

BROCHURE

Licence Arts du spectacle

2025-2026

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 :

Philippe FAUVEL (1er semestre) – philippe.fauvel@u-picardie.fr

Pierre EUGÈNE (2ème semestre) – pierre.eugene@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

Elie Martin, 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. 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 associé en Arts du spectacle, il travaille principalement sur la photographie documentaire, comme trace mémorielle du territoire. Il dirige le festival des *Photaumnales* 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 ?

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

Julien Fulcrand, chargé de cours en anglais

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).

Pierre Jendrysiak, chargé de cours vacataire

Alexandre Labarussiat, chargé de cours vacataire

Laura Lahaye Vantroyen. Elle a été ATER et 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

Inès Loizillon, chargée de cours vacataire

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

Lætitia Marion, chargée de cours vacataire

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, responsable de la licence. Ses recherches ont porté à l'origine sur le style baroque au cinéma, puis se sont orientées vers l'historiographie des théories de la réception filmique et du spectateur.

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

Camille Protar, ATER en études théâtrales

Simon Rozel, ATER.

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

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

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

Oriane Sidre, chargée de cours, après avoir été ATER à l'UPJV. 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.

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

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.

Marine Walzer, ATER et doctorante en études théâtrales, elle est spécialiste du théâtre contemporain européen. Sa thèse porte sur le travail et le retravail du féminin sur les scènes actuelles. Parallèlement, son travail de dramaturge et d'assistante à la mise en scène l'a conduite à collaborer sur des écritures et des mémoires queers, en particulier autour des héritages liés à la crise du VIH-SIDA.

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

Simon Rozel

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 Simon Rozel

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

Camille Protar

Nous plongerons dans le passé du théâtre pour mieux le comprendre. Nous nous questionnerons sur les origines de cet art très ancien et étudierons ensemble les évolutions de ses formes depuis l'Antiquité grecque jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Nous nous focaliserons essentiellement sur le continent européen pour interroger les contextes politiques et socio-culturels d'où émergent ces formes et découvrir les différentes façons de concevoir le théâtre et de le pratiquer à travers les siècles : codes et techniques de jeu, lieux de représentation, esthétiques et rapports au public qu'ils sous-tendent. Prenant appui sur des documents significatifs (extraits de pièces, textes théoriques, iconographies), ce cours vise l'acquisition de connaissances fondamentales pour poser sur les propositions scéniques actuelles un regard érudit et critique, nourri par la question de l'héritage.

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

Philippe Fauvel

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

Philippe Fauvel, Jean Regazzi et Simon Rozel

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.

CM Textes et scènes actuels (1) – 20h

Laura Lahaye Vantroyen

Comment, dans une pièce de théâtre, écrire un personnage, une catastrophe, un espace, ou encore écrire un cri, un silence, un cœur... ? Ce CM s'attachera, à travers des exemples contemporains, à mettre en lumière les stratégies discursives et les modalités de prises de parole possibles pour aborder la lecture et l'écriture de pièces de théâtre contemporaines.

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

Juliette Mezergues

Dans ce cours, nous nous initierons à l'analyse des œuvres dramatiques à travers des textes classiques et contemporains et leur mise en scène. Le premier semestre sera consacré au travail de Chloé Dabert à travers *Rapt*, puis à celui de Laurene Marx avec *Pour un temps sois peu*, ce qui nous permettra de nous interroger sur des propositions et des formes différentes. La thématique centrale du second semestre sera *Hamlet* de William Shakespeare. Nous aborderons différentes propositions de mises en scène et de réécritures de ce texte du répertoire.

Camille Protar

Nous partons du mythe de Phèdre qui, d'Euripide à Didier-Georges Gabily et Sarah Kane en passant par Sénèque, Garnier et Racine, permettra la découverte et à l'analyse dramaturgique de pièces d'époques et de styles très différents, proposant des visions et des interprétations contrastées du mythe et de ses personnages. Nous étudierons - captations ou documents d'archives à l'appui - certaines mises en scène de ces pièces, comme celle de Patrice Chéreau et, plus récente, celle d'Anne-Laure Liégeois, que nous irons voir à la MCA, mais aussi l'adaptation de la *Phèdre* de Sénèque proposée par une jeune compagnie (*C'est la Phèdre !*, Le pari des Bestioles, 2019) et la *Phèdre(s)* plurielle de Warlikowski (textes de Wajdi Mouawad, Sarah Kane et J.M. Coetzee) qui permettra à la fois une synthèse et une ouverture sur le travail de ce metteur en scène, sur le lien qu'il entretient avec les mythes et le théâtre antiques.

Suivi d'événement culturel (1) – Festival du Film d'Amiens (17-21 novembre 2025) – (30h de travail personnel)

Du 17 au 21 novembre, les étudiant·e·s seront amené·e·s à suivre tous les jours l'édition 2025 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 (Amélie Pellerin)

Au théâtre du Safran (3 rue Georges Guynemer, 80080 Amiens), les étudiants seront invités à se constituer en équipes de travail afin de réaliser une création libre (théâtre, danse, performance, vidéo, 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 étudiants les bases techniques et conceptuelles de la scénographie. A partir de deux textes théâtraux, nous aborderons les 3 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 explorerons la figure du monstre.

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

Langues étrangères – 10h

Anglais (*Alain Corbière, Julien Fulcrand*)

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.

L2 études cinématographiques

Semestre 3

Compétence 1 : Situer des pratiques et des pensées artistiques

CM Histoire du cinéma (3) – 20h

Fanny Cardin

« La comédie américaine, du burlesque des années 20 à Judd Apatow »

Ce cours propose un parcours esthétique, culturel et économique de l'histoire du cinéma américain à partir de l'étude d'un registre (le comique) et de ses genres. On s'agira de travailler sur les formes spécifiques à des périodes historiques (*slapstick* et burlesque muet des années 1920, *screwball comedy* des années 1930-40, « comédie de remariage », comédies satiriques du Nouvel Hollywood, stand-up contemporain) autant que sur des formes transversales, comme le dessin animé, la comédie musicale ou la comédie romantique. Le cours sera l'occasion de découvrir les différents modes de production du cinéma américain, du système des studios au cinéma indépendant.

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

Philippe Fauvel

CM Théories du cinéma (1) – 20h

Pierre Eugène

« Critique de cinéma et théorie »

Après avoir évoqué la spécificité de la critique dans le champ des écrits sur le cinéma, nous étudierons quelques-unes des théories élaborées aux *Cahiers du cinéma* (des années 1950 aux années 1980), en analysant leur contexte historique et artistique et en réfléchissant sur leurs prolongements actuels. Seront abordées, entre autres : la Politique des auteurs, les théories d'André Bazin autour des rapports du cinéma au réel et au temps, ainsi que l'analyse politique des images, des techniques et des pratiques de cinéma.

Compétence 2 : Analyser des œuvres

CM Esthétique du cinéma (3) – 20h

Oriane Sidre

Le cinéma d'animation

À partir de plusieurs concepts esthétiques hérités des théories de l'animation et observés au sein des formes animées, ce cours s'attache aux expériences visuelles, plastiques et graphiques que propose le cinéma d'animation. De la notion de « plasmaticité » définie par Sergueï M. Eisenstein aux réflexions sur le figuratif et l'abstrait proposées par Georges Sifianos, en passant par les sujets du réalisme et du corps animé, nous explorerons l'application des principes majeurs de l'animation à travers une multiplicité de films. Nous chercherons ainsi à comprendre ce qui définit le médium animé comme à identifier les raisons de sa richesse formelle et polysémique. Les étudiant.es seront invité.es à compléter ces réflexions par des exemples personnels au cours des séances et de l'évaluation.

TD Analyse filmique (3) – 20h

Corentin Lê, Brian Thomas

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

Howard Hawks

Fanny Cardin

Cinéaste emblématique du cinéma classique hollywoodien, Howard Hawks (1896-1977) a eu une carrière prolifique – près de cinquante films entre 1926 et 1970. Son œuvre fait de lui un acteur des évolutions du cinéma de studio, du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur, de la *screwball comedy* au film noir en passant par le western ou le péplum. Hawks fut pourtant longtemps considéré par la critique américaine comme un simple exécutant de l'industrie des studios : l'analyse de sa réévaluation critique, particulièrement à partir de la « politique des auteurs » des Cahiers, permettra d'interroger la notion d'*auteur* de cinéma.

Nouvelle vague française

Madhis Mohammadi

Ce cours sera consacré à l'étude de plusieurs figures majeures de la Nouvelle Vague française : Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, François Truffaut, Jacques Rivette et Éric Rohmer. À travers l'analyse d'extraits de films et de textes critiques ou théoriques, les étudiant·es seront invité·es à explorer les spécificités esthétiques et narratives de ce courant, son rapport à la politique des auteurs, ainsi qu'aux transformations culturelles et sociales qui ont accompagné son émergence dans les années 1960.

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 (17-21 novembre 2025)

Du 17 au 21 novembre, les étudiant·e·s seront amené·e·s à suivre tous les jours l'édition 2025 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-Mattei

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 Initiation au montage – TD 20h

Nicolas Poirot

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.

☐ Création sonore et visuelle 2 (1) – TD 20h (workshop en janvier)

Mickael Dacheux

Cet atelier propose aux étudiant•es de créer de petites formes collectives autour de lieux d'Amiens ou alentour, préalablement précisément repérés et investis, dans un aller-retour entre visionnages d'extraits, réflexion et pratique. L'objectif est de rendre compte autant de la réalité documentaire du lieu et de ses habitants, en étant vigilants aux sensations, qu'au potentiel d'histoire(s) que ce lieu contient.

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

L3 études cinématographiques

Semestre 5

Compétence 1 : Situer des pratiques et des pensées artistiques

CM Histoire de la musique et du son – 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.

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

Sally Bonn

CM Théories du cinéma (3) – 20h

Fanny Cardin

« Théories du cinéma et politiques du regard »

Ce cours propose de parcourir la manière dont certains théoriciens du cinéma ont analysé le regard cinématographique en insistant sur son caractère politique. En déclinant la notion de *regard* à travers des termes voisins – œil, lucarne, vue, vision –, le cours s'intéressera aux textes de cinéastes d'avant-garde (Vertov, Brakhage), à la forme du manifeste (Solanas et le troisième cinéma), aux théories matérialistes des années 1970 (cinéma et idéologie, théorie du dispositif), aux théories féministes et queer (Mulvey, de Lauretis), aux approches culturelles de la race (bell hooks et le « regard oppositionnel », Stuart Hall et les notions de « régime de représentation » et de « regard racial »), aux théories du regard surveillant (Foucault, Aïm) ou encore aux débats sur une potentielle morale du cinéma (le « travelling de *Kapo* », le débat Godard/Lanzmann).

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

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.

Madhis Mohammadi

Mélodrame classique hollywoodien et films de femmes des années 1940 : En continuité des précédents cours d'analyse filmique, ce TD propose d'approfondir la description, l'interprétation et l'écriture critique à partir d'extraits de films. Le semestre portera en particulier sur le mélodrame classique hollywoodien et les films de femmes des années 1940, en abordant notamment les représentations genrées, les enjeux narratifs et les dispositifs visuels caractéristiques de cette production.

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 su imposer un univers filmique souvent caractérisé comme baroque. Sa pratique s'appuie sur une théorisation du cinéma, 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*) avec ses écrits et prises de parole 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 (17-21 novembre 2025)

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 offre une initiation approfondie à la direction d'acteur, centrée sur les liens entre mise en scène, interprétation et positionnement du·de la réalisateur·rice face au jeu. Les étudiant·es sont invité·es à affirmer leurs intentions artistiques en explorant différents registres de jeu – naturaliste, stylisé, improvisé ou dirigé – et en apprenant à formuler clairement leurs attentes auprès des interprètes.^[1]^[SEP]Le travail s'appuie sur des exercices pratiques en atelier, en petits groupes, ainsi que sur de nombreuses mises en situation de tournage à partir de scènes dialoguées. Des séances collectives favorisent l'échange, l'analyse critique et l'ajustement des propositions de jeu.^[1]^[SEP]Pensé comme un espace d'expérimentation, l'atelier accompagne chaque participant·e dans l'élaboration d'un langage personnel de mise en scène, en lien étroit avec les exigences concrètes du travail de réalisation.

❑ Création sonore et visuelle 2 (3) – 20h (*workshop en janvier*)

Alexandre Labarussiat

Acteur et caméra

Cet atelier offre une initiation approfondie à la direction d'acteur, centrée sur les liens entre mise en scène, interprétation et positionnement du·de la réalisateur·rice face au jeu. Les étudiant·es sont invité·es à affirmer leurs intentions artistiques en explorant différents registres de jeu – naturaliste, stylisé, improvisé ou dirigé – et en apprenant à formuler clairement leurs attentes auprès des interprètes.^[1]^[SEP]Le travail s'appuie sur des exercices pratiques en atelier, en petits groupes, ainsi que sur de nombreuses mises en situation de tournage à partir de scènes dialoguées. Des séances collectives favorisent l'échange, l'analyse critique et l'ajustement des propositions de jeu.^[1]^[SEP]Pensé comme un espace d'expérimentation, l'atelier accompagne chaque participant·e dans l'élaboration d'un langage personnel de mise en scène, en lien étroit avec les exigences concrètes du travail de réalisation.

Atelier critique et programmation cinématographiques

Pierre Eugène

Cet atelier (qui remplace l'ancienne spécialité « critique et programmation ») propose d'autres manières d'analyser le cinéma, à travers l'écriture créative et la médiation cinéphile. Il sera divisé en deux activités parallèles :

- 1) Un atelier d'écriture critique et d'initiation à la pratique de l'entretien, portant sur des films contemporains, vus en salles, ainsi que le suivi du Festival du film d'Amiens en novembre.
- 2) Un atelier de programmation de films (3 séances au premier semestre et 3 séances au second) présentés au Ciné St-Leu, où nous travaillerons collectivement en amont sur les présentations de séances et animations de débat auprès d'un large public.

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*)

Français

Agnès Orosco, Amandine Erlem

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.

L2 études théâtrales
Semestre 3
Compétence 1 : Situer des pratiques et des pensées artistiques
CM Esthétique et théories de l'art (1) - 20h
CM Histoire et théories des techniques de la scène et du jeu de l'acteurice (1) – 12h
CM Théories du théâtre (1) : le drame et ses crises – 12h

Christophe Bident

À partir du XVIIIe siècle, aux côtés notamment de la tragédie et de la comédie, un genre théâtral a vu le jour : le drame. Du drame bourgeois au drame romantique, naturaliste ou symboliste, il a connu plusieurs évolutions. Il a ensuite fini par désigner, indirectement, toute écriture « dramatique », à une époque où de multiples crises en ont radicalement, et diversement, modifié la forme et les effets. Nous tenterons d'élaborer un panorama de cette histoire.

Évaluation : un exposé oral (50%) ; un écrit terminal (50%).

Compétence 2 : Analyser des œuvres
CM Étude monographique (1) – 12h

Jérôme Hankins

Tchekhov n'a cessé de hanter le théâtre contemporain et ses pratiques. Il fut pour Edward Bond une source d'invention. Nous revisiterons avec le dramaturge anglais l'écriture tchékhovienne pour essayer d'en sonder l'inépuisable défi.

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

Marine Walzer

Le TD portera sur les écritures, souvent qualifiées de « poèmes dramatiques » de Jean-Luc Lagarce et Sarah Kane, auteurs théâtraux majeurs des années 90. L'on essaiera de saisir leurs œuvres dans leur originalité et les questions complexes qu'elles posent à la représentation théâtrale. Il s'agira de réaliser des analyses dramaturgiques sur des extraits de différentes pièces pour tenter d'en saisir les spécificités, mais aussi la manière dont elles s'inscrivent dans une histoire longue du théâtre. L'analyse nous permettra de penser, entre autres, la complexité de la posture de ces auteurs par rapport à leur œuvre, dont la tentation de la lecture biographique n'est jamais loin.

Compétence 3 : Expérimenter des pratiques
Atelier Jeu de l'acteurice (1) – 30h

Jérôme Hankins

En lien avec le CM monographie, nous explorerons la pièce phare de Tchekhov : *La Mouette*. Attention : l'édition que nous utiliserons sera celle d'André Markowicz et de Françoise Morvan, Actes Sud, 1996.

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

Juliette Mezergues

Dans cet atelier, nous expérimenterons, à l'aide de différents exercices, la relation au partenaire, à l'espace, au public à travers la mise en jeu de textes originaux. Nous aborderons l'improvisation et nous poserons des questions sur différentes formes théâtrales. Vous travaillerez par petits groupes, ce qui vous permettra de vous investir plus particulièrement dans le travail du jeu, de mise en scène et / ou de l'écriture selon vos préférences.

Atelier Scénographie (1) – 30h

Adeline Caron

Les étudiant.es, dans une dynamique de projet, sont amené.es à expérimenter la pratique scénographique autour de textes non théâtraux, à l'échelle 1 sous des formes variées (parcours, performances) et hors de la cage de scène, dans le paysage urbain.

Cette semaine est aussi ouverte, selon les années, aux partenariats avec d'autres champs universitaires ou des lieux culturels.

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

Charlotte Beaufort

Architecture, cage de scène, machinerie scénique et régie de spectacle - Ce cours a pour objectif d'initier les étudiants au fonctionnement d'une salle de spectacle du point de vue de l'outil scénique, de son organisation, de ses missions. Il s'agira donc d'apporter un certain nombre de fondamentaux théoriques et de mettre en application les notions abordées par une mise en application pratique : lecture et reproduction de plans, de fiches techniques, planning, compréhension de la cage de scène, mises en situation par des exercices de montage et de démontage des équipements scéniques.

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

Catherine Wiscart

Compétence 5 : Préparer son projet professionnel

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

Marine Walzer

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 les années suivantes.

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.

L3 études théâtrales
Semestre 5
Compétence 1 : Situer des pratiques et des pensées artistiques
CM Esthétique et théories de l'art (3) - 20h

Sally Bonn

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

Charlotte Beaufort

Histoire et théorie de la lumière comme moyen d'expression scénographique et dramaturgique
 - Le cours aura pour objectif de retracer l'histoire de l'éclairage scénique des années 1880 à aujourd'hui. Nous verrons en quoi les développements d'une dramaturgie de la lumière comme moyen expressif autonome furent rendus possibles grâce aux outils et technologies issues de l'avènement de l'électricité. Mais parallèlement, ces développements esthétiques sont aussi intimement liés aux évolutions du regard (elles-mêmes liées à celles de la peinture, puis à l'avènement de la photographie, du cinéma et de la vidéo) et à de nouvelles manières d'appréhender le corps de l'acteur dans l'espace. Nous nous attacherons à décrire et à comprendre notre héritage en retraçant ce que les réformateurs les plus emblématiques (Wagner, Appia, Craig, Salzmann, Kandinsky, les futuristes italiens, le Bauhaus, Svoboda, Wilson, l'école française, ...) ont pu apporter chacun à leur manière.

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

Marine Walzer

Il s'agit de faire un pas de côté par rapports aux outils et aux concepts mobilisés plus traditionnellement dans les études théâtrales, et d'essayer d'élargir la notion de *gaze*, originellement théorisé pour le médium cinématographique (terme anglais théorisé par Laura Mulvey dans son article *Plaisir visuel et cinéma narratif* de 1975, et qui peut se traduire – imparfaitement – par *regard*). Ce cours, construit chronologiquement autour d'un corpus d'articles et d'extraits d'ouvrages théoriques, tentera de suivre l'évolution, de faire une étude critique de ce concept et de ses développements, et interrogera la pertinence de son utilisation comme outil d'analyse de textes théâtraux ou de formes spectaculaires.

TD Écritures contemporaines (1) – 18h

Marine Walzer

Le TD se veut être l'endroit d'une percée dans le vaste paysage des écritures contemporaines. Au moyen d'exercices d'analyse mais aussi de mises en voix, il consistera à la (re)découverte de cinq auteur·ice·s dont on essaiera de penser ensemble les spécificités, les conditions de publication et le rapport à la représentation pour tenter de s'interroger plus généralement sur ce qui constitue une écriture théâtrale aujourd'hui. À partir de plusieurs extraits, nous nous intéresserons aux écritures de Laurène Marx, Rebecca Chaillon, Tiago Rodrigues, Joël Pommerat, et Nicolas Doutey.

Compétence 2 : Analyser des œuvres
CM Étude monographique (3) – 12h

Lukas Hemleb

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

Laura Lahaye Vantroyen

Compétence 3 : Expérimenter des pratiques

Atelier Jeu de l'acteurice (3) – 30h

Jérôme Hankins

Le travail portera sur le théâtre pour jeunes publics d'Edward Bond. Les étudiant.es élaboreront un projet personnel à partir de l'une des trois pièces : *Le Numéro d'équilibre*, *La Sous-Chambre* et *Le Bol affamé* (disponibles à la bibliothèque Arts).

Une mise en pratique du travail avec des élèves de collège est envisagée.

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

Lukas Hemleb

Atelier Scénographie (3) – 30h

Laurence Ayi

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

Charlotte Beaufort

Dispositifs scéniques 2 : La conception lumière et les nouvelles scénographies numériques et vidéos - Les technologies numériques et des réseaux bousculent la scénographie traditionnelle. Les nouveaux moyens techniques au service de la dramaturgie induisent de nouveaux rapports entre le spectacle et le spectateur. L'atelier poursuivra le travail entamé en licence 2 sur l'espace et la lumière comme outil scénographique et moyen d'expression dramaturgique et prolongera cette réflexion sur les évolutions technologiques actuelles.

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

Marion Boudier

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

A la suite de ce qui a été vu en L2, il s'agira de découvrir précisément les rouages d'une production théâtrale : stratégie de développement de projet, élaboration du budget de production, recherche de financements, stratégie de diffusion, etc...

L'évaluation reposera sur un travail mené tout au long des 4 séances.

