés*, *L'Hypothèse du tableau volé*, *Les Trois Couronnes du matelot*, *La Ville des pirates*, *Trois vies (et une seule mort)*, *Le Temps retrouvé*, etc.) avec ses écrits et prises de parole (ouvrages, articles, entretiens) pour envisager à travers son exemple les échos et relais entre théorie et pratique filmique.

Histoire du cinéma soviétique : le dégel

Marie Pierre-Bouthier

La nouvelle vague n'est pas une particularité française. La fin des années 1950 et les années 1960 voient l'émergence d'une nouvelle génération, d'un nouveau regard, et de nouvelles formes dans de nombreux pays du monde, en particulier en Union Soviétique et dans les Républiques d'Asie centrale. Après une présentation des conditions historiques et des précurseurs qui ont permis ce vent de renouveau, ce TD explorera les principaux thèmes (la guerre, la jeunesse...) abordés par cette jeune génération, avant d'analyser les grandes œuvres de quelques grands artistes.

Compétence 3 : Expérimenter des pratiques

Suivi d'événement culturel (4) – Festival du Film d'Amiens (19-23 novembre 2024)

Atelier Réalisation (1)

Pascal Cervo, Joanna Grudzinska

En continuité avec les Ateliers Écritures suivis en L2, cet atelier se déroulant sur toute l'année vise à l'apprentissage des méthodes théoriques et pratiques de réalisation de fiction et de documentaire. Les réalisations développées dans ce cours feront l'objet d'une restitution en fin d'année devant un jury.

Ateliers de spécialités

□ Photographie (3) – 20h

Fred Boucher

Film-photo

Le travail de l'atelier de photographie de ce semestre consiste à réaliser un film sonorisé de 4 minutes à partir de photographies. Les étudiant·e·s choisissent librement de mener un projet de reportage photographique en fonction d'un sujet sociétal. Cette approche doit permettre aux étudiants de développer une approche personnelle et engagée sur le mode de la photographie documentaire.

□ Création sonore et visuelle (3) – 20h (workshop en janvier)

Alexandre Labarussiat

Acteur et caméra

Cet atelier vise à appréhender par la pratique diverses composantes de la direction de comédiennes et de comédiens en abordant des questions de dramaturgie, de scénographie et d'espace communes au théâtre et au cinéma; mais également de montage, de tournage et de découpage propres à la fabrication de film.

□ Critique et programmation (3) – 30h (dont projection de films)

Pierre Eugène

Atelier programmation de film

Ce semestre, les étudiant·e·s assureront la programmation du ciné-club Dulac, en préparant la présentation et le débat des séances, qui pour certaines comporteront des invité·e·s et pourront se produire au Ciné Saint-Leu. Cet atelier sera complété par des informations à propos de la programmation cinématographiques et des festivals.

Compétence 4 : Formuler des idées en français et en langue étrangère

Langues étrangères – 20h

Anglais (*Alain Corbière, Siobhan Denoual*)

Allemand (*Sylvie Savodnik*)

Italien (*Claudia Mancini*)

Portugais (*Joao Henrique Da Costa Sol Afonso*)

Français

Agnès Orosco, enseignant·e en cours de recrutement.

TD Initiation à la recherche*Claudine Le Pallec-Marand*

Cet atelier vise aux connaissances requises et la méthodologie propres à la recherche universitaire, notamment dans le cas d'un passage en Master.

Compétence 5 : Préparer son projet professionnel**Actualité de l'art – 6h CM**

Le cours rassemble des étudiant·e·s en Arts du spectacle et Arts plastiques de l'UFR en Licence et master. Les séances sont dédiées à l'invitation d'artistes ou de chercheurs venant évoquer leur actuelle recherche artistique, projets en cours, expositions, films, spectacles, etc. Sur les 6 séances, 3 sont obligatoires pour les étudiants de la discipline concernée.

Préparation à l'Insertion Professionnelle (P.I.P) – 5h CM*Christian Hanquet*

Ce cours dispensé par un professionnel sur les deux semestres permet d'appréhender les statuts et réglementations inhérents aux métiers des arts du spectacle (statut intermittent, maison des artistes...), ainsi que la création d'entreprise ou d'association.

CM Production distribution (économie et droit) – 12h*Ethan Selcer*

Un film est une œuvre artistique mais aussi un objet commercial qui s'inscrit dans une industrie. Nous verrons comment ce double statut donne à la filière cinématographique et audiovisuelle sa particularité, entre lois du marché et contrôle de l'État. Il s'agira, à partir d'exemples concrets, d'évoquer tous les acteurs qui interagissent dans la conception et la sortie d'un film, du producteur à la salle de cinéma en passant par les pouvoirs publics.

L3 études cinématographiques

Semestre 6

Compétence 1 : Situer des pratiques et des pensées artistiques

CM Histoire du cinéma (6) – 20h

Emmanuel Plasseraud

Cinéma baroque 2 : la multiplication infinie

Le style baroque, dans le domaine du cinéma, se caractérise par une conception de l'image comme simulacre, et le principe esthétique et narratif de la multiplication infini. Ce dernier principe repose sur l'idée que le réel est empreint d'une incommensurable diversité, que le cinéma peut évoquer de diverses manières : stratégie de surcharge ornementale des images et de la bande sonore, excès et de démesure des personnages, mouvement incessant et sentiment de la fuite du temps, récits labyrinthiques et identités multiples. Les cinéastes qui seront pris en exemple sont Greenaway, Has, Guerman, Gilliam, Cocteau, Lynch, Kon, Lanthimos, etc.

CM Esthétique et théorie de l'art (4) – 20h

Sally Bonn

CM Théories du cinéma (4) – 20h

Elena Tyushova

Les pensées de l'intermédialité au cinéma : Le film est un objet intermédial. Dès ses débuts, l'art cinématographique témoigne de sa nature hétérogène : un ruban de celluloid projette une série d'images, accompagnées au piano. Nous commencerons par étudier les écrits des avant-gardistes sur la pureté du cinéma, puis nous aborderons la pensée de l'impureté théorisée par André Bazin et affinée dans les années 1990 par Denis Lévy et Alain Badiou. Pour approfondir le sujet, nous nous intéresserons aux nouvelles recherches en intermédialité. Ce cours propose d'étudier le cinéma dans ses rapports aux autres arts, en se concentrant en premier lieu sur la peinture et la musique à travers les textes de Jacques Aumont, Luc Vancheri et Youssef Ishaghpour, entre autres.

Compétence 2 : Analyser des œuvres

CM Esthétique du cinéma (6) – 20h

Natacha Thiéry

Corps et cinéma : Que nous apprend le cinéma sur le corps et, réciproquement, le corps sur le cinéma ? La représentation, les formes ou le statut du corps filmique ne vont pas de soi. Parce qu'il engage le rapport du cinéma au réel, renvoie aux puissances et à la matérialité de l'image, rend compte de, et invente à la fois, une expérience sensible, et parce qu'il oppose une résistance à des formes diverses d'assignation (la narration, par exemple), le corps est un enjeu central de la réflexion théorique sur le cinéma. Ce cours, qui s'appuiera sur des analyses d'extraits divers et l'apport d'auteurs variés s'attachera ainsi à penser quelques-uns des enjeux esthétiques soulevés par la question du corps. Celui-ci sera abordé notamment à travers la notion de corps filmique *singulier* – corps burlesque, corps « monstrueux », corps fantôme ou vampire, corps

dansant, etc. – et le rapport entre corps et regard. Penser le corps en cinéma, c'est aussi penser le corps du cinéma – le film en tant que corps mais aussi la manière dont il affecte le corps du spectateur.

TD Analyse filmique (6) – 20h

Natacha Thiéry, Oriane Sidre

En continuité des précédents cours d'analyse filmique, il s'agira d'approfondir la description, l'interprétation et l'écriture à partir d'extraits de films.

TD Corpus (3) – 20h

Oriane Sidre, Fanny Cardin

Ce cours propose l'étude d'un corpus. L'un des TD sera ainsi consacré aux « films de chambre » : à partir de cette expression forgée par la cinéaste Maya Deren pour opposer son cinéma expérimental (et son économie de formes et de moyens) à la production hollywoodienne, il s'agira de proposer une définition ou du moins une caractérisation de cette forme filmique, qui fait de la chambre ou de la pièce close un espace laboratoire, un lieu d'expérimentations formelles (et psychiques). De la notion de « chambre noire » de Duras à la « pièce-film » d'Akerman, en passant par des cinéastes aussi différents que Hollis Frampton, Michael Snow, Luc Moulet ou Pierrick Sorin, on s'intéressera à un corpus issu majoritairement du cinéma expérimental – sans négliger pour autant l'étude du motif de la chambre dans le cinéma de fiction plus traditionnel.

Compétence 3 : Expérimenter des pratiques

Atelier Réalisation (2)

Pascal Cervo, Joanna Grudzinska

Suite de l'atelier au S5. Cet atelier se déroulant sur toute l'année vise à l'apprentissage des méthodes théoriques et pratiques de réalisation de fiction et de documentaire. Les réalisations développées dans ce cours feront l'objet d'une restitution en fin d'année devant un jury.

Atelier Montage

Nicolas Poiret, Laurent Lapo

Cet atelier est basé sur la réalisation de trois exercices de montage aux degrés de difficultés croissantes ; les étudiants ont accès individuellement à une station de montage de type Macintosh. Règles en matière de montage associées à la réalisation de séquences, à partir de rushes professionnels – Intentions et les partis pris dans la conception de montages ; organisation et classement de rushes ; structuration de montages (récits) à partir des outils associés à la suite final Cut Pro X ; finalisation au travers l'appropriation des outils d'étalonnage et de mixage ; normes en matière de fichiers d'exportation.

L'atelier de montage vise à approfondir les compétences techniques et créatives des étudiants acquises au cours de leur parcours, notamment dans l'utilisation des logiciels de montage. À travers une série d'exercices pratiques, ils exploreront tous les aspects techniques du montage en lien direct avec la réalisation de leur projet de fin d'études : un court-métrage. La finalité du TD consistera à monter le court-métrage réalisé par les étudiants dans le cadre de leur projet de L3. Cette étape leur permettra de mettre en pratique les notions étudiées tout au long du semestre, tout en développant leur sens narratif, leur sensibilité esthétique et leur capacité à structurer un récit audiovisuel cohérent et engageant.

Compétence 4 : Formuler des idées en français et en langue étrangère

Langues étrangères – 20h

Anglais *Alain Corbière*

Allemand *Sylvie Savodnik*

Italien *Claudia Mancini*

Portugais *Joao Henrique Da Costa Sol Afonso*

Compétence 5 : Préparer son projet professionnel

Actualité de l'art – 6h CM

Le cours rassemble des étudiant·e·s en Arts du spectacle et Arts plastiques de l'UFR en Licence et master. Les séances sont dédiées à l'invitation d'artistes ou de chercheurs venant évoquer leur actuelle recherche artistique, projets en cours, expositions, films, spectacles, etc. Sur les 6 séances, 3 sont obligatoires pour les étudiants de la discipline concernée.

Préparation à l'Insertion Professionnelle (P. I. P) – CM 5h

Christian Hanquet

Ce cours dispensé par un professionnel sur les deux semestres permet d'appréhender les statuts et réglementations inhérents aux métiers des arts du spectacle (statut intermittent, maison des artistes...), ainsi que la création d'entreprise ou d'association.

Ateliers de spécialités

Validation des ateliers à travers une restitution devant un jury en fin de semestre

☐ Photographie (4) – 20h

Fred Boucher

Film-photo

Le travail de l'atelier de photographie de ce semestre consiste à réaliser un film sonorisé de 4 minutes à partir de photographies. Les étudiant·e·s choisissent librement de mener un projet de reportage photographique en fonction d'un sujet sociétal. Cette approche doit permettre aux étudiants de développer une approche personnelle et engagée sur le mode de la photographie documentaire.

☐ Création sonore et visuelle (4) – 20h (*workshop en janvier*)

(enseignant·e·s en cours de recrutement)

Atelier création sonore

☐ Critique et programmation (4) – 20h

Philippe Fauvel

Atelier écritures critiques

Cet atelier consistera à appréhender l'écriture de la critique de cinéma à travers des exemples concrets, notamment par le visionnage de films en salle, avec la création collective d'une revue en ligne.

Stage 70h

1 module à choisir entre : **Projet Professionnel Individualisé (P.P.I)**

Ce module pour échanger à propos de votre avenir professionnel consiste en quelques rendez-vous : avec le responsable de la formation et le service d'Orientation et d'Insertion Professionnelle (DOIP) de l'université.

 Engagement ou valorisation des compétences

Ce module concerne des étudiants déjà engagés dans des activités professionnelles qui peuvent faire l'objet d'une valorisation : engagement associatif, activité professionnelle dans les arts du spectacle, mission de service civique, engagement de sapeur-pompier volontaire, activité d'élus étudiant, activité militaire ou bien encore volontariat dans les armées. La validation se fait dans des conditions particulières, et nécessite la remise d'un rapport d'activité et d'une soutenance avec la Direction de la Vie Étudiante (DVE). Attention à bien vous renseigner en amont si vous êtes éligible dans le cas où vous choisirez ce module.

L2 études théâtrales

Semestre 3

Compétence 1 : Situer des pratiques et des pensées artistiques

CM Théories du spectacle – 20h

Elena Tyushova

Cinéma, théâtre et opéra : les rencontres entre les arts

À travers la notion de la mise en scène, ce cours propose de penser le cinéma dans ses rapports au théâtre et à l'opéra. Au travers de ce cours magistral, nous tenterons de répondre aux questions ontologiques sur la nature de ses différents arts grâce aux théories majeures et en s'intéressant en particulier aux différences de la mise en scène d'un corps cinématographique et un corps sur la scène.

CM Esthétique et théories de l'art (1) - 20h

Fanny Cardin

L'art et l'ordinaire au XXe siècle, une relation esthétique et théorique

Comme l'ont montré plusieurs chercheur·se·s (Danto, Sheringham, Formis) depuis les années 1980, l'histoire des arts est marquée, tout au long du XXe siècle, par une porosité avec le banal, le quotidien, la vie ordinaire. Du *ready-made* au Pop-art, des symphonies urbaines au cinéma-vérité, du théâtre du quotidien au *happening*, de l'infra-ordinaire aux factographies, artistes et théoricien·ne·s ont tenté de cerner les interactions entre la création artistique et notre expérience de la vie quotidienne. Le cours reviendra sur plusieurs moments-clés de cette relation, en étudiant des œuvres et des textes variés, produits par des artistes, des cinéastes, des écrivain·e·s ou des dramaturges, ainsi que par des théoricien·ne·s.

CM Histoire et théories des techniques de la scène et du jeu de l'acteurice (1) – 12h

Jérôme Hankins

Le théâtre est-il contagieux comme la peste ? L'acteur/trice est-il en fait un terroriste masqué ? Le spectateur/trice est-il/elle complice des crimes joués par les acteurs sur la scène ? Nous aborderons ces questions provocatrices en compagnie des grands penseurs du théâtre, de Platon à Artaud, de Saint-Augustin à Edward Bond. En examinant la peur qu'inspire la figure du comédien nous constaterons à quel point « faire » du théâtre est un acte toujours en équilibre, toujours subversif... et propre à mettre nos existences et nos certitudes sens dessus dessous. En lien avec l'Atelier Jeu de l'acteurice (1).

CM Théories du théâtre (1) : le drame et ses crises – 12h

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 le théâtre en crise et la crise au théâtre. L'acquisition des outils théoriques se fait conjointement à la lecture régulière, par les étudiant·es, des pièces dramatiques (de Henrik Ibsen à Samuel Beckett, de Heiner Müller à Jean-Luc Lagarce).

Compétence 2 : Analyser des œuvres

CM Étude monographique (1) – 12h

Guillaume Pinçon

Gestes de la prise de parole dans *Agropeça* du Teatro da Vertigem : une mythologie de l'émancipation ?

Au premier semestre de la deuxième année de Licence, c'est la dernière création en date du Teatro da Vertigem, *Agropeça*, qui sera l'objet de ce cours. Groupe créé en 1991 à São Paulo ayant pris l'habitude, non préméditée, de mettre en scène ses spectacles dans des lieux impropres à l'activité théâtrale (prison, hôpital, rue, fleuve...), le Teatro da Vertigem est devenu par l'audace et le jusqu'au-boutisme de ses productions hors-normes un groupe majeur de la scène mondiale. En 2023, il crée avec *Agropeça* un spectacle explicitement contre le mouvement néo-conservateur et l'extrême-droite au Brésil. Il y met en scène des personnages appartenant à des populations minorisées - femmes, afrodescendant.e.s, trans - qui prennent la parole dans une arène de rodeo. C'est justement la mise en scène de ces gestes de prise de parole que nous interrogerons par l'ambiguïté de son positionnement entre fiction et réalité, représentation et performance, poétique et militantisme.

TD Analyse des œuvres théâtrales : textes et scènes (3) – 18h

Laura Lahaye Vantroyen

L'objectif est de repérer les éléments fondamentaux du texte dramatique, de doter les étudiant·es d'outils d'analyse permettant d'observer, de décrire et de penser le théâtre et d'aborder, sous un angle concret, les écritures théâtrales. Le cours s'appuie sur des fragments de pièces afin de maîtriser la diversité des outils d'analyses : le travail du vocabulaire et des notions à mobiliser (stratégies discursives, pluriel de la voix...) ainsi que les bases méthodologiques (construction de l'argumentaire, note dramaturgique).

Compétence 3 : Expérimenter des pratiques

Atelier Jeu de l'actrice (1) – 30h

Jérôme Hankins

En lien avec le CM Histoire et théories des techniques de la scène et du jeu de l'actrice (1), le cours s'appuiera sur des œuvres permettant d'illustrer et de mettre en pratique, voire de soumettre à la critique les notions étudiées.

Atelier Écriture, dramaturgie, mise en scène (1) – 30h

Juliette Mezergues

Atelier Scénographie (1) – 30h

en cours

Atelier Création et régie son et/ou lumière (1) – 30h

Charlotte Beaufort

Compétence 4 : Formuler des idées en français et en langue étrangère

TD Langues étrangères – 20h

Anglais (*Alain Corbière*)

Allemand (*Sylvie Savodnik*)

Italien (*Claudia Mancini*)

TD Français – 20h

Mirita Merckaert

Compétence 5 : Préparer son projet professionnel

TD Initiation à la recherche : accompagnement au mémoire de fin de licence (1) – 6h

Guillaume Pinçon

Ce cours a pour objectif d'accompagner et de guider les étudiant-e-s dans la préparation et la rédaction d'un mini-mémoire à rendre en fin de Licence. Par ce biais, il s'agira de s'initier à la recherche en études théâtrales qu'ils pourront poursuivre l'année d'après au sein du Master Arts de la scène et du spectacle vivant.

CM Production des œuvres théâtrales : de la conception à la diffusion (1) – 12h

Valentine Spindler

La création d'un spectacle nécessite la collaboration de nombreuses personnes : artistes, technicien·ne·s, chargé.es de production, de communication, de relations avec le public, etc... En cheminant à travers les étapes d'une création théâtrale, nous découvrirons les différents métiers du spectacle vivant : à quel moment de la création ils entrent en jeu, quels sont leurs missions, leurs interactions. Un focus particulier sera fait, tout au long de ce CM, sur le rôle spécifique des chargé·e·s de production, dont le métier est très souvent méconnu alors qu'il est un élément central et nécessaire à toute la durée de vie d'un spectacle.

Semestre 4

Compétence 1 : Situer des pratiques et des pensées artistiques

CM Esthétique et théories de l'art (2) - 20h

enseignant.e en cours de recrutement

CM Histoire et théories des techniques de la scène et du jeu de l'actrice (2) – 12h

Sunga Kim

Évolution de la scénographie, du décor aux écritures de plateau

Guidée par de constantes considérations esthétiques, la scénographie repose en premier lieu sur la redéfinition de l'espace scénique, ainsi que sur l'agencement et l'organisation de tous ses constitutifs, qu'ils soient matériels, intangibles ou humains. Après un rapide rappel historique de l'évolution du décor à travers les grandes époques du théâtre occidental, ce cours sera consacré à l'émergence de la scénographie en tant que discipline, depuis les réflexions qui lui ont donné naissance fin XIXe s./début XXe s. jusqu'aux expériences les plus contemporaines remettant en question la matérialité même de la scène. Pour faire un tour d'horizon des grandes théories de la scénographie et de leur influence sur le jeu et l'incarnation, il sera nécessaire d'étudier les techniques scéniques (machineries, lumières, son, écran, etc.) ainsi que les différentes configurations scène-salle (frontale, bi-frontale, circulaire, immersive, déambulatoire, numérique, etc).

En lien avec l'Atelier scénographie (2).

CM Théories du théâtre (2) : inscriptions politiques – 12h

enseignant.e en cours de recrutement

Compétence 2 : Analyser des œuvres

CM Étude monographique (2) – 12h

Lukas Hemleb

En lien avec l'Atelier Écriture, dramaturgie, mise en scène (2)

TD Analyse des œuvres théâtrales : textes et scènes (4) – 18h

Guillaume Pinçon

Ce TD cherchera à rendre sensible ce qui, dans la pratique de l'écriture analytique ainsi que dans ses théories, relève d'une confrontation entre différents points de vue qui pourtant se dirigent tous vers le même objet : l'œuvre dramatique. Le corpus du cours sera constitué de spectacles que nous irons voir ensemble et qui feront l'objet, justement, de nos analyses.

Compétence 3 : Expérimenter des pratiques

Atelier Jeu de l'actrice (2) – 30h

Théophile Dubus

Atelier Écriture, dramaturgie, mise en scène (2) – 30h

Lukas Hemleb

En lien avec le CM Étude monographique (2)

Atelier Scénographie (2) – 30h

La scénographie est généralement entendue comme l'art d'agencer l'espace scénique. Difficile cependant d'aborder ce sujet sans prendre en compte le point de vue du spectateur. En effet, c'est-à-dire ce qu'il voit, l'endroit d'où il voit ou encore la manière dont il voit. Il s'agit en effet autant de l'expression spatio-temporelle d'une esthétique scénique que de l'organisation du rapport entre la scène et la salle, et il convient de garder à l'esprit, à chaque étape de la création scénique, les conditions de sa perception. Ce cours proposera aux étudiant.es, après avoir rapidement étudié quelques dispositifs couramment employés, d'interpréter matériellement un texte dramatique (communiqué lors de la première séance), d'en concevoir une scénographie, de lui donner corps en recherchant les composants (objets, couleurs, matières), de penser l'arrangement de l'ensemble des éléments scéniques (acteur.ices et déplacement compris), et de fabriquer une maquette permettant de synthétiser ces réflexions.

En lien avec le CM Histoire et théories des techniques de la scène et du jeu de l'acteurice (2)

Atelier Création et régie son et/ou lumière (2) – 30h

en cours de recrutement

Compétence 4 : Formuler des idées en français et en langue étrangère

TD Langues étrangères – 20h

Anglais (*Alain Corbière*)

Allemand (*Sylvie Savodnik*)

Italien (*Claudia Mancini*)

Compétence 5 : Préparer son projet professionnel

TD Initiation à la recherche : accompagnement au mémoire de fin de licence (2) – 6h

Guillaume Pinçon

Ce cours a pour objectif d'accompagner et de guider les étudiant-e-s dans la préparation et la rédaction d'un mini-mémoire à rendre en fin de Licence. Par ce biais, il s'agira de s'initier à la recherche en études théâtrales qu'ils pourront poursuivre l'année d'après au sein du Master Arts de la scène et du spectacle vivant.

Atelier Théâtre appliqué au champ social (1) – 30h

Bastien Viltart

Outils de réappropriation des moyens d'expression, les techniques du Théâtre de l'Opprimé (A. Boal) proposent des interventions publiques, qui, à travers divers langages artistiques, révèlent les mécanismes d'injustices et de contrôles invisibilités, alimentant ainsi un débat sociétal nécessaire.

1 module à choisir entre :

Projet Professionnel Individualisé (P.P.I)

Ce module pour échanger à propos de votre avenir professionnel consiste en quelques rendez-vous : avec le responsable de la formation et le service d'Orientation et d'Insertion Professionnelle (DOIP) de l'université.

Engagement ou valorisation des compétences

Ce module concerne des étudiants déjà engagés dans des activités professionnelles qui peuvent faire l'objet d'une valorisation : engagement associatif, activité professionnelle dans les arts du spectacle, mission de service civique, engagement de sapeur-pompier

volontaire, activité d'élus étudiant, activité militaire ou bien encore volontariat dans les armées. La validation se fait dans des conditions particulières, et nécessite la remise d'un rapport d'activité et d'une soutenance avec la Direction de la Vie Étudiante (DVE). Attention à bien vous renseigner en amont si vous êtes éligible dans le cas où vous choisirez ce module.

L3 études théâtrales

Semestre 5

Compétence 1 : Situer des pratiques et des pensées artistiques

CM Esthétique et théories de l'art (3) - 20h

Marianne Dautrey

CM Histoire et théories des techniques de la scène et du jeu de l'acteurice (3) – 12h

Floriane Gaber

En lien avec l'Atelier Jeu de l'acteurice (4)

CM Théories du théâtre (3) : épistémologies des arts de la scène – 12h

Guillaume Pinçon

Qu'est-ce que le théâtre ? Et plus encore, ou moins : qu'est-ce que la théâtralité ? Ces questions ont animé, et animent encore, les lectures et travaux de chercheuses et chercheurs en études théâtrales, au moins depuis que la discipline s'est formée dans le monde académique en France à partir de la fin des années 50 / début des années 60. A travers une sélection de textes théoriques, nous verrons quelles réponses ont pu être apportées à ces interrogations.

TD Écritures contemporaines (1) – 18h

Laura Lahaye Vantroyen

L'objectif ici est de repérer et analyser les principales mutations dramatiques et les nouveaux modes de production du texte qui, ces trente dernières années, ont marqué les manières d'écrire des pièces de théâtre. Une lecture régulière, par les étudiants·es, d'écritures contemporaines, françaises et européennes, est nécessaire à la compréhension du TD et à la création de mise en voix.

Compétence 2 : Analyser des œuvres

CM Étude monographique (3) – 12h

Jérôme Hankins

Edward Bond nous a quittés le 3 mars dernier, à l'âge de 89 ans. Après une longue et intense carrière mondiale, il avait progressivement été oublié en Europe et notamment en France, qu'il considérait pourtant comme un pays refuge. Son œuvre fut une des plus marquantes de la fin du XXe et du début de notre siècle. Ses pièces ont régulièrement suscité la polémique, suscité le scandale. Nous plongerons dans cette écriture pour étudier comment l'écrivain a cherché à parcourir les "extrêmes de l'expérience humaine".

En lien avec l'Atelier Écriture, dramaturgie, mise en scène (3)

TD Analyse des œuvres théâtrales : textes et scènes (5) – 18h

Sunga Kim

À partir d'œuvres dramatiques et scéniques contemporaines, ce TD proposera de réfléchir aux thèmes et aux enjeux des textes dramatiques et à la manière dont, en s'en inspirant et en les adaptant, sont réalisées les scènes théâtrales. L'analyse des textes proposés sera mise en corrélation avec les programmes des théâtres et centres dramatiques régionaux (ou nationaux), pour étudier leur insertion dans une problématique éditoriale ou dans des tendances et des sujets d'actualité. La lecture de critiques, d'entretiens ou de descriptions de représentations en lien

avec les textes étudiés sera également proposée aux étudiant.es pour leur donner des points de vue variés et leur apporter des arguments nouveaux.

Compétence 3 : Expérimenter des pratiques

Atelier Jeu de l'acteurice (3) – 30h

Tatiana Julien et Myriam Jarmache

Atelier Écriture, dramaturgie, mise en scène (3) – 30h

Jérôme Hankins

En lien avec le CM Étude monographique (3), nous consacrerons notre exploration au théâtre pour jeunes publics d'Edward Bond. Les étudiant.es auront élaboré un projet à partir des pièces : *Le Numéro d'équilibre*, *La Sous-Chambre* et *Le Bol affamé* (disponibles à la bibliothèque Arts).

Atelier Scénographie (3) – 30h

en cours

Atelier Création et régie son et/ou lumière (3) – 30h

Charlotte Beaufort

Compétence 4 : Formuler des idées en français et en langue étrangère

TD Langues étrangères – 20h

Anglais (*Alain Corbière*)

Allemand (*Sylvie Savodnik*)

Italien (*Claudia Mancini*)

Portugais (*João Henrique Da Costa Sol Afonso*)

TD Français – 20h

Mirita Merckaert

Compétence 5 : Préparer son projet professionnel

CM Actualités de l'art - 6h

Le cours rassemble des étudiant·e·s en Arts du spectacle et Arts plastiques de l'UFR en Licence et master. Les séances sont dédiées à l'invitation d'artistes ou de chercheurs venant évoquer leur actuelle recherche artistique, projets en cours, expositions, films, spectacles, etc. Sur les 6 séances, 3 sont obligatoires pour les étudiants de la discipline concernée.

Préparation à l'Insertion Professionnelle (P.I.P) – 5h CM

Christian Hanquet

Ce cours dispensé par un professionnel sur les deux semestres permet d'appréhender les statuts et réglementations inhérents aux métiers des arts du spectacle (statut intermittent, maison des artistes...), ainsi que la création d'entreprise ou d'association.

TD Initiation à la recherche : accompagnement au mémoire de fin de licence (3) – 6h

Guillaume Pinçon

Ce cours a pour objectif d'accompagner et de guider les étudiant-e-s dans la préparation et la rédaction d'un mini-mémoire à rendre en fin d'année. Par ce biais, il s'agira de s'initier à la recherche en études théâtrales qu'ils pourront poursuivre l'année d'après au sein du Master Arts de la scène et du spectacle vivant.

CM Production des œuvres théâtrales : de la conception à la diffusion (2) – 12h

Valentine Spindler

La création d'un spectacle nécessite la collaboration de nombreuses personnes : artistes, technicien·ne·s, chargé·es de production, de communication, de relations avec le public, etc... En cheminant à travers les étapes d'une création théâtrale, nous découvrirons les différents métiers du spectacle vivant : à quel moment de la création ils entrent en jeu, quels sont leurs missions, leurs interactions. Un focus particulier sera fait, tout au long de ce CM, sur le rôle spécifique des chargé·e·s de production, dont le métier est très souvent méconnu alors qu'il est un élément central et nécessaire à toute la durée de vie d'un spectacle.

Semestre 6

Compétence 1 : Situer des pratiques et des pensées artistiques

CM Esthétique et théories de l'art (4) - 20h

enseignant.e en cours de recrutement

CM Histoire et théories des techniques de la scène et du jeu de l'actrice (4) – 12h

Sunga Kim

Enjeux politiques et esthétiques de l'écran sur la scène

Les modes de représentations visuels changent avec leur époque en répondant aux évolutions techniques qui les accompagnent, depuis l'image peinte sur une toile tendue en fond de scène (à la recherche de la perspective) jusqu'à la projection de l'image animée. Dans cette dynamique, l'émergence de l'écran cinématographique sur le plateau a eu une influence notable sur la manière dont l'image scénique est pensée, dont les acteur.ices se présentent et se meuvent sur scène et dont l'espace est perçu par les spectateur.rices. Ce cours se donne pour objectif de parcourir l'histoire de l'utilisation de l'écran sur la scène de théâtre, depuis les premières tentatives de Piscator et Meyerhold en Russie dans les années 20 jusqu'aux expérimentations actuelles du Wooster Group ou du groupe Berlin, d'en étudier les effets dramatiques (insertion du réel, extériorisation des didascalies, rupture ou renversement du quatrième mur, extension du cadre scénique, etc.), tout comme les possibilités en termes d'interactivité et d'immersion qu'il offre aujourd'hui.

CM Théories du théâtre (4) : études de la performance – 12h

Narimane Le Roux Dupeyron

Ce cours sera l'occasion d'aborder la notion de « performance » à travers des textes théoriques issus des sciences humaines et des études théâtrales. Nous étudierons notamment l'histoire du « performance art », sa théorisation et les échos de ces démarches artistiques avec des formes théâtrales contemporaines.

TD Écritures contemporaines (2) - 12h

Laura Lahaye Vantroyen

L'objectif ici est de repérer et analyser les principales mutations dramatiques et les nouveaux modes de production du texte qui, ces trente dernières années, ont marqué les manières d'écrire des pièces de théâtre. Une lecture régulière, par les étudiants-es, d'écritures contemporaines, françaises et européennes, est nécessaire à la compréhension du TD et à la création de mise en voix.

Compétence 2 : Analyser des œuvres

CM Étude monographique (4) – 12h

Marion Boudier

TD Analyse des œuvres théâtrales : textes et scènes (6) – 18h

Enseignant.e en cours de recrutement

Compétence 3 : Expérimenter des pratiques

Atelier Jeu de l'actrice (4) – 30h

Floriane Gaber

En lien avec le CM Histoire et théories des techniques de la scène et du jeu de l'acteurice (3)

Atelier Écriture, dramaturgie, mise en scène (4) – 30h

enseignant.e en cours de recrutement

Atelier Scénographie (4) – 30h

enseignant.e en cours de recrutement

Atelier Création et régie son et/ou lumière (4) – 30h

Charlotte Beaufort

Compétence 4 : Formuler des idées en français et en langue étrangère

TD Langues étrangères – 20h

Anglais (*Alain Corbière*)

Allemand (*Sylvie Savodnik*)

Italien (*Claudia Mancini*)

Portugais (*João Henrique Da Costa Sol Afonso*)

Compétence 5 : Préparer son projet professionnel

CM Actualités de l'art - 6h

Le cours rassemble des étudiant·e·s en Arts du spectacle et Arts plastiques de l'UFR en Licence et master. Les séances sont dédiées à l'invitation d'artistes ou de chercheurs venant évoquer leur actuelle recherche artistique, projets en cours, expositions, films, spectacles, etc. Sur les 6 séances, 3 sont obligatoires pour les étudiants de la discipline concernée.

CM Préparation à l'Insertion Professionnelle (P.I.P) – 5h

Christian Hanquet

Ce cours dispensé par un professionnel sur les deux semestres permet d'appréhender les statuts et réglementations inhérents aux métiers des arts du spectacle (statut intermittent, maison des artistes...), ainsi que la création d'entreprise ou d'association.

Stage

TD Initiation à la recherche : accompagnement au mémoire de fin de licence (4) – 6h

Guillaume Pinçon

Ce cours a pour objectif d'accompagner et de guider les étudiant·e·s dans la préparation et la rédaction d'un mini-mémoire à rendre en fin d'année. Par ce biais, il s'agira de s'initier à la recherche en études théâtrales qu'ils pourront poursuivre l'année d'après au sein du Master Arts de la scène et du spectacle vivant.

Atelier Théâtre appliqué au champ social (2) – 30h

Magali Quillico

Dans cet atelier, nous explorerons le jeu d'acteur par l'improvisation théâtrale, comme un outil au service de la scène, mais pas seulement. L'objectif est de mettre en scène des entretiens simulés entre de faux patients et de vrais futurs médecins, au service de leur apprentissage de l'empathie et de l'amélioration de la relation soignant-patient dans le décor réaliste du SimUsanté.

1 module à choisir entre : **Projet Professionnel Individualisé (P.P.I)**

Ce module pour échanger à propos de votre avenir professionnel consiste en quelques rendez-vous : avec le responsable de la formation et le service d'Orientation et d'Insertion Professionnelle (DOIP) de l'université.

 Engagement ou valorisation des compétences

Ce module concerne des étudiants déjà engagés dans des activités professionnelles qui peuvent faire l'objet d'une valorisation : engagement associatif, activité professionnelle dans les arts du spectacle, mission de service civique, engagement de sapeur-pompier volontaire, activité d'élus étudiant, activité militaire ou bien encore volontariat dans les armées. La validation se fait dans des conditions particulières, et nécessite la remise d'un rapport d'activité et d'une soutenance avec la Direction de la Vie Étudiante (DVE). Attention à bien vous renseigner en amont si vous êtes éligible dans le cas où vous choisirez ce module.