

Guide *des études*

2025 - 2026

MASTER

Mention

**SCIENCES
ET CULTURES
DU VISUEL**

**GUIDE
PÉDAGOGIQUE**

Sommaire

Présentation du Master SCV	p. 3-7
Tableau synthétique de la formation	p. 8-10
Equipe pédagogique	p. 11-12
Master 1	p. 13-44
Master 2	p. 45-74

Présentation

La mention « **Sciences et cultures du visuel** » de l'université de Lille a été ouverte en septembre 2016. Ce master hors nomenclature a été créé sous l'impulsion des vice-présidences à la formation et à la recherche après deux ans de travail d'une équipe pédagogique conduite par **Gil Bartholeyns**, alors titulaire de la chaire CNRS-université « Culture visuelle - Visual Studies » et actuellement co-responsable de la formation avec **Luca Acquarelli**. Le master est relié administrativement à la faculté des Humanités.

Les images ont acquis un rôle fondamental dans la société contemporaine, lié notamment au développement des **technologies numériques**, qu'il s'agisse des usages vernaculaires liés à la photographie et aux réseaux sociaux, des usages scientifiques dans les sciences cognitives, l'archéologie et l'histoire de l'art et des usages professionnels dans l'infographie, l'audiovisuel et les métiers de la création en général, depuis **les pratiques artistiques (sculpture, peinture, cinéma, etc.) jusqu'aux jeux vidéo**. De plus, les sciences historiques et sociales ont connu depuis une vingtaine d'années ce qu'il est convenu d'appeler un tournant visuel ou **iconic turn** qui a profondément renouvelé des disciplines comme l'histoire et l'histoire de l'art et développé des nouveaux champs de recherche comme les études visuelles et l'anthropologie des images.

La formation a été mise en place afin de répondre à ces enjeux. Elle entend former **des spécialistes des sciences et des cultures du visuel** en mesure d'exercer leurs savoirs et leurs savoir-faire au croisement des sciences humaines et sociales, de la psychologie, de la Recherche & Développement, des humanités numériques, des métiers de la culture et des arts. Les titulaires du master acquièrent une expertise interdisciplinaire unique en son genre, **alliant humanités, sciences humaines et outils technologiques**, aujourd'hui cruciale dans les métiers comme dans la recherche de haut niveau liés aux nouvelles imageries et aux créations artistiques contemporaines.

Le master s'inscrit dans un contexte local particulièrement propice. Du point de vue professionnel, les entreprises de la Plaine Images, site dédié **aux industries créatives** (réalité virtuelle, serious game/e-learning, animation, marketing digital, conseil...) constitue un potentiel débouché pour les diplômé·e·s en sciences et cultures du visuel. Du point de vue scientifique, plusieurs programmes de recherche lui sont reliés : la Fédération de Recherche Sciences et Cultures du Visuel, associé à l'EquipEX IrDive, basé à l'Imaginarium à Tourcoing ; le séminaire de l'Ecole doctorale Cultures matérielles et visuelles ; ou encore la collection « Iconophilies » aux Presses universitaires du Septentrion.

Il s'inscrit également dans **un réseau national et international de centres de recherche** et de formation comme le Collège de France, l'Observatoire de l'Espace du CNES, le Laboratoire d'Histoire Visuelle Contemporaine de l'EHESS, à Paris ou le Fresnoy, studio d'art contemporain à Tourcoing, le Louvre-Lens, l'Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales à Bruxelles, et bientôt le Department of Art, Art History & Visual Studies de la Duke University, ou la Jacobs University de Brême.

Le master se donne sur 3 sites selon les besoins de la formation :

- le Campus Pont-de-Bois de l'université de Lille.
- le Campus Cité Scientifique de l'université de Lille.
- l'Imaginarium, à Tourcoing, au cœur de la Plaine Images.

Les intervenant·e·s qui enseignent dans le master SCV sont soit des enseignant·e·s-chercheur·se·s de l'Université de Lille ou d'autres universités, soit des professionnel·le·s des métiers du numérique et de la création. Les enseignant·e·s-chercheur·se·s de l'Université de Lille qui interviennent sont rattaché·e·s à différents laboratoires qui indiquent la pluridisciplinarité de la formation : IRHiS (Institut de Recherches Historiques du Septentrion), CECILLE (Centre d'Etudes en Civilisations, Langues et Lettres Etrangères), CRISAL (Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique), CEAC (Centre d'Etudes des Arts Contemporains), STL (Savoirs, Textes, Langage), Gériico (Groupe d'Etudes et de Re-

cherche Interdisciplinaire en Information et Communication) ou encore SCALab (Sciences Cognitives & Sciences Affectives).

Aucun cours n'est totalement détaché de la professionnalisation ou de l'apprentissage de la recherche (méthodes et restitutions écrites, orales ou visuelles). Certains enseignements sont spécifiquement dédiés aux éléments de professionnalisation et de connaissance de l'environnement professionnel, y compris des métiers de la recherche, et de mise en situation professionnelle des étudiant·e·s dans les domaines couverts par la formation. La plupart sont cependant consacrés **aux enjeux historiques, sociologiques, théoriques et artistiques des pratiques visuelles.**

Fonctionnement et structure du master

Le master SCV ne contient qu'un parcours et se déroule en deux ans (quatre semestres). Certains **cours sont théoriques, d'autres sont pratiques** ; ils sont en tout cas complémentaires. L'un des buts du master SCV est d'apprendre aux étudiant·e·s l'avantage de développer des compétences théoriques et pratiques sur les images et les médias audiovisuels. Un autre but est de les rendre capable de développer ces compétences dans des disciplines très variées et de les combiner pour mener des projets originaux.

L'organisation des études est aménagée en **Blocs de Compétence et de Connaissance (BCC)** :

- Comprendre les cultures visuelles (BCC1)
- Construire une approche pluridisciplinaire : théorie et en pratique (BCC2)
- Élaborer et mener une recherche (BCC3)
- Se professionnaliser et s'ouvrir (BCC4)

Chaque BCC comporte plusieurs **Unités d'Enseignement (UE)**, elles-mêmes divisées en **Éléments Constitutifs (EC), autrement dit les cours**. Les enseignements sont obligatoires. Dans le BCC4, l'UE « Projet de l'étudiant·e » est en option obligatoire : les étudiant·e·s choisissent librement un enseignement par semestre. Au terme des quatre semestres du master les étudiant·e·s auront donc choisi quatre enseignements en option. Un semestre de l'UE « Projet de l'étudiant·e » peut aussi être occupé par un stage, en remplacement d'un enseignement.

Une importance particulière est accordée au **BCC3 (Élaborer et mener une recherche) : c'est ici que l'étudiant·e élabore son projet de recherche** qui prendra la forme d'un mémoire. En M1, il s'agit d'un mémoire d'étape (entre 30 et 60 pages) qui présente les recherches préliminaires de l'étudiant·e sur le sujet choisi ; en M2, il s'agit d'un mémoire final (entre 80 et 100 pages) qui restitue

les résultats définitifs de ces recherches. Le mémoire de recherche du master SCV obéit aux normes de qualité et de rigueur en vigueur dans les sciences humaines et sociales ; cependant, il peut aussi donner lieu à une recherche pratique en complément, qui peut prendre de nombreuses formes : site internet, webradio, application, archives audiovisuelles, film, etc.

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DE LA FORMATION

MASTER 1

BCC1 Comprendre les cultures visuelles	UE 1 CULTURES VISUELLES - INITIATION	
	EC 1 Approches historiques et anthropologiques Coeff. 1	
	S1 G. Bartholeyns / Paul Bernard Nouraud	S2 Paul Bernard Nouraud
	EC 2 Approches contemporaines et techniques	
	S1 Luca Acquarelli	S2 Nathalie Delbard
BCC2 Construire une approche pluridisciplinaire : théorie et pratique	UE 1 FABRIQUES THEORIQUES, ARTISTIQUES ET SCIENTIFIQUES DES IMAGES Coeff. 1	
	EC 1 Esthétique et théorie des arts	
	S1 Esteban Sanchez Oeonomo	S2 Ludovic Duhem
	EC 2 Communication, médiation, design	
	S1 Laure Bolka-Tabary	S2 Sophie Pittalis
	EC 3 Cognition et perception	
	S1 Laurent Sparrow	S2 Yannick Wamain, Sayim Bilge
BCC3 Élaborer et mener une recherche	UE 1 RECHERCHE Coeff. 2	
	EC 1 Séminaire méthodologique	
	S1 Gil Bartholeyns > Luca Acquarelli	S2 Esteban Sanchez Oeonomo
	EC 2 Rapport d'étape / Mémoire d'étape	
	S1 Gil Bartholeyns > Luca Acquarelli	S2 Directeur-riche de mémoire
	UE 2 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT	
	EC 1 Arts et technologies	
	S1 Jean-Paul Fourmentraux	S2 Lucien Bitaux
BCC4 Se professionnaliser et s'ouvrir	SEMESTRE 1 Coeff. 1	
	UE 1 LANGUES ETRANGERES	
	EC 1 Anglais professionnel et scientifique	
	Sophie Fossé	
	EC 2 Cultures visuelles anglophones	
	Laurent Châtel	
	UE 2 PROJET DE L'ETUDIANT-E	
	EC1 Stage professionnel	
	EC 2 Muséologie et ingénierie culturelle	
	Frédéric Chappey / Chang Ming Peng	
	EC 3 Actualité des expositions	
	Véronique Goudinoux	
	EC 4 Histoire de l'illustration pour la jeunesse	
	Jean-Louis Tilleuil	
	EC 5 Formes éditoriales et esthétiques des cultures audiovisuelles aujourd'hui	
	Élodie Sevin	
	SEMESTRE 2 Coeff. 1	
	UE 1 LANGUES ETRANGERES	
	EC 1 Anglais professionnel et scientifique	
	Sophie Fossé	
UE 2 PROJET DE L'ETUDIANT-E		
EC1 Stage professionnel		
EC 2 Muséologie comparée et appliquée		
Thomas Beaufiles		
EC 3 Approches critiques de l'art contemporain		
Véronique Goudinoux		
EC4 Interaction Homme-Machine		
Thomas Pietrzak		
EC 5 Histoire culturelle et études visuelles britanniques		
Laurent Châtel		
EC 6 Séminaire de l'École doctorale : Cultures matérielle et visuelle		
Gil Bartholeyns		

MASTER 2

BCC1 Comprendre les cultures visuelles	UE 1 CULTURES VISUELLES - INITIATION	
	EC 1 Approches historiques et anthropologiques Coeff. 1	
	S3 Thomas Beaufiles	S4 Gil Bartheleyns > Emilie Goudal
	EC 2 Approches contemporaines et techniques	
	S3 Gil Bartheleyns > Esteban Sanchez Oeonomo	S4 Géraldine Sfez
BCC2 Construire une approche pluridisciplinaire : théorie et pratique	UE 1 FABRIQUES THEORIQUES, ARTISTIQUES ET SCIENTIFIQUES DES IMAGES Coeff. 1	
	EC 1 Scénarisation et écritures médiatiques	
	S3 Maxime Verbesselt	S4 Daniel Bonvoisin
	EC 2 Sociologie des arts, des médias et des images	
	S3 Gil Bartheleyns > Luca Acquarelli	S4 Luca Acquarelli
	EC 3 Interactions et technologies avancées	
	S3 Laurent Grisoni	S4 Esteban Sanchez Oeonomo
BCC3 Élaborer et mener une recherche	UE 1 RECHERCHE Coeff. 2	
	EC 1 Séminaire méthodologique	
	S3 Esteban Sanchez Oeonomo	S4 Gil Bartheleyns
	EC 2 Rapport d'étape / Mémoire de recherche	
	S3 Esteban Sanchez Oeonomo	S4 Directeur-riche de mémoire
BCC4 Se professionnaliser et s'ouvrir	UE 2 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	
	Coeff. 1	
	EC 1 Éthique, innovation, industries de pointe	
	S3 Carlijn Juste	S4 Mathilde Harfaux
	EC 2 Module Hackathon	
	S3 Mathilde Harfaux	
	Semestre 3	
	Coeff. 1	
	UE 1 LANGUES ETRANGERES	
	EC 1 Anglais professionnel et scientifique	
		Sophie Fossé
	UE 2 PROJET DE L'ETUDIANT-E	
	EC1 Stage professionnel	
	EC 2 Muséologie et ingénierie culturelle	
		Frédéric Chappay / Chang Ming Peng
	EC 3 Histoire de l'illustration pour la jeunesse	
		Jean-Louis Tilleuil
	EC 4 Actualité des expositions	
		Véronique Goudinoux
	EC 5 Philosophie de l'art	
		Sarah Troche
	EC 6 Formes éditoriales et esthétiques des cultures audiovisuelles aujourd'hui	
	Élodie Sevin	
EC 7 Histoire culturelle et études visuelles britanniques		
	Laurent Châtel	
EC 8 Interaction Homme-Machine		
	Thomas Pietrzak	
Semestre 4		
Coeff. 1		
UE 1 LANGUES ETRANGERES		
EC 1 Anglais professionnel et scientifique		
	Sophie Fossé	
UE 2 PROJET DE L'ETUDIANT-E		
EC1 Stage professionnel		
EC 2 Muséologie comparée et appliquée		
	Thomas Beaufiles	
EC 3 Approches critiques de l'art contemporain		
	Véronique Goudinoux	
EC 4 Séminaire de l'École doctorale : Cultures matérielle et visuelle		
	Gil Bartheleyns	

Équipe pédagogique

par ordre alphabétique

Luca Acquarelli, Maître de conférences HDR en études visuelles à l'Université de Lille, Laboratoire Geriico. Co-directeur du master SCV.

Gil Bartholeyns, Maître de conférences en histoire et cultures visuelles à l'Université de Lille, Laboratoire IRHiS. Co-directeur du master SCV, co-directeur de l'axe transversale de la FR SCV, responsable de séminaire à l'École doctorale SHS Lille Nord de France.

Thomas Beaufile, Maître de conférences en ethnologie des mondes néerlandophones, Université de Lille, laboratoire IRHiS.

Paul Bernard-Nouraud, Enseignant-chercheur, chargé de cours en esthétique et théories des arts à l'Université de Lille.

Sayim Bilge, Chargé de recherche CNRS en Sciences Cognitives

Lucien Biteaux, Docteur et artiste, Centre d'études des Arts contemporains.

Laure Bolka-Tabary, Maîtresse de conférences en Sciences de l'Information et de la Communication, Université de Lille, laboratoire Geriico.

Daniel Bonvoisin, Enseignant-chercheur et journaliste. Institut des Hautes Études des Communications Sociales, et Media Animation.

Frédéric Chappey, Maître de conférences en histoire de l'art contemporain, Université de Lille, laboratoire IRHiS.

Laurent Châtel, Professeur des universités d'histoire culturelle et d'études visuelles britanniques, Université de Lille, laboratoire Cecille.

Nathalie Delbard, Professeure en arts plastiques à l'université de Lille, Centre d'études des arts contemporains (CEAC).

Jean-Paul Fourmentraux, Professeur des universités en sociologie et sciences de l'art et de la communication à l'Université Aix-Marseille, Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines (OMNSH).

Sophie Fossé, Professeur d'anglais, Centre de Langues de l'Université de Lille.

Thomas Golsenne, Maître de conférences en histoire de l'art moderne et cultures visuelles contemporaines, Université de Lille, laboratoire IRHiS.

Véronique Goudinoux, Professeure en histoire de l'art contemporain, Université de Lille, Centre d'Études des Arts Contemporains (CEAC).

Laurent Grisoni, Professeur des universités en informatique à l'Université Lille, laboratoire CRISTAL.

Mathilde Harfaux, Enseignant-chercheur, Entreprenariat.

Carlijn Juste, Doctorante en Histoire de l'art à l'Université de Groningen et en Arts Plastiques à l'Université de Lille.

Thomas Pietrzak Maître de conférences en informatique, Université de Lille, laboratoire Cristal.

Sophie Pittalis, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille, Laboratoire Geriico.

Esteban Sanchez Oeonomo, Enseignant-chercheur en études visuelles et humanités numériques (ATER) à l'Université de Lille.

Géraldine Sfez, Maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'Université de Lille, Centre d'Étude des Arts contemporains.

Laurent Sparrow, Maître de conférences eau laboratoire des Sciences Cognitives et affectives (SCALAB) de l'Université de Lille.

Chang-Ming Peng, Professeure des universités en histoire de l'art contemporain et muséologie, Université de Lille, laboratoire IRHiS, responsable du parcours « Patrimoine et Musées ».

Élodie Sevin, Maîtresse de conférences en Sciences de l'Information et de la Communication, Université de Lille, laboratoire Gériico.

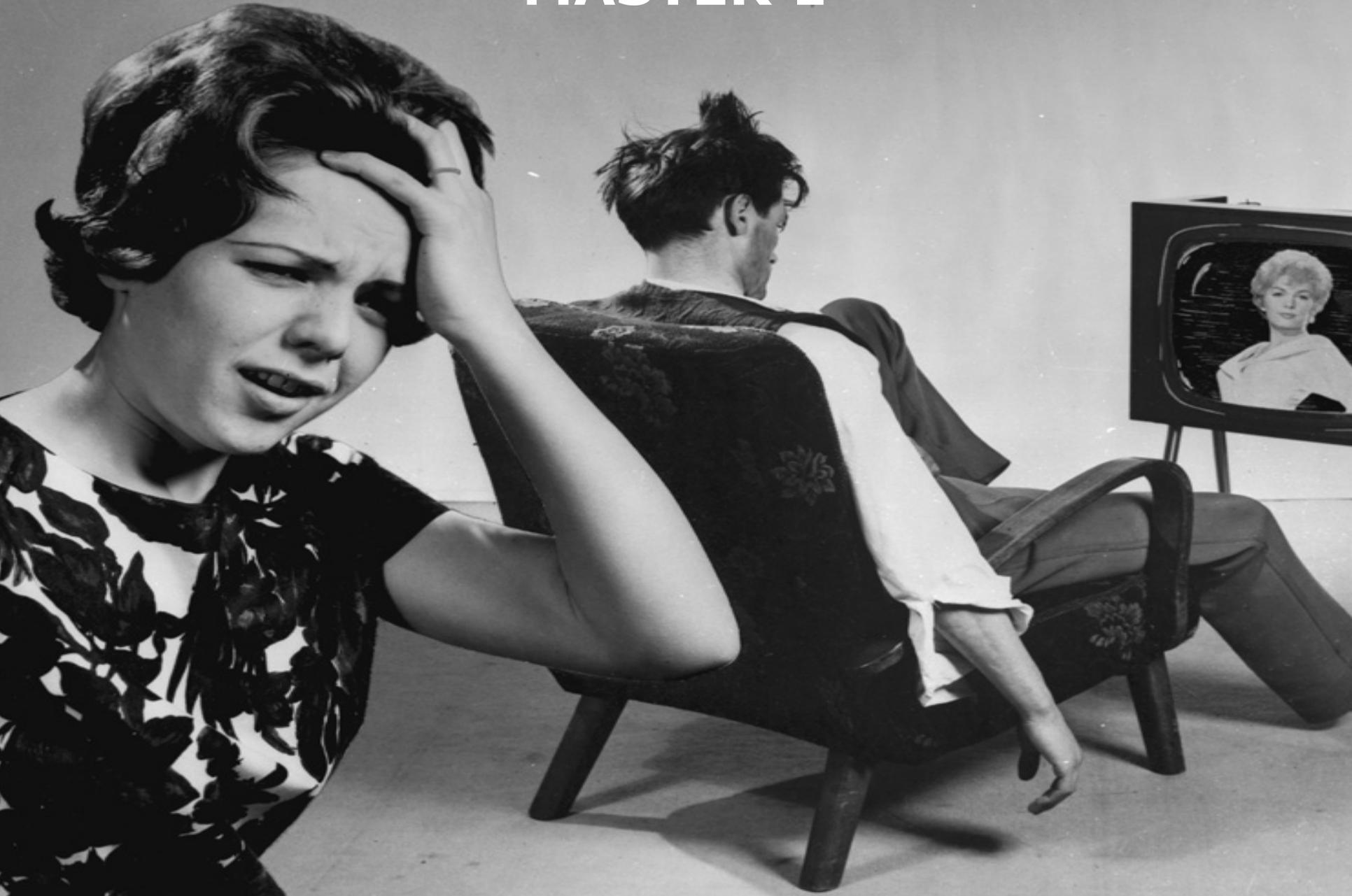
Sarah Troche, Maîtresse de conférences en esthétique, Université de Lille, laboratoire Savoirs, Textes, Langage (STL).

Jean-Louis Tilleuil, Professeur à l'Université catholique de Louvain en langues et littératures romanes.

Maxime Verbesselt, Enseignant-chercheur, Institut des Hautes Études des Communications Sociales.

Yannick Wamain, Maître de conférences au laboratoire des Sciences Cognitives et affectives (SCALAB) de l'Université de Lille.

MASTER 1

MASTER 1 SCV, SEMESTRE 1

Modalités d'évaluation et de contrôles des connaissances et des compétences

Master SCV					
Master 1 - Semestre 1					Modalités d'évaluation
Bloc de Connaissances et de Compétences	Unité d'enseignement	ECTS	Enseignement	CM /TD	Session unique
BCC 1 Comprendre les cultures visuelles	UE 1 Cultures visuelles - initiation	6	Approches historiques et anthropologiques	CM 12h	CC écrit et/ou oral
			Approches contemporaines et techniques	CM 12h	CC écrit et/ou oral
BCC 2 Construire une approche pluridisciplinaire : théorie et pratique	UE 1 Fabriques théoriques, artistiques et scientifiques des images	6	Esthétique et théories des arts	CM 9h	CC écrit et/ou oral
			Esthétique et théories des arts	TD 9h	
			Cognition et perception	CM 9h	CC écrit et/ou oral
			Cognition et perception	TD 9h	
			Communication, médiation, design	CM 9h	CC écrit et/ou oral
			Communication, médiation, design	TD 9h	
BCC 3 Elaborer et mener une recherche	UE 1 Recherche	9	Séminaire méthodologique	TD 12h	CC écrit et/ou oral
			Rapport d'étape		CC écrit
	UE 2 Recherche et développement	3	Arts et technologies	CM 9h	CC écrit et/ou oral
			Arts et technologies	TD 9h	
BCC 4 Se professionnaliser et s'ouvrir	UE 1 Langues étrangères	3	Anglais	TD 18h	voir MCC CLIL - CC écrit et/ou oral
			Cultures visuelles anglophones	CM 9h	CC écrit et/ou oral
			Cultures visuelles anglophones	TD 9h	
	UE 2 Projet de l'étudiant (1 choix)	3	Muséologie + Ingénierie culturelle	TD 28h	CC écrit dossier + CC écrit dossier et/ou oral
			Stage		CC écrit
			Actualité des expositions	CM 20h	voir MCC département Arts - CCI écrit et/ou oral
			Histoire de l'illustration pour la jeunesse	CM 24h	voir MCC département Lettres Modernes - CC écrit et/ou oral
			Formes éditoriales et esthétiques des cultures audiovisuelles aujourd'hui	TD 30h	voir MCC département Culture - CC écrit et/ou oral

MASTER 1 SCV, SEMESTRE 2

Modalités d'évaluation et de contrôles des connaissances et des compétences

Master SCV					
Master 1 - Semestre 2					Modalités d'évaluation
Bloc de Connaissances et de Compétences	Unité d'enseignement	ECTS	Enseignement	CM /TD	Session unique
BCC 1 Comprendre les cultures visuelles	UE 1 Cultures visuelles - initiation	6	Approches historiques et anthropologiques	CM 12h	CC écrit et/ou oral
			Approches contemporaines et techniques	CM 12h	CC écrit et/ou oral
BCC 2 Construire une approche pluridisciplinaire : théorie et pratique	UE 1 Fabriques théoriques, artistiques et scientifiques des images	6	Esthétique et théories des arts	CM 9h	CC écrit et/ou oral
			Esthétique et théories des arts	TD 9h	
			Cognition et perception	CM 9h	CC écrit et/ou oral
			Cognition et perception	TD 9h	
			Communication, médiation, design	CM 9h	CC écrit et/ou oral
			Communication, médiation, design	TD 9h	
BCC 3 Elaborer et mener une recherche	UE 1 Recherche	9	Séminaire méthodologique	TD 12h	CC écrit et/ou oral
			Mémoire d'étape		cc écrit et/ou oral
	UE 2 Recherche et développement	3	Arts et technologies	CM 9h	CC écrit et/ou oral
			Arts et technologies	TD 9h	
BCC 4 Se professionnaliser et s'ouvrir	UE 1 Langues étrangères	3	Anglais	TD 18h	voir MCC CLIL - CC écrit et/ou oral
	UE 2 Projet de l'étudiant (1 choix)	3	Muséologie comparée et appliquée	TD 28h	CC écrit et oral
			Stage		CC écrit
			Approches critiques de l'art contemporain	CM 20h	voir MCC département Arts - CC écrit et/ou oral
			Séminaire doctoral cultures visuelles et matérielles	TD 18h	CC écrit et/ou oral
			Introduction aux IHM	TD 24h	voir MCC FST - CC écrit et/ou oral
			Histoire culturelle / culture visuelle	CM/TD 24h	voir MCC département LLCE - CC écrit et/ou oral

Introduction à l'anthropologie historique des images et du regard

Enseignant : Gil Bartholeyns

Nombre d'heures : 12 h CM

Prérequis : aucun

Compétences visées

Connaissance globale et fine des grandes fonctions, perceptions, usages des images et du visuel dans les sociétés anciennes et contemporaines.

Contenu de la formation

Après avoir déconstruit ensemble nos préjugés, résultat d'une longue histoire, nous aborderons les premières théories de l'image qui nous soient parvenues, de l'Antiquité au Moyen Âge européen. À travers un parcours qui nous fera voyager jusqu'en Afrique et dans les Amériques, nous aborderons, à travers des cas concrets historiques et très contemporains, des attitudes et des conceptions telles que l'icône, le fétiche, le sacré, le masque, le dispositif ou l'ornementalité. Parce que les images ne sont pas seulement des représentations mais sont au cœur des sociétés, elles produisent des effets tantôt voulus, tantôt incontrôlables, elles ne laissent jamais indifférent.

Les grandes orientations de cet enseignement consiste :

- à considérer « toutes les images », les petites images comme les chefs-d'œuvre,
- à faire de la dimension esthétique (le beau, le sublime, l'Art) un fait social et historique,
- à intégrer les conceptions et les pratiques non occidentales tout en relevant les faits de croyance nichés au cœur de la modernité visuelle,
- à articuler, dans la longue durée, systèmes de pensée et systèmes techniques,
- à ne pas considérer le fait visuel et le regard comme indépendants ou supérieurs aux autres sens,
- enfin et surtout, à étudier l'image en tant qu'agent social plutôt que comme langage ou signe.

Travail de l'étudiant hors présentiel : visites, lectures

Évaluation : contrôle oral et/ou écrit

Bibliographie

Gil Bartholeyns et al., *La Performance des images*, Éditions de l'Université de Bruxelles, 2009.

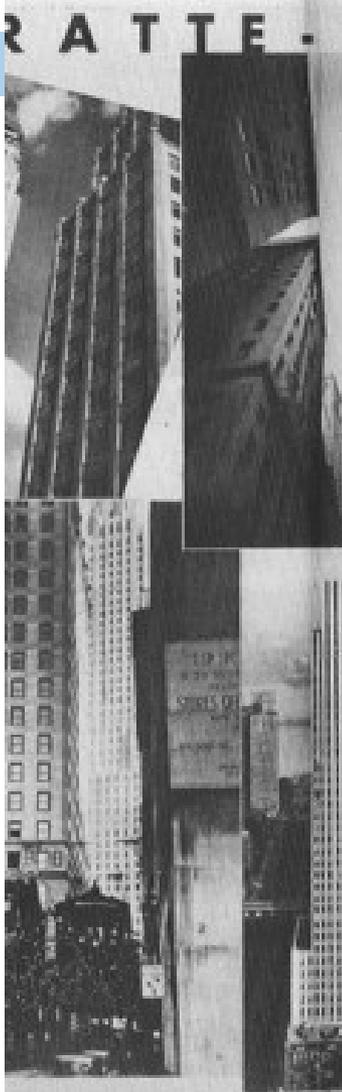
Hans Belting, *Pour une anthropologie de l'image*, Paris, Gallimard, 2013.

Horst Bredekamp, *Théorie de l'acte d'image*, Paris, La Découverte, 2004.

Gisèle Freund, *Photographie et société*, Paris, Le Seuil, 1974.

David Lindberg, *Theories of Vision*, The University of Chicago Press, 1976.

Jean-Claude Schmitt, *Le corps des images. Essais sur la culture visuelle au Moyen Âge*, Paris, Gallimard, 2002.

Analyse intersectionnelle des représentations au sein des industries culturelles

Enseignant : Franck Freitas-Ekué

Nombre d'heures : 12h CM

Prérequis : aucun

Compétences visées

Décrire et analyser tous types de matériaux visuels (œuvres d'art, publicités, clips vidéos, etc.) à la lumière de concepts nouvellement appris – analyser des images au prisme des rapports sociaux de genre, sexualité, classe, race – animer des discussions.

Contenu de la formation

À contre-courant des approches naturalisantes, cet enseignement vise à questionner le caractère socialement construit de l'identité. Pour ce faire, ce cours choisit d'éclairer la notion d'identité à la lumière des rapports de pouvoir qui la fondent, comme le souligne le penseur Stuart Hall dans sa définition : « L'identité est le point de jonction (de suture) entre, d'un côté les discours et les pratiques qui tentent de nous 'interpeller', de nous parler comme si nous étions les sujets sociaux de discours particuliers, et, de l'autre, les processus qui produisent les subjectivités, qui nous construisent en tant que sujet pouvant 'être parlés'. Les identités sont donc des points d'attache temporaires à la position de sujets élaborée par les pratiques discursives. » Dans ce sens, les cultures visuelles vont être envisagées comme des représentations, ici entendues comme la production de sens par le langage, les signes et les images qui permettent de nous référer au monde soit « réel », soit imaginaire des objets. Ces représentations sont au cœur du rapport de force entre les interpellations extérieures et les auto-interpellations, souvent contradictoires, qui se jouent au sein de l'identité. Les cultures visuelles sont, en ce sens, des objets politiques à part entière. Cette thématique de l'identité comme rapport de pouvoir va nécessiter de mobiliser ces modes de différenciations sociales que sont le genre, la race, la classe, ou encore la sexualité (et plus) qui sont autant de rapports sociaux au fondement des sociétés modernes. L'examen de la condition noire, en particulier celle états-unienne, constitue le fil rouge de cet enseignement. En parallèle, cette étude sera introduite par des analyses de représentations, faites par vos soins, en rapport direct ou indirect avec les différentes thématiques relatives au programme du cours.

Travail de l'étudiant hors présentiel : Lecture assidue des textes et réponses aux questions.

Évaluation : exposé + remise d'un écrit.

Bibliographie sélective

Barthes, Roland, *Mythologies*, Paris, Éditions du Seuil, 1957

Ellison, Ralph, *Homme invisible, pour qui chantes-tu ?* [Invisible Man, New York, Random House, 1952, trad. De l'anglais états-unien au français par Robert et Magali Merle], Paris, Grasset, 1984 [1969]

Davis, Angela Y. , « Afro Images: Politics, Fashion, and Nostalgia », *Critical Inquiry*, Vol. 21, No. 1, Autumn, 1994, p. 37-45
Mercer, Kobena, « Lire le fétichisme racial. Les photographies de Robert Mapplethorpe » (pp. 111-159), in Vörös Florian (dir.), *Cultures pornographiques. Anthologie des porn studies*, Paris, Éditions Amsterdam, 2015, p. 111-159

Théorie de l'image comme relation

Enseignant : Luca Acquarelli

Nombre d'heures : 12h CM

Prérequis : aucun

Contenu de la formation

Le cours s'articule autour d'une problématique qui traverse l'histoire des images et des dispositifs visuels, de la peinture au cinéma, à savoir que l'image est avant tout une relation entre l'image elle-même et le spectateur. Cette relation est incarnée par les éléments figuratifs et figuraux contenus dans l'image, et le cours a pour objectif d'apprendre à reconnaître ces éléments et à les analyser. Des trompe-l'œil de la Renaissance à la méta-peinture de Vélasquez, de la propagande de Louis XIV aux grands cycles de fresques baroques, du cinéma des attractions à l'interpellation du sujet cinématographique à travers le regard caméra, le cours propose donc un long parcours à travers la théorie et l'histoire de l'image, la théorie cinématographique, la sémiotique du visuel et la théorie des dispositifs.

Travail de l'étudiant hors présentiel : Étudier la bibliographie.

Évaluation : Dossier écrit consistant en une analyse d'image en lien avec les questions abordées.

Bibliographie sommaire

Casetti, Francesco, *D'un regard l'autre. Le film et son spectateur*, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1990.

Fried, Michael, *Contre la théâtralité ; du minimalisme à la photographie contemporaine*, Gallimard, Paris, 2007.

Marin, Louis, *De la représentation*, Gallimard – Seuil, Paris, 1994.

Sobchack, Vivian, *Carnal Thoughts. Embodiment and Moving Image Culture*, University of California, Berkeley, 2004.

La photographie, entre histoire, éthique et esthétique

Enseignant : Nathalie Delbard

Nombre d'heures : 12h CM

Prérequis : aucun

Contenu de la formation

En revenant sur les grands moments de l'histoire de la photographie, de son invention à nos jours, ce cours vise à interroger l'incidence de l'évolution des techniques et des pratiques de l'image fixe sur notre perception du réel et son interprétation. Les dispositifs de production, de circulation et d'exposition de l'image sont ainsi examinés aussi bien dans le champ artistique que médiatique, suivant les différents usages et destinations auxquels l'image est tenue. À partir d'exemples précisément étudiés, il s'agit de considérer l'ensemble des éléments contextuels à même de faire varier notre rapport à l'image, qu'ils soient d'ordre strictement plastique ou socioculturel. Dans cette perspective, le cours articule des concepts fondamentaux de la théorie de la photographie à une méthodologie d'analyse ciblée, qui se fonde en partie sur l'histoire de l'art tout en s'ouvrant à d'autres approches, comme par exemple celles du domaine juridique, conduisant à interroger notamment les enjeux éthiques de l'image. Plus largement, l'objectif est de prendre la mesure des mutations de la photographie et d'interroger les conditions dans lesquelles il nous est permis aujourd'hui de la percevoir.

Travail de l'étudiant hors présentiel : Dossier écrit consistant en une analyse d'image en lien avec les questions abordées.

Évaluation : contrôle continu écrit

Bibliographie sommaire

- Roland Barthes, *La Chambre claire, Notes sur la photographie*, Paris, Cahiers du cinéma, Gallimard, Seuil, 1980.
Horst Bredekamp, *Théorie de l'acte d'image*, Paris, éditions la découverte, 2015.
François Brunet, *La photographie, histoire et contre-histoire*, Paris, PUF, 2017.
Clément Chéroux, *Diplopie. L'image photographique à l'ère des médias globalisés : essai sur le 11 septembre 2001*, Paris, Le Point du Jour, 2009.
Daniel Girardin et Christian Pirker, *Controverses. Une histoire juridique et éthique de la photographie*, Actes Sud, Musée de l'Élysée de Lausanne, 2008.
André Gunthert, *L'image partagée. La photographie numérique*, Paris, Textuel, 2015.
Jessica M. Fishman, *Death Makes the News : How the Media Censor and Display the Dead*, New York UP, 2017.
Sylvie Lindeperg et Ania Szczepanska, *À qui appartiennent les images ?*, Paris, Maison des sciences de l'homme, 2017.
Michel Poivert, *Brève histoire de la photographie*, Paris, Hazan, 2015.
Agnès Tricoire, *Petit traité de la liberté de création*, éditions la découverte, 2011.

Esthétique et théorie des arts

Enseignant : Esteban Sanchez Oeconomio

Nombre d'heures : 9h CM + 9h TD

Prérequis : aucun

Contenu de la formation

Ce cours propose une introduction aux grands courants de l'esthétique et de la théorie des arts, envisagés à la fois dans leur développement historique et à travers des grandes problématiques qu'ils soulèvent. En suivant une progression chronologique — de la pensée antique à la théorie contemporaine — le cours aborde des moments clés tels que la philosophie antique et ses reformulations néoclassiques, l'esthétique transcendantale puis idéaliste allemandes, la modernité de Baudelaire à Walter Benjamin, et de multiples approches contemporaines, de l'école de Frankfurt aux Visual Studies. En parallèle, des thématiques transversales sont explorées : le beau, le sublime, le vrai, le sensible, le kitsch, la reproductibilité, la réception, et autres concepts touchant à la valeur de l'image dans des régimes artistiques, scientifiques et médiatiques. L'objectif est de donner aux étudiant.es des outils critiques pour comprendre les discours esthétiques, et pour interroger les usages contemporains des images dans une perspective résolument interdisciplinaire, articulant philosophie, histoire de l'art, études visuelles, et théorie de l'image.

Évaluation : Présentations orales (lectures et thèmes) et rapports de lecture.

Bibliographie indicative

Emmanuel Kant, *Critique de la faculté de juger* (1790)

G.W.F. Hegel, *Leçons sur l'esthétique* (1818–1829)

Charles Baudelaire, *Le Peintre de la vie moderne* (1863) ; "Exposition universelle 1855" et "Salon de 1859", dans *Curiosités esthétiques* (1868)

Friedrich Nietzsche, *La naissance de la tragédie* (1872)

Walter Benjamin, *L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique* (1936), *Petite histoire de la photographie* (1931)

Clément Greenberg, "Avant-Garde and Kitsch", dans *Art and Culture: Critical Essays* (1961).

Theodor W. Adorno, *Théorie esthétique* (1970)

Roland Barthes, *La Chambre claire. Note sur la photographie* (1980)

Erwin Panofsky, *Idea* (1889)

John Berger, *Ways of Seeing* (1972, et reportages BBC)

W.J.T. Mitchell, *What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images* (2005)

Georges Didi-Huberman, *Devant le temps* (2000) ; *Devant L'image* (1990) ; *l'image survivante* (2002)

Jacques Rancière, *Le Partage du sensible* (2000)

Introduction à la technoesthétique

Enseignant : Gil Bartholeyns

Nombre d'heures : 9h CM + 9h TD

Prérequis : aucun

Compétences visées :

Maîtrise des notions et des théories de la « technoesthétique »

Application du contenu à des cas concrets

Contenu de la formation

Ce cours a pour vocation de mettre en évidence l'existence d'un « spectre continu » qui relie esthétique et technique, c'est-à-dire de replacer la question de la technique au cœur de la réalité esthétique et de sa théorie d'une part, et donner les éléments constitutifs d'une « technoesthétique » qui dépasse les oppositions classiques entre matière et forme, perception et production, imagination et invention, art et industrie, etc. Pour y parvenir, ce cours traversera essentiellement l'histoire des techniques, de l'art et de l'esthétique, et il apportera surtout des notions et théories propres à la technoesthétique programmée par la philosophe Gilbert Simondon à la fin du XXe siècle particulièrement utiles pour comprendre la culture visuelle contemporaine.

Travail de l'étudiant hors présentiel : Dossier écrit consistant en une analyse d'image en lien avec les questions abordées.

Évaluation : contrôle continu écrit

Bibliographie sommaire

Gunther Anders, *L'obsolescence de l'homme I et II*, Encyclopédie des nuisances, 1998

Walter Benjamin, « L'oeuvre d'art à l'époque de la reproductibilité technique », in *Œuvres 2*, Flammarion, 1996

Friedrich Kittler, *Médias optiques. Cours berlinois*, 1999, L'Harmattan, 2015

André Leroi-Gourhan, *Le geste et la parole 1 et 2*, Albin Michel, 1964

Marcel Mauss, *Techniques, technologie et civilisation*, PUF, 2012

Pietro Montani, *Bioesthétique*, Vrin, 2007

Lewis Mumford, *Art et technique*, La Lenteur, 2019

Gilbert Simondon, *Du mode d'existence des objets techniques*, Aubier, 1989

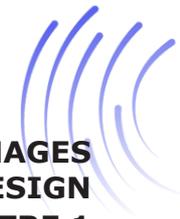
Gilbert Simondon, « Psychosociologie de la technicité », in *Sur la technique*, PUF, 2014

Gilbert Simondon, « Reflexions sur la technoesthétique », in *Sur la technique*, PUF, 2014

Étienne Souriau, *L'avenir de l'esthétique, essai sur l'objet d'une science naissante*, Félix Alcan, 1929

Bernard Stiegler, *De la misère symbolique 1 et 2*, Galilée, 2006

Théories de la communication et enjeux de la communication visuelle

Enseignante : Laure Bolka-Tabary

Nombre d'heures : 9h CM + 9h TD

Prérequis : aucun

Compétences visées :

Acquérir les bases de l'approche communicationnelle des médias visuels

Contenu de la formation

Au premier semestre, l'enseignement a pour objectif d'apporter des bases intellectuelles sur la communication médiatique. Nous aborderons ainsi, dans une perspective historique, les théories de la communication, avant de réfléchir aux enjeux sociétaux, culturels et cognitifs des phénomènes médiatiques contemporains. Les étudiant·e·s réaliseront des études de cas de ces phénomènes, qui seront présentés oralement et visuellement.

Travail de l'étudiant hors présentiel : Exposé, lectures

Évaluation : contrôle continu oral et/ou écrit

Bibliographie

Christine Barats (dir.), *Manuel d'analyse du Web*, Armand Colin, 2013.

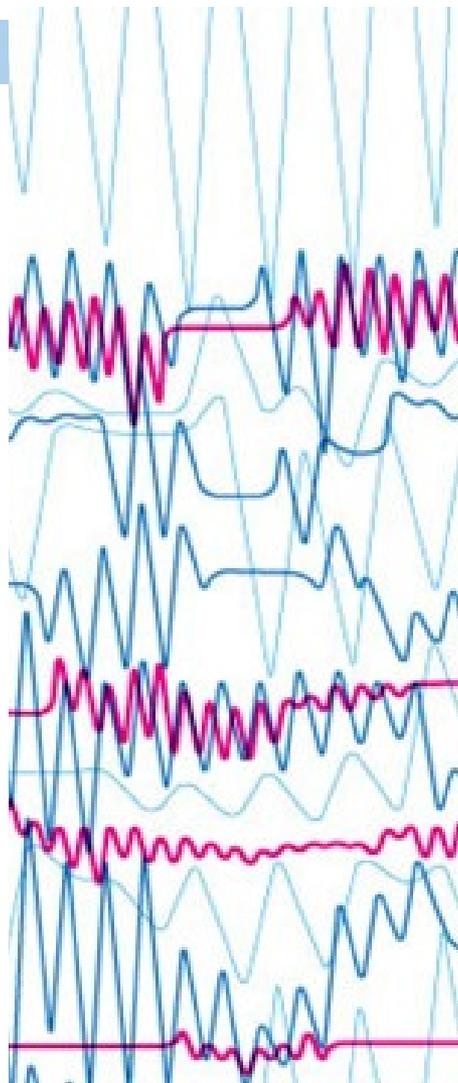
Michel De Certeau, *L'invention du quotidien 1. Arts de faire*, Gallimard, 1990.

Yves Jeanneret, Emmanuel Souchier (dir.), *Lire, écrire, récrire : objets, signes et pratiques des médias informatisés*, Paris, Editions de la BPI, 2003.

Éric Maigret, *Sociologie de la communication et des médias*, Armand Colin, 2003.

Roger Odin, *Les espaces de communication. Introduction à la sémio-pragmatique*, PUG, 2011.

Daniel Peraya, Jean-Pierre Meunier, *Introduction aux théories de la communication. Analyse sémio-pragmatique de la communication médiatique*, 2e éd., Paris, De Boeck, 2004.

Approches du design numérique

Enseignant : Sophie Pittalis

Nombre d'heures : 9h CM + 9h TD

Prérequis : aucun

Compétences visées :

Développer une culture du design numérique.

Appréhender les processus de conception et de gestion de projet.

Contenu de la formation

Ce cours portera sur le design, et plus particulièrement sur le design numérique ou design interactif. Cela conduira à appréhender et analyser la complexité du numérique où se jouent des activités de conception. En tant que culture de projet, le design constituera le socle théorique et méthodologique sur lequel s'appuiera ce cours. Qu'il soit graphique ou d'information, interactif ou d'environnement, le design propose des approches pour concevoir des contenus et des dispositifs numériques et pour s'interroger sur leurs usages. C'est dans ce cadre que seront abordées notamment les caractéristiques de la sémiologie et de la communication visuelle, de l'ergonomie, de la conception et de l'analyse d'usage. Les dimensions évolutives du numérique seront enfin observées, de l'internet aux espaces immersifs, dans le cadre d'une démarche de projet.

Évaluation : contrôle continu oral et/ou écrit

Bibliographie

Sylvie Daumal, *Design d'expérience utilisateur*, Paris, Eyrolles, 2018

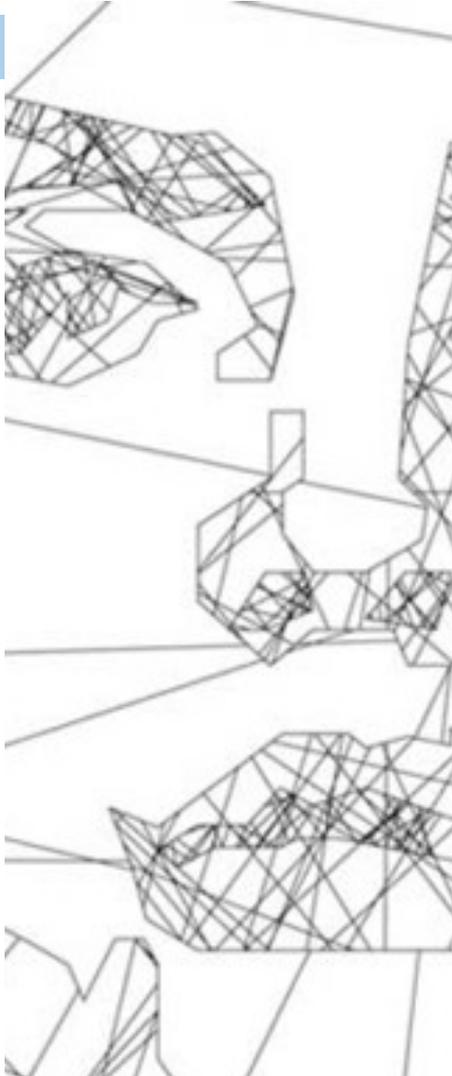
Raymond Guidot, *Histoire du design de 1940 à nos jours*, Paris, Hazan, 2004

Elio Manzini, *Design, when everybody designs. An Introduction to Design for Social Innovation*, Cambridge, MIT Press, 2015.

Bruno Munari, *L'art du design*, Paris, Pyramid, 2012.

Sophie Pittalis, « Typologie des territoires scénographiques de l'exposition contemporaine », *Figures de l'art*, n° 29, *Le Design dans l'art contemporain*, dir. Bernard Lafargue, Pau, Presses de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, 2015.

John Thackara, *In the bubble : designing a complex world*, Saint-Étienne, Cité du design éd., 2008

Cognition et perception I

Enseignant : Laurent Sparrow

Nombre d'heures : 9h CM + 9h TD

Prérequis : aucun

Compétences visées

Connaître les modèles théoriques concernant la perception et la cognition visuelle. Initiation à l'étude des bases neurales du fonctionnement cognitif et émotionnel. Connaître les nouvelles technologies utilisées en sciences cognitives et affectives.

Contenu de la formation

Cet enseignement vise à initier les étudiants aux sciences cognitives et à leur permettre de comprendre les bases du fonctionnement cognitif. Plus particulièrement, nous nous centrerons sur les mécanismes de la perception, et nous détaillerons ensemble les caractéristiques du système visuel humain. En appliquant ces connaissances à la perception d'œuvres visuelles, il s'agira de comprendre comment notre système visuel traite les informations captées par notre œil afin de construire nos percepts. Cet enseignement fondamental sera doublé d'une introduction à la méthodologie à la recherche en sciences cognitives afin de permettre aux étudiants d'appréhender les différentes méthodes et outils (notamment l'oculométrie) qui permettent de mesurer le comportement visuel de l'individu humain.

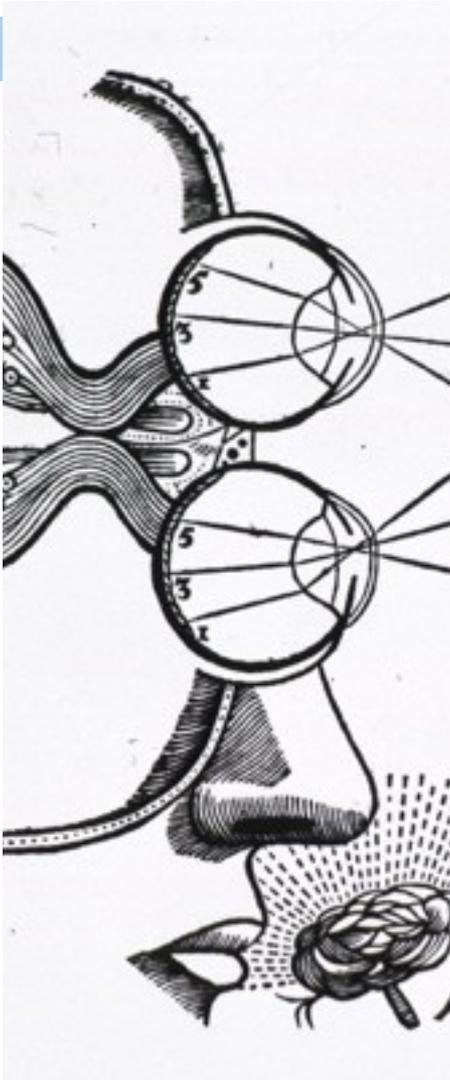
Travail de l'étudiant hors présentiel : Travail de création expérimentale.

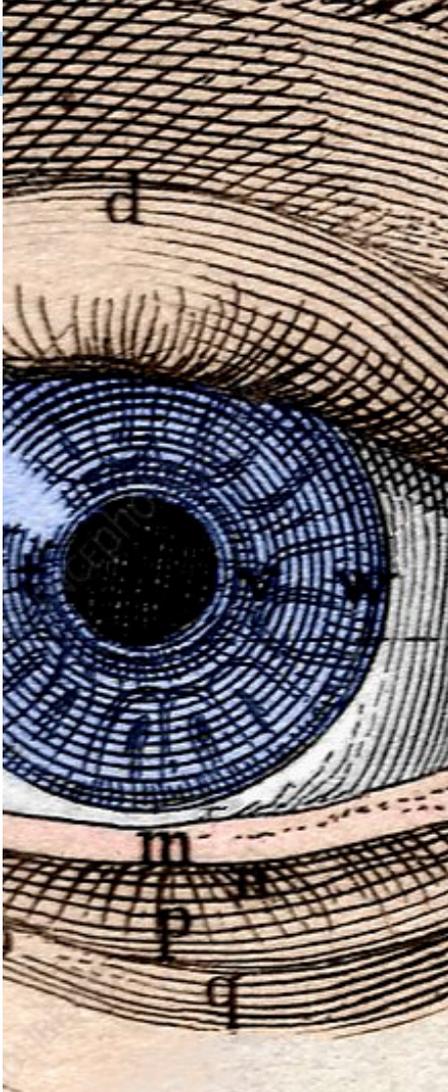
Évaluation : dossier à rendre

Bibliographie

M. S. Gazzaniga, R. B. Ivry et G. R. Mangun, *Neurosciences Cognitives : la biologie de l'esprit*, Paris, De Boeck Université, 2001.

Irvin Rock, *La perception*, Paris, De Boeck Université, 2000.

Cognition et perception II

Enseignants : Yannick Wamain et Sayim Bilge

Nombre d'heures : 9h CM + 9h TD

Prérequis : aucun

Compétences visées

Acquérir des connaissances fondamentales sur le fonctionnement du système visuel.

Contenu de la formation

Cet enseignement vise à initier les étudiants aux sciences cognitives et à leur permettre de comprendre les bases du fonctionnement cognitif. Plus particulièrement, nous nous centrerons sur les mécanismes de la perception. Ainsi après avoir détaillé les caractéristiques du système visuel humain au premier semestre, nous tenterons de comprendre comment nous percevons une œuvre visuelle. A partir d'exemples, nous détaillerons ainsi les régions cérébrales impliquées lors de la reconnaissance de divers types d'objets (visage, corps, objets). Nous aborderons également l'idée que la construction d'un percept visuel dépend à la fois des propriétés de l'objet observé mais également des caractéristiques de l'observateur.

Travail de l'étudiant hors présentiel : Travail de création expérimentale.

Évaluation : dossier à rendre

Bibliographie

Identique à celle du premier semestre.

La recherche en études visuelles : sujets et méthodes

Enseignant : Gil Bartholeyns / Luca Acquarelli

Nombre d'heures : 12h TD

Prérequis : aucun

Compétences visées

Définir son sujet de mémoire. Déterminer les méthodes et les moyens.

Contenu de la formation

Le mémoire est central dans la formation du master Sciences et cultures du visuel. Mais il faut trouver un sujet, le rendre réalisable (réaliste) et en comprendre les implications intellectuelles, politiques et méthodologiques. C'est l'objectif de ce cours : définir ensemble un sujet et rédiger un premier « état de l'art ».

Le mémoire est un projet personnel de recherche ou de création qui mobilisera des méthodes de type documentaire mais également pratiques et vivantes (enquête de terrain, entretiens, sondages, production d'archives visuelles, sonores...). La conjugaison de ces deux modalités – recherche vivante ou création – est vivement encouragée.

Au terme du cours, chaque étudiant.e a une idée précise de son sujet de mémoire et des grandes questions qui le traverse, ainsi que des opérations de recherche qu'il/elle devra mettre en œuvre (archives, terrain, etc.) en vue de son mémoire d'étape (M1).

Travail de l'étudiant hors présentiel : Fiche de mémoire / rapport d'étape : sujet, résumé, problématique, état de l'art.

Évaluation : Travail écrit et présentation orale, participation

Contenu de la formation

Au premier semestre, l'étudiant-e détermine un sujet de recherche, trouve un-e directeur-riche de recherche, produit une introduction, un plan et une bibliographie qui constituent le rapport d'étape.

Au second semestre, l'étudiant-e écrit son mémoire d'étape, d'un minimum de 30 pages de texte. Ce mémoire constitue une première phase de la recherche afin de préparer le mémoire de recherche du master 2. Le mémoire d'étape fait l'objet d'une soutenance facultative.

Pratiques artistiques et technologies numériques

Enseignant : Jean-Paul Fourmentraux

Nombre d'heures : 9h CM + 9h TD

Prérequis : aucun

Compétences visées

Cet enseignement a pour but d'aider les étudiant·es en Master à repérer et à questionner collectivement les mutations à l'œuvre dans les pratiques artistiques qui interrogent nos environnements technologiques.

Contenu de la formation

Ce cours propose l'examen historique, esthétique et politique, du rapport de l'art aux médias et technologies. Si de tout temps, les technologies ont accompagné et déterminé le développement des arts, les artistes apparaissent aussi comme des usagers pionniers des médias techniques, dont les prises de position ambivalentes seront examinées : créateur, innovateur, hacker, lanceur d'alerte, tacticien des médias, etc. L'analyse des confrontations de l'innovation technique et du travail artistique sera couplée à l'examen de différentes approches théoriques : histoire des arts, anthropologie des techniques, archéologie des médias. Nos séances s'organiseront autour de présentations et comparaisons d'œuvres/dispositifs technologiques- choisis pour le projet qu'ils incarnent et en fonction d'une problématique plus large, en lien avec la Création Numérique : médias 2.0, détournements esthétiques, pratiques médiaculturelles, création-innovation artistique et technologique, interventions dans l'espace public, déplacement de la relation artiste-spectateur, public-média, etc.

Évaluation : contrôle continu oral et/ou écrit

Bibliographie

- Chris Anderson, *Makers : La nouvelle révolution industrielle*, Pearson, Les temps changent, 2012.
Dominique Cardon et Fabien Granjon, *Médiactivistes*, Paris, Les Presses de Sciences-Po, 2010.
Dominique Cardon, *La démocratie Internet*, Paris, Seuil, 2010.
Ewen Chardronnet (dir.), *Artisans numériques*, Hyx, 2014.
Patrice Flichy, *Le sacre de l'amateur*, Paris, Seuil, 2010.
Jean-Paul Fourmentraux. *Art et Internet*, Paris CNRS éditions, 2010.
Jean-Paul Fourmentraux. *antiDATA, La désobéissance numérique*, Dijon, Les Presses du réel, 2020.
Donna Haraway, *Manifeste cyborg et autres essais. Sciences - Fictions - Féminismes*, Anthologie établie par Laurence Allard, Delphine Gardey et Nathalie Magnan. Éditions Exils, 2007. Voir aussi : <http://www.cyberfeminisme.org/txt/cyborgmanifesto.htm>
Florence Hartmann, *Lanceurs d'alertes. Les mauvaises consciences de nos démocraties*, Don Quichotte, 2014.
Steven Jezo-Vannier, *Contre-culture(s). Des Anonymous à Prométhée*, Le mot et le reste, 2013

Pratiques artistiques et technologies numériques (suite)

Bibliographie (suite)

Steven Levy, *L'éthique des Hackers*, Globe, 2013.

NET ART, *Les artistes s'emparent du réseau*, numéro spécial MCD #69, décembre-février 2009.

Samira Ouardi et Stéphanie Lemoine, *Artivisme : art, action politique, résistance culturelle*, éd. Alternatives, Paris, 2010.

PIRATES !, Numéro Spécial de la revue Critique, vol. 733-734, Juin-Juillet 2008.

Nicolas Thély, *Le tournant numérique de l'esthétique*, Publie.net, 2012

Fred Turner, *Aux sources de l'utopie numérique. De la contre-culture à la cyberculture*, C&F éditions, 2012

Pratiques artistiques et technologies numériques

Enseignant : Lucien Biteaux

Nombre d'heures : 9h CM + 9h TD

Prérequis : aucun

Anglais appliqué

Enseignant : Sophie Fossé

Nombre d'heures : 18h TD

Langue d'enseignement : anglais

Prérequis : B1+

Compétences visées

Acquérir le vocabulaire et les connaissances nécessaires à la compréhension de documents écrits et sonores relatifs à des sujets touchant l'histoire et la culture visuelle de la sphère anglophone. Acquérir les méthodes de présentation d'un sujet à l'oral. Améliorer l'expression écrite et orale du point de vue de la langue et de l'argumentation.

Contenu de la formation

Étude de documents variés relatifs à l'histoire et à la culture visuelle de la sphère anglophone. L'ensemble sera l'occasion d'un approfondissement grammatical et de l'acquisition d'un vocabulaire spécifique.

Travail de l'étudiant-e hors présentiel :

Préparation des textes distribués pour le cours suivant, relecture du cours, apprentissage du vocabulaire, lecture de documents en anglais, visionnage de documents visuels en anglais. Préparation d'exposés en langue anglaise.

Références

Fournie par l'enseignante en début d'année

'Views and Visions' : la culture visuelle britannique, XVIIIe-XIXe siècles

Enseignant : Laurent Châtel

Nombre d'heures : 9 CM + 9 TD

Langue d'enseignement : anglais

Prérequis : apprentissage ou/et perfectionnement préalable de l'anglais conseillé.

Compétences visées

Acquisition de connaissances en études visuelles britanniques ; pratique de l'analyse d'image ; compréhension de l'anglais oral et écrit.

Contenu de la formation

À la fin du XVIIe siècle, sous l'influence de Newton et de la Royal Society, la société britannique découvre que la vue est la reine des facultés de l'entendement humain. « Sight is the most comprehensive of our senses », écrivait John Locke. Ce cours se propose de découvrir le soubassement scientifique de la révolution esthétique qui permit à l'Angleterre d'accéder à de nouvelles pratiques visuelles. On s'attachera à définir les différents régimes scopiques qui se développèrent dans la société anglaise des Lumières, que ce soit dans les espaces privés ou publics : la campagne, la ville, les salons d'exposition, la valeur du portrait, le regard caricatural, les jardins, la peinture de paysage. Le cours s'articulera à partir de l'étude des expériences visuelles déployées dans le cadre de pratiques culturelles précises : les cérémonies et rituels visuels d'une ville thermale comme Bath, l'économie du regard dans les portraits, les scènes de découverte « scientifique » de Wright of Derby, les dispositifs du « jardin moderne » ou jardin paysager, le tourisme paysager et le « verre de Claude », etc. Plus largement, l'objectif du cours est de fournir les clefs d'une culture visuelle qui, de nos jours, reste profondément ancrée dans les « vues » et les « visions » des XVIIIe et XIXe siècles et qui constitue dans les pratiques culturelles aujourd'hui ce que l'on pourrait appeler un « patrimoine visuel ». La persistance du goût paysager sera illustré par les œuvres de paysagistes contemporains et par le travail numérique ou les vidéos de David Hockney.

Travail de l'étudiant·e hors présentiel : Préparation du texte et de l'image qui font l'objet d'une analyse ; sources secondaires à lire ; utilisation de moodle requise.

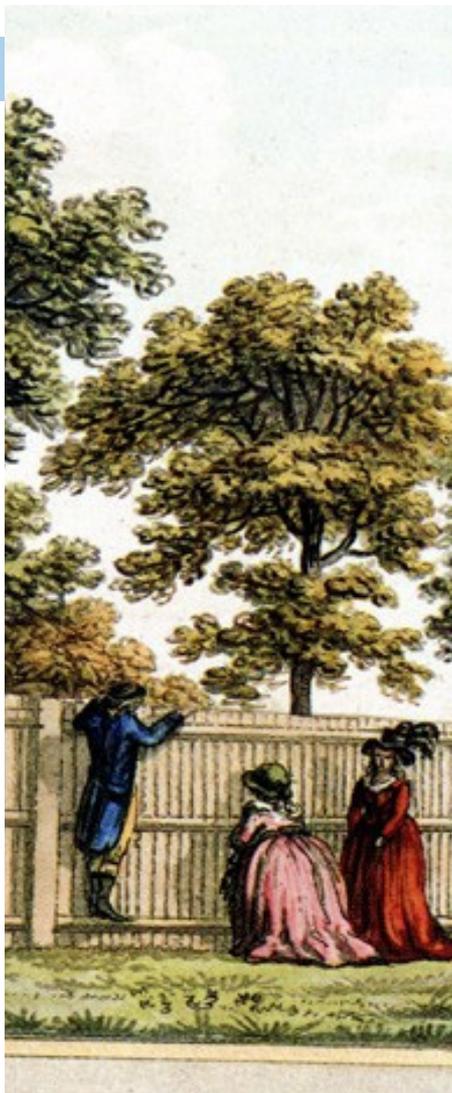
Évaluation : exposé oral et examen écrit

Bibliographie sélective

Rudolf Arnheim, *Art and Visual Perception : A Psychology of the Creative Eye*, Berkeley, California UP, 1954 ; rééd.1974.

---. *Visual Thinking*, Berkeley, California UP, 1969.

John Berger, *Ways of Seeing*, Harmondsworth, Penguin Books, 1972 (constantly reedited)

'Views and Visions' : la culture visuelle britannique, XVIIIe-XIXe siècles (suite)

Bibliographie (suite)

Laurent Châtel, « Regard 'spectral' sur la peinture britannique des XVIIIe et XIXe siècles », *Sillages critiques* [Online], 8 | 2006, <http://sillagescritiques.revues.org/524>.

Kenneth Clark, *Landscape into art*, London, John Murray, 1949.

Peter de Bolla, *The Education of the Eye*, Stanford, University Press, 2003.

John Gage, *Colour and Culture*, London, Thames and Hudson, 1993.

Ernst H. Gombrich, *Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation*, London, 1960 (new. ed, 2000).

Hanneke Grootenboer. *Treasuring the Gaze: Intimate Vision in Late Eighteenth-Century Eye Miniatures*, Chicago, Chicago UP, 2012.

William J. T. Mitchell, *The Language of Images*, Chicago, Chicago UP, 1980.

---. *Landscape and Power*, Chicago, Chicago UP, 1994 ; 2nd ed. 2002.

Nicholas Mirzoeff, *An Introduction to Visual Culture*, London, Routledge, 1999.

Joanne Morra and Marquard Smith, *Visual Culture : What is Visual Culture Studies ?*, London, Routledge, 2006.

Barbara Stafford, *Artful Science. Enlightenment, Entertainment and the Eclipse of Visual Education*, Cambridge, MA, MIT Press, 1994.

---, *Good Looking. Essays on the Virtue of Images*, Cambridge, The MIT Press, 1996.

Mémoire de recherche sur la culture britannique : Laurent Châtel se tient à la disposition des étudiant.e.s intéressé.e.s par un corpus britannique, une recherche liée à l'art, l'image et la culture visuelle en Grande-Bretagne, rdv par mail : laurent.chatel@univ-lille.fr

BCC4. SE PROFESSIONNALISER ET S'OUVRIR

L'étudiant-e doit choisir un EC par semestre et ne peut pas choisir deux fois le même EC.

UE3. PROJET DE L'ÉTUDIANT-E

SEMESTRE 1

EC1. STAGE PROFESSIONNEL

EC2. MUSÉOLOGIE ET INGÉNIERIE CULTURELLE

Nom des enseignant-es : Frédéric Chappey et Chang-Ming Peng

Département de rattachement : Histoire de l'art

Nombre d'heures : 28h TD

Langue d'enseignement : français

Prérequis : aucun

Modalités d'évaluation : contrôle continu

1. Quel musée pour demain ?

Nom de l'enseignant : Frédéric Chappey

Nombre d'heures : 14h TD

Compétences visées

Meilleure compréhension des enjeux du fonctionnement actuel et futur des institutions patrimoniales françaises et étrangères (musées et monuments historiques).

Contenu de la formation

Cet enseignement hautement participatif a été conçu comme un temps de réflexion et de prise de parole concernant ce que devraient être les missions fondamentales et futures des musées et des autres sites patrimoniaux (monuments MH, lieux de mémoire, etc.) ouverts au public. Le débat entre les étudiants eux-mêmes et l'enseignant s'articule autour de problématiques incontournables étudiées et partagées ensemble.

Travail de l'étudiant-e hors présentiel : Lecture d'ouvrages spécialisés et visites d'institutions patrimoniales.

Références

Jean Clair, *Malaise dans les musées*, Paris, éd. Flammarion, 2007

Claude Mollard et Laurent Le Bon, *L'art de concevoir et gérer un musée*, Antony, éd. Le Moniteur, 2016.

SEMESTRE 1

EC2. MUSÉOLOGIE ET INGÉNIERIE CULTURELLE

2. Gestion et ingénierie de projets culturels

Nom de l'enseignante : Chang-Ming Peng

Nombre d'heures : 14h TD

Langue d'enseignement : français Prérequis : aucun

Compétences visées

Savoir concevoir et réaliser un projet d'ingénierie culturelle

Contenu de la formation

L'enseignement aborde le projet culturel et son environnement, les acteurs, les méthodes d'évaluation, les destinataires, les commanditaires, les publics, le management de projet culturel, la gestion d'une équipe et les outils organisationnels. Il comporte aussi une mise en situation des étudiants, expérience dont il leur sera demandé de rendre compte.

Travail de l'étudiant-e hors présentiel :

Lectures, visites de sites patrimoniaux, réalisation d'un dossier exposant la conception et le montage d'un projet culturel en lien avec une structure patrimoniale.

Modalités d'évaluation : contrôle continu écrit et oral : dossier à rendre et à présenter.

Références bibliographiques :

Philippe Barthélémy, *Financer son projet culturel : méthode de recherche de financements*, Voiron Territorial éd., 2015.

Gilles Bonnenfant (préf.), *Culture, un nouvel art du management ? Fusion, création, transformations des institutions culturelles*, Paris, L'harmattan, 2015.

Yves Évrard (dir.), *Le management des entreprises artistiques et culturelles*, Paris, Economica, 1993.

Yves Évrard et Alain Busson (dir.), *Management des industries culturelles et créatives*, Paris, Magnard-Vuibert, 2015

Bernard Latarget et alii, *L'aménagement culturel du territoire*, Paris, La Documentation française, 1992.

Claude Mollard, *L'ingénierie culturelle et l'évaluation des politiques culturelles en France*, Paris, PUF, 1994, nouvelle édition 2012.

Paul Rasse, *Techniques et Cultures au musée*, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1997.

Paul Rasse, *Conception, management et communication d'un projet culturel*, Voiron, Territorial éd., [2006], 2012.

SEMESTRE 1

EC3. APPROCHES CRITIQUES DE L'ART CONTEMPORAIN

Actualité des expositions / Art, expositions, mondialisation

Enseignantes : Natacha Yahy / Véronique Goudinoux

Département de rattachement : Arts

Nombre d'heures : 20h

Langue d'enseignement : français

Prérequis : aucun

Contenu de la formation

Ce séminaire s'intéresse à un phénomène contemporain, celui de la multiplication des projets qui associent étroitement artistes contemporains et musées d'histoire ou musées dits de civilisation. Certains musées, en effet, invitent des artistes à réaliser dans leurs murs des œuvres, des expositions ou des interventions que nous étudierons selon des modalités spécifiques. Qu'est-ce qui conduit certains artistes contemporains à accepter ces invitations dans le contexte particulier de ces musées ? Pour les artistes comme pour les musées, quelles transformations induisent ces projets dans leurs pratiques curatoriales ou de création ? Quelles difficultés suscitent-ils ? L'une des particularités de ce séminaire est qu'il est construit sur des échanges avec les étudiant-es selon un principe de « tables rondes » réunissant professeures et étudiant-es lors desquelles nous décrirons et analyserons ensemble certaines œuvres, expositions ou collections. Ces moments d'échanges, qui seront précédés par des temps d'analyse des projets retenus ou de lectures en commun, permettront que des discussions ouvertes aient lieu et que nous puissions ainsi faire émerger ensemble de nouvelles questions. Une autre des particularités de ce séminaire est qu'il sera étroitement lié à l'actualité artistique par l'étude d'œuvres, d'expositions ou de collections choisies dans la programmation du semestre à venir, ce qui pourra permettre à terme d'élargir nos temps d'échanges à des discussions avec des artistes, des chargés-es de collections ou des commissaires d'exposition.

Travail de l'étudiant-e hors présentiel : Lecture de textes. Visite d'expositions.

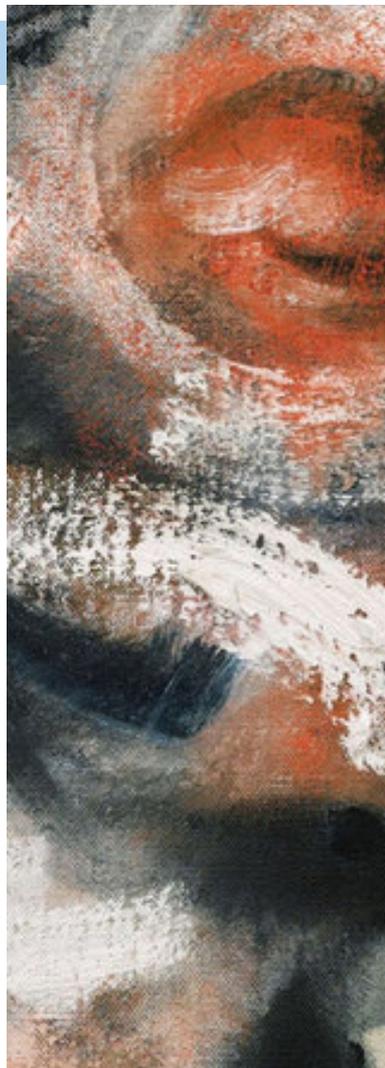
Évaluation : Contrôle continu. Les étudiant-e-s seront évalué-e-s sur les débats qu'ils et elles mettront en place dans ce séminaire.

Références

Art et mondialisation : anthologie de textes de 1950 à nos jours, Paris, Centre Georges Pompidou, 2013 (sous la direction de Sophie Orlando), 293 p.

Serge Gruzinski, *L'Histoire, pour quoi faire ?*, Paris, Fayard, 2014.

Larys Frogier, « Re-cartographier l'Asie par les pratiques d'exposition », in *Critique d'art*, n°44, printemps été 2015, pp. 14-27.

SEMESTRE 1

EC4. HISTOIRE DE L'ILLUSTRATION POUR LA JEUNESSE

Histoire de l'illustration pour la jeunesse

Enseignant : Jean-Louis Tilleuil

Département de rattachement : Lettres modernes

Nombre d'heures : 24

Langue d'enseignement : français

Prérequis : aucun

Compétences visées

Maîtrise des enjeux sémiotiques et idéologiques engagés par les pratiques d'illustration pour la jeunesse (XVe-XXIe siècles).

Contenu de la formation

Mise en évidence des grands courants et des grands noms de l'illustration du livre de jeunesse.

Évaluation : examen oral

Bibliographie indicative

Viviane Alary et Nelly Chabrol Gagne (sous la dir. de), *L'album, le parti pris des images*, Clermont-Ferrand, PU Blaise Pascal, 2012.

Marion Durand et Gérard Bertrand, *L'image dans le livre pour enfants*, l'École des loisirs, 1975.

Jean-Marie Embs et Philippe Mellot, *Le siècle d'or du livre d'enfants et de jeunesse 1840-1940*, L'Amateur, 2000.

Alain Fourment, *Histoire de la presse des jeunes et des journaux d'enfants (1768-1988)*, Eole, 1987.

Annick Lorant-Jolly et Sophie van der Linden (sous la dir. de), *Images des livres pour la jeunesse. Lire et analyser*, Thierry Magnier/Scéren, 2006.

Michel Melot, *L'illustration*, Genève, Skira, 1984.

Claude-Anne Parmegiani, *Les petits français illustrés 1860-1940*, Cercle de la Librairie, 1989.

Annie Renonciat (sous la dir. de), *L'image pour enfants : pratiques, normes, discours (France et pays francophones, XVIe -XXe siècles)*, La Licorne, 2007.

BCC4. SE PROFESSIONNALISER ET S'OUVRIR

L'étudiant-e doit choisir un EC par semestre et ne peut pas choisir deux fois le même EC.

UE3. PROJET DE L'ETUDIANT-E

SEMESTRE 1

EC5. FORMES ÉDITORIALES ET ESTHÉTIQUES DES CULTURES AUDIOVISUELLES AUJOURD'HUI

Formes éditoriales et esthétiques des cultures audiovisuelles

Enseignant : Élodie Sevin

Département de rattachement : Institut des Sciences Sociales

Nombre d'heures : 30h

Prérequis : curiosité et envie d'échanger !

Langue d'enseignement : français

Contenu de la formation

Notre cours prendra pour objet d'analyse les formes audiovisuelles produites dans cadre du spectacle vivant, tantôt pour l'archive, tantôt pour servir l'œuvre, tantôt p la communication. Nous discuterons des enjeux de la production, de l'éditorialisation et des esthétiques de ces formes audiovisuelles. Nous travaillerons également sur la réception ici souvent appréhendée en termes de pratiques de visionnage mais également en termes de significations sociales nées de l'interaction entre le contenu son dispositif médiatique, et les publics socialement situés.

Travail de l'étudiant-e hors présentiel : selon l'année

Évaluation : Oral et écrit / contrôle continu intégral

BCC4. SE PROFESSIONNALISER ET S'OUVRIR

L'étudiant-e doit choisir un EC par semestre et ne peut pas choisir deux fois le même EC.

UE3. PROJET DE L'ETUDIANT-E

SEMESTRE 2

EC1. STAGE PROFESSIONNEL

EC2. MUSEOLOGIE COMPAREE ET APPLIQUEE

Muséologie comparée et appliquée – France – Europe du Nord

Enseignant : Thomas Beaufiles

Département de rattachement : Humanités

Nombre d'heures : 28 TD

Langue d'enseignement : français

Prérequis : aucun

Compétences visées

Bonne connaissance des institutions muséales et des pratiques professionnelles des pays de l'Europe du Nord (au sein d'un espace géographique incluant les pays ayant une ouverture maritime vers la mer de la Baltique, la mer du Nord, la mer du Groenland, la mer de Barents) dans divers domaines tels que l'ethnographie, le patrimoine bâti, la peinture, la sculpture, les textiles. Connaissance de collections d'objets extra-européens des pays d'Europe du Nord. Acquisition de compétences de base sur les politiques patrimoniales d'Europe du Nord et du « Grand Nord ».

Contenu de la formation

Le cours de muséologie comparée s'attachera à présenter :

les différences en termes de pratiques muséales entre la France et les pays d'Europe du Nord ;

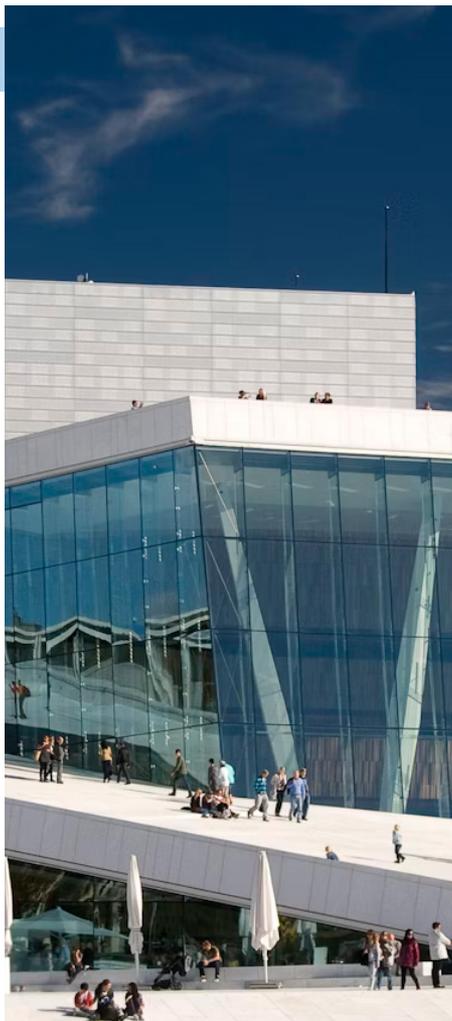
les diverses écoles de pratiques professionnelles et un état des lieux des paysages muséaux actuels de l'Europe du Nord ; les principales définitions de la muséologie, les théories et les applications muséales concrètes ; des connaissances élémentaires en conservation préventive dans les pays d'Europe du Nord. L'objet du cours consistera également à mettre en contexte les muséologies des pays d'Europe du Nord avec d'anciennes colonies (Afrique du Sud, Antilles, Indonésie, Suriname).

Travail de l'étudiant-e hors présentiel : Lecture d'ouvrages et d'articles, cartographie des principaux musées d'Europe du Nord, recherches documentaires.

Évaluation : devoir oral et/ou écrit

Bibliographie

Des extraits d'ouvrages et d'articles seront fournis aux étudiants sur Moodle.

SEMESTRE 2

EC3. APPROCHES CRITIQUES DE L'ART CONTEMPORAIN

Actualité des expositions

Enseignante : Véronique Goudinoux

Nombre d'heures : 20h

Langue d'enseignement : français

Prérequis : aucun

Contenu de la formation

Ce séminaire propose de discuter certaines conceptions contemporaines de l'exposition des œuvres d'art contemporain à travers le prisme du phénomène actuel de la mondialisation de la scène artistique. Il s'appuiera sur des lectures et présentations (effectuées par les étudiant-e-s) de textes, d'œuvres et d'expositions permettant d'avoir une compréhension fine de ce phénomène. Un effort particulier sera porté sur la dimension orale de ce cours, qui se présentera comme un espace de débats portant sur cette question de la mondialisation.

Ce séminaire s'adresse donc à des étudiant-e-s curieux et curieuses de la scène artistique contemporaine, de ses enjeux et des débats qu'elle suscite, et capables de s'engager dans un programme dont la réussite repose sur leur participation effective.

Travail de l'étudiant-e hors présentiel : Lecture de textes. Visite d'expositions

Évaluation : Contrôle continu. Les étudiant-e-s seront évalué-e-s sur les débats qu'ils et elles mettront en place dans ce séminaire.

Références

Art et mondialisation : anthologie de textes de 1950 à nos jours, Paris, Centre Georges Pompidou, 2013 (sous la direction de Sophie Orlando), 293 p.

Serge Gruzinski, *L'Histoire, pour quoi faire ?*, Paris, Fayard, 2014.

Larys Frogier, « Re-cartographier l'Asie par les pratiques d'exposition », in *Critique d'art*, n° 44, printemps été 2015, pp. 14-27.

BCC4. SE PROFESSIONNALISER ET S'OUVRIR

L'étudiant-e doit choisir un EC par semestre et ne peut pas choisir deux fois le même EC.

UE3. PROJET DE L'ETUDIANT-E

SEMESTRE 2

EC4. INTERACTION HOMME-MACHINE

Actualité des expositions

Enseignant : Thomas Pietrzak

Département de rattachement : FTS, département Informatique

Nombre d'heures : 24h CM + 24h TD

Langue d'enseignement : français

Prérequis : aucun

Compétences visées

Dans ce cours, les étudiants apprendront à concevoir des systèmes interactifs de manière à répondre aux besoins des utilisateurs. Nous présentons des méthodes d'analyse des utilisateurs, leurs tâches, et le contexte d'utilisation. Les étudiants apprendront à générer des idées efficacement, à les prototyper, et à les évaluer. Enfin nous aborderons des techniques d'interaction fondamentales telles que la sélection de commandes et le pointage de cible.

Contenu de la formation

- L'IHM
- Introduction à l'Interaction Homme-Machine
- Conception participative
- Conception centrée utilisateurs
- Fondements des systèmes graphiques
- Évaluation et ergonomie
- Sélection de commandes
- Facilitation de pointage
- Accessibilité

Travail de l'étudiant-e hors présentiel : Projet transversal, et réalisation d'une expérience contrôlée sur une technique d'interaction

Évaluation : projets, examen final

Références

Bill Buxton, *Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design*, éditions Morgan Kaufmann, 2007.

SEMESTRE 2

EC5. HISTOIRE CULTURELLE ET ÉTUDES VISUELLES BRITANNIQUES

Picture politics : People, Society and Representation in Britain, 1688-1918

Enseignant : Laurent Châtel

Département de rattachement : Langues

Nombre d'heures : 24

Langue d'enseignement : anglais

Prérequis : Intérêt pour l'histoire, la civilisation et la culture de la Grande-Bretagne du XVIIe au début du XXe siècle. Bonne connaissance de l'anglais. Curiosité pour le visuel, les images, et/ou l'esthétique.

Compétences visées

Expression écrite et/ou orale à partir de documents écrits et iconographiques. Maîtrise de l'interaction et de la synthèse entre le mot et l'image. Renforcement culturel sur les îles britanniques. Préparation aux épreuves de CAPES et d'Agrégation.

Contenu de la formation

Introductory sessions on visual studies will provide a refreshing course on image analysis with a few major landmark texts to be read as part of a foundation curriculum. The seminar will then mainly focus on the social and political use of images with a study of the visual representations of people in British society between the Glorious Revolution and the early twentieth century. "Picture Politics" is a metonymy for the interaction of ideology and visibility. On the one hand, there are cases of high visibility in the realm of politics, be it images of monarchical power or government representatives. Portraiture, conversation pieces and caricatures will be explored as they constitute important sources for the leisured classes and figures with a public standing. On the other hand, there are cases of lower visibility where other categories of people getting a lower share of visual coverage: Hogarth, Rowlandson, Gillray, and the Cruikshanks will provide ample evidence to track down the faces and voices of people with less of a public aura. Various urban and country spaces will be explored at different times of the day : seats of power (Parliament, Windsor, Richmond, etc), street scenes, election scenes, coffee houses, spa towns, garden walks, public gardens entertainments England/Wales, etc. Assessment will be both oral and written. An attempt will be made to connect the oral presentation with the theme and/or concept studied in the student's Master dissertation.

Travail de l'étudiant-e hors présentiel : Lecture et préparation des documents distribués pour les séminaires ; devoir oral et écrit.

Évaluation : Exposé à l'oral et devoir écrit.

SEMESTRE 2

EC5. HISTOIRE CULTURELLE ET ÉTUDES VISUELLES BRITANNIQUES (SUITE)

NB. Les étudiants de M1 peuvent assister aux journées du séminaire transversal « Etudes croisées » qui portent sur l'histoire, mémoire et images (pour leur note de suivi de manifestations scientifiques) ou/et au séminaire de l'ED « Culture matérielle et visuelle », s'inscrire : laurent.chatel@univ-lille.fr

Bibliographie

It is necessary to register and use moodle.

Craig Carson, *The Aesthetics of Democracy : Eighteenth-Century Literature and Political Economy*, Palgrave Macmillan, 2017.

H. T. Dickinson, *The Politics of the People in Eighteenth-Century Britain*, Edinburgh, Edinburgh UP, 1994.

Francis Haskell, *History and its Images. Art and the Interpretation of the Past*, New Haven and London, Yale UP, 1993.

Paul Langford, *A Polite and Commercial People, 1727-1783*, Oxford, Oxford UP, 1989 ; reedited.

Peter Lord, *Words with Pictures - Images of Wales and Welsh Images in the Popular Press, 1640-1860*, Aberystwyth, Planet, 1995.

---. *The Visual Culture of Wales*, Cardiff, University of Wales Press, 1998-2003.

---. *The Meaning of Pictures- Images of Personal, Social and Political Identity*, Chicago, Chicago UP, 2009.

Pascal Dupuy, *Caricatures anglaises. Face à la Révolution et l'Empire (1789-1815)*, Paris, Paris-Musées et Nicolas Chau-dun éditions, 2008.

Laurent Gervereau, *Voir, comprendre, analyser les images*, Paris, La Découverte, 1994.

---. *Les Images qui mentent. Histoire du visuel au XXe siècle et Un siècle de manipulations par l'image*, Paris, Seuil, 2000.

André Gunthert et Michel Poivert (dir.), *L'Art de la photographie*, Paris, Citadelles-Mazenod, 2007.

Ashley Marshall, *Representation, Heterodoxy and Aesthetics. Essays in Honour of Ronald Paulson*, Newark, University of Delaware Press, 2015.

Gilbert Millat, *Le déclin de la Grande-Bretagne au XXe siècle dans le dessin de presse*, Paris, L'Harmattan, 2008.

Henry Miller, *Politics Personified: Portraiture, Caricature and Visual Culture in Britain*, Manchester, Manchester UP, 2012.

Emmanuel Roudaut, *Early 20th British Political Posters*, Paris, Mare and Martin, 2016.

Giles Waterfield, *Anne French and Matthew Craske, Below Stairs : 400 years of Servants's Portraits*, London, National Portrait Gallery Press, 2003.

Internet sources for visual culture: <https://musedelimage.fr/> www.decryptimages.net/ <https://imagesociale.fr/>

<https://artsandculture.google.com/> <https://artuk.org/> <http://www.npg.org.uk/collections.php>

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx

<http://guides.library.yale.edu/british18thc/Brit18thcprimarysourcesimages> & <http://www.oxfordartonline.com/public/page/benz/themes/BritishSatire>

The British Cartoon Archive <https://www.cartoons.ac.uk/>

BCC4. SE PROFESSIONNALISER ET S'OUVRIR

L'étudiant-e doit choisir un EC par semestre et ne peut pas choisir deux fois le même EC.

UE3. PROJET DE L'ETUDIANT-E

SEMESTRE 2

EC 6. SÉMINAIRE ÉCOLE DOCTORALE

Cultures matérielle et visuelle

Enseignant responsable : Gil Bartholeyns

UFR/Département de rattachement : Humanités

Nombre d'heures : 18 TD

Langue d'enseignement : français, anglais

Prérequis : assiduité, participation

Compétences visées

Connaître les enjeux et débats actuels en histoire, esthétique, anthropologie...)

Contenu de la formation

Le séminaire – trois journée d'études par an – explore les univers sensibles en lien avec les images, les cultures minoritaires, les techniques, le politique, la mode, le genre, le virtuel, la matérialité.

Les intervenants français et étrangers (historiens et historiens de l'art, anthropologues, sociologues, philosophes, littéraires, cinéastes, juristes, iconographes...) s'expriment sur un sujet de leur choix, auquel ils donnent une dimension méthodologique.

La diversité du programme, renouvelé chaque année, a pour objectif de présenter les enjeux actuels en sciences humaines et sociales, sans limitations de champ, d'aire culturelle ou de période, en privilégiant les débats de fond et la réflexion sur les processus épistémologiques entre disciplines.

La participation conjointe de praticiens, de professionnels et d'universitaires, associant des doctorant.es, a pour objectif de tisser des liens intellectuels, de favoriser les communautés de pratiques et de promouvoir des savoirs capables de rendre raison à la complexité des phénomènes étudiés.

Travail de l'étudiant-e hors présentiel :

Compte rendu d'une journée ou d'une intervention, avec développement visuel et écrit personnel.

Modalités d'évaluation : Continu, Rapport écrit

Références : Programme des années précédentes :

<https://lc.cx/9RkKxf>

MASTER 2

MASTER 2 SCV, SEMESTRE 3

Modalités d'évaluation et de contrôles des connaissances et des compétences

Master SCV					
Master - Semestre 3					Modalités d'évaluation
Bloc de Connaissances et de Compétences	Unité d'enseignement	ECTS	Enseignement	CM/TD	Session unique
BCC 1 Comprendre les cultures visuelles	UE 1 Cultures visuelles-approfondissement	6	Approches historiques et anthropologiques	CM 12h	CC écrit et/ou oral
			Approches contemporaines et techniques	CM 12h	CC écrit et/ou oral
BCC 2 Construire une approche pluridisciplinaire : théorie et pratique	UE 1 Fabriques théoriques, artistiques et scientifiques des images	6	Scénarisation et écritures médiatiques	CM 9h	CC écrit et/ou oral
			Scénarisation et écritures médiatiques	TD 9h	
			Sociologie des arts, des médias et du visuel	CM 9h	CC écrit et/ou oral
			Sociologie des arts, des médias et du visuel	TD 9h	
			Interactions et technologies avancées	CM 9h	CC écrit et/ou oral
			Interactions et technologies avancées	TD 9h	
BCC 3 Elaborer et mener une recherche	UE 1 Recherche	9	Séminaire méthodologique	TD 12h	CC écrit et/ou oral
			Rapport d'étape		CC écrit
	UE 2 Recherche et développement	3	Éthique, innovation, industries de la création	CM 12h	CC écrit et/ou oral
			Module Hackathon	TD 6h	
BCC 4 Se professionnaliser et s'ouvrir	UE 1 Langues étrangères	3	Anglais	TD 18h	voir MCC CLIL - CC écrit et/ou oral
	UE 2 Projet de l'étudiant (1 choix)	3	Ingénierie culturelle + Muséologie	TD 28h	CC écrit dossier + CC écrit dossier et/ou oral
			Stage		CC écrit
			Histoire de l'illustration pour la jeunesse	CM 24h	voir MCC département Lettres modernes - CC écrit et/ou oral
			Actualité des expositions	CM 20 h	voir MCC département Arts - CCI écrit et/ou oral
			Philosophie de l'art	CM 14h + TD 10h	voir MCC département Philosophie - CC écrit et/ou oral
			Histoire culturelle/culture visuelle	CM/TD 24h	voir MCC LLCE - CC écrit et/ou oral
			IHM Avancées	TD 24h	voir MCC FST
Formes éditoriales et esthétiques des cultures audiovisuelles aujourd'hui	TD 30h	voir MCC département Culture - CC écrit et/ou oral			

MASTER 2 SCV, SEMESTRE 4

Modalités d'évaluation et de contrôles des connaissances et des compétences

Master SCV					Modalités d'évaluation
Master - Semestre 4					
Bloc de Connaissances et de Compétences	Unité d'enseignement	ECTS	Enseignement	CM/TD	Session unique
BCC1 Comprendre les cultures visuelles	UE 1 Cultures visuelles-approfondissement	6	Approches historiques et anthropologiques	CM12h	CC écrit et/ou oral
			Approches contemporaines et techniques	CM12h	CC écrit et/ou oral
BCC2 Construire une approche pluridisciplinaire : théorie et pratique	UE 1 Fabriques théoriques, artistiques et scientifiques des images	6	Scénarisation et écritures médiatiques	CM9h	CC écrit et/ou oral
			Scénarisation et écritures médiatiques	TD 9h	
			Sociologie des arts, des médias et du visuel	CM9h	CC écrit et/ou oral
			Sociologie des arts, des médias et du visuel	TD 9h	
			Interactions et technologies de pointe	CM9h	CC écrit et/ou oral
			Interactions et technologies de pointe	TD 9h	
BCC3 Elaborer et mener une recherche	UE 1 Recherche	9	Séminaire méthodologique	TD 12h	CC écrit et/ou oral
			Mémoire		CC écrit et/ou oral
	UE 2 Recherche et développement	3		CM9h	CC écrit et/ou oral
			Ethique, innovation, industries de la création	TD 9h	
BCC4 Se professionnaliser et s'ouvrir	UE 1 Langues étrangères	3	Anglais	TD 18h	voir MCC CLIL - CC écrit et/ou oral
	UE 2 Projet de l'étudiant (1 choix)	3	Stage		CC écrit
			Muséologie comparée et appliquée	TD 9h	CC écrit et oral
			Approches critiques de l'art contemporain	CM20 h	voir MCC département Arts - CCI écrit et/ou oral
			Séminaire doctoral cultures visuelles et matérielles	TD 18h	CC écrit et/ou oral

La fabrique du regard et les machines optiques aux Pays-Bas

Enseignant : Thomas Beauflis

Nombre d'heures : 12 h CM

Prérequis : aucun

Compétences visées

Acquérir de solides connaissances sur l'histoire des cultures visuelles aux Pays-Bas. Savoir collecter des documents et des objets épars et parvenir à créer du lien entre eux. Parvenir à s'immerger dans une autre culture visuelle que la sienne et à la décrypter.

Acquérir de bonne connaissance des méthodes d'enquête ethnographique.

Contenu de la formation

Cet enseignement se propose de questionner la « fabrique du regard » et les façons socialement organisées de voir et d'être vu aux Pays-Bas (société panoptique, contrôle social, vitrines et fenêtres hollandaises). Il s'agira également d'interroger le processus de façonnage d'un objet néerlandais très particulier appelé « kijkdoos », composé à partir d'une boîte à chaussures dans lequel est placé un monde en réduction, qui pousse au voyeurisme, ainsi que les effets de subjugation et d'emprise que ce dispositif visuel semble avoir sur la psyché du sujet et sur son rapport au monde. Chemin faisant, ce cours interrogera l'histoire des sciences (invention du microscope et de la lunette astronomique), la peinture du Siècle d'Or, les notions d'optique différentialiste et d'optique universaliste et de « dressage des yeux ».

Travail de l'étudiant·e hors présentiel : Lecture d'articles et d'ouvrages conseillés par l'enseignant. Travail d'enquête ethnographique (terrain de quelques heures sur Lille)

Modalités d'évaluation : Un compte-rendu d'observation ethnographique ainsi qu'une note de synthèse

Références indicatives

Des articles et des extraits de textes seront mis en ligne sur Moodle.

Dans un premier temps, les étudiantes et les étudiants pourront commencer par lire les deux articles suivants consultables en ligne :

Claude Lévi-Strauss, « L'efficacité symbolique », *Revue de l'histoire des religions*, 135-1, 1949.

Françoise Héritier, « Regard et anthropologie », *Le sens du regard*, Volume 75 n°1, 2004.

Images critiques, images de crise

Enseignant : Gil Bartholeyns

Nombre d'heures : 12 h CM

Prérequis : aucun

Compétences visées : Comprendre quelques-uns des enjeux politiques et épistémologiques de l'image aujourd'hui.

Contenu de la formation

Les images font l'objet de toutes les attentions. Aussi apprendre à les regarder de face et de dos, dans leur évidence comme dans leur obscurité culturelle, est essentielle pour ne pas se laisser prendre aux pièges et mythes contemporains que sont par exemple la dématérialisation des images ou la désacralisation de nos rapports à elles. L'image reflète-elle le monde ou bien le produit-elle ? Vivons-nous un « tournant visuel », après avoir donné tant place au paradigme linguistique et sémiotique ? En quoi l'image est-elle devenue le support de nouvelles sociabilités, notamment numériques ? Les techniques nous ont récemment mis en position de produire des images, beaucoup d'images, et de les diffuser, privilèges jusque-là réservés aux professionnels. Elles ont fait de chacun de nous les « reporters » des événements de l'histoire, en lieu et place des médias. Ce sont quelques-uns de phénomènes qui donnent aujourd'hui à l'image le statut d'objet critique. Critique en deux sens : l'image fait l'objet de reconsiderations profondes et de peurs, par exemple la fin de la croyance aux images dès lors que le digital (le pixel) a donné congé à une conception de l'image comme « empreinte » de la réalité. À quoi servent les images dans l'ère dite de la post-vérité ? Plus généralement, dans les moments de crise, de pénurie, de drame profond, le domaine de la représentation (donc du langage, de l'image, de la fiction), tout comme le luxe improductif, font l'objet de critiques dans à peu près toutes les sociétés. Mais d'un autre côté – deuxième sens de l'image-critique – nous n'avons jamais produit autant d'images de crise, nous n'avons jamais été autant en capacité de le faire, notre appétit n'a jamais été aussi grand et aussi satisfait de voir « à distance » le trouble du monde. Vivre (et se nourrir) d'images en temps de crise, et vivre (et nourrir) la crise par les images, tel est le glissement opéré dans ce cours à partir d'exemples clés : le 11 septembre 2001, la pandémie à Sars-cov-2 (2020), la « crise migratoire » en Méditerranée, la guerre en Ukraine (2022-).

Travail de l'étudiant·e hors présentiel : Dossier écrit

Modalité d'évaluation : exposé et travail écrit

Références

- Gil Bartholeyns (dir.), *Politiques visuelles*, Dijon, Presses du réel, 2016.
Clément Chéroux, *Diplopie*, Cherbourg, Le Point du jour, 2009.
Jonathan Crary, *Techniques de l'observateur*, Paris, Dehors, 2016.
André Gunthert, *L'image partagée*, Paris, Textuel, 2015.
Jack Goody, *La peur des représentations*, Paris, La Découverte, 2006.

Histoire des études visuelles

Enseignant : Esteban Sanchez Oeonomo

Nombre d'heures : 12 h CM

Prérequis : aucun

Compétences visées : Développer une connaissance historique et théorique des "études visuelles" dans une perspective critique et située. Se familiariser avec les grands textes de ces courants, en particulier en France et aux États-Unis. Comprendre la signification et les enjeux du "tournant visuel".

Contenu de la formation : Ce cours propose une introduction critique et située aux *Visual Studies*, courant théorique né dans le monde anglophone à la fin des années 1980, et à sa déclinaison française plus récente, les études visuelles. En retraçant leur émergence au croisement du marxisme, du post-structuralisme et des *Cultural Studies*, il s'agira d'établir une généalogie transatlantique des théories critiques de l'image, en observant les contacts et les écarts avec d'autres disciplines du visuel : esthétique, histoire de l'art et iconologie, ou encore la *Bildwissenschaft* allemande. Le cours s'appuiera sur une sélection de textes fondateurs et d'ouvrages introductifs pour comprendre les enjeux du "tournant visuel", c'est-à-dire la reconfiguration des régimes de visibilité dans un monde saturé d'images. On analysera les méthodes d'analyse proposées par ces approches, des thématiques récurrentes (regard, pouvoir, genre, race, classe) et leur ancrage politique. L'objectif est de doter les étudiant.es d'outils théoriques pour penser la culture visuelle comme un champ culturel inscrit dans des contextes et dans des conflits sociaux, mais aussi comme un domaine de recherche traversé par des enjeux esthétiques et épistémologiques stimulants.

Travail de l'étudiant.e hors présentiel : Lecture d'un ouvrage introductif + des articles et chapitres spécialisés.

Modalité d'évaluation : Présentations orales et compte-rendu de lecture.

Références

- Roland Barthes, *Mythologies* (1957)
- Walter Benjamin, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique (1931)
- John Berger, *Ways of Seeing* (1972, et reportages BBC)
- Guy Debord, *La société du spectacle* (1967)
- John Berger, *Ways of Seeing* (1972, et reportages BBC)
- W.J.T. Mitchell, *What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images* (2005)
- Jacques Rancière, *Le spectateur émancipé* (2008)
- W.J.T. Mitchell, *Iconology: Image, Text, Ideology* (1986)
- Nicholas Mirzoeff, *An Introduction to Visual Culture* (1999)
- Theodor W. Adorno, *L'Art et les arts* (2002)
- Georges Didi-Huberman, *Devant L'image* (1990)

Le « tournant végétal » dans la culture visuelle

Enseignant : Géraldine Sfez

Nombre d'heures : 12 h CM

Prérequis : aucun

Contenu de la formation

Ce séminaire part du constat d'un « tournant végétal » dans les sciences humaines et dans la culture visuelle et a pour objectif de réfléchir aux puissances plastiques propres au végétal. On s'appuiera sur la lecture de textes théoriques consacrés à la pensée du végétal, et plus généralement du vivant, ainsi que sur l'analyse de propositions artistiques (installations, performances, photographie, cinéma) pour questionner les multiples modalités de la présence des plantes dans les arts visuels. Des brins d'herbe d'Albrecht Dürer à la jungle des films d'Apichatpong Weerasethakul, en passant par les 7 000 chênes plantés par Joseph Beuys à Kassel et par la prolifération d'images de fleurs et de plantes sur des plateformes comme Pinterest ou Instagram, on s'interrogera sur la manière dont le végétal apparaît dans la culture visuelle tout en impliquant une modification et un élargissement de notre regard et de notre perception.

Travail de l'étudiant-e hors présentiel : Dossier écrit

Modalité d'évaluation : exposé et travail écrit

Références

Castro Teresa, Pitrou Perig, Rebecchi Marie (dir.), *Puissance du végétal et cinéma animiste. La vitalité révélée par la technique*, Les Presses du réel, 2020.

Coccia Emanuele, *La Vie des plantes. Une métaphysique du mélange*, Rivages, 2016.

Della Noce Elio, Murari Lucas, *Expanded Nature. Ecologies du cinéma expérimental*, Les Presses du Réel, 2022.

Haraway Donna, *Vivre avec le trouble*, Éditions des mondes à faire, 2020.

Nau Clélia, *Feuillages. L'art et les puissances du végétal*, Hazan, 2021.

Zhong Mengual Estelle, *Apprendre à voir. Le point de vue du vivant*, Actes Sud, 2021.

Jardin infini. De Giverny à l'Amazonie, cat. expo., commissariat: Emma Lavigne, Centre Pompidou-Metz, 2017.

Nous les arbres, cat. expo., commissariat: Bruce Albert, Hervé Chandès, Isabelle Gaudefroy, Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris, 2019.

« Herbier. Arbres, plantes, fleurs », *Cahiers du cinéma*, n°754, avril 2019.

Devenir fleur, cat. expo., commissariat : Hélène Guénin, Rébecca François, Mamac/ Silvana Editoriale, 2022.

BCC2. CONSTRUIRE UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE : THÉORIE ET PRATIQUE

UE 1. FABRIQUES THÉORIQUES, ARTISTIQUES ET SCIENTIFIQUES DES IMAGES

EC1. SCÉNARISATION ET ÉCRITURES MÉDIATIQUES

SEMESTRE 3

Storytelling, propagande et images

Enseignant : Maxime Verbesselt

Nombre d'heures : 9h CM + 9h TD

Prérequis : aucun

Compétences visées

Maîtriser les techniques classiques de propagande par l'image, afin d'être en mesure de les décrypter, sans perdre de vue qu'il est bon de décrypter les modes de décodage eux-mêmes, afin de ne pas remplacer une propagande par une autre.

Contenu de la formation

La propagande a, de tous temps, utilisé des images pour porter son propos et faire son office.

Les citoyens actuels, échaudés par les expériences totalitaires et leur usage immodéré d'images de propagande, sont rompus à l'exercice du décodage, tant et si bien qu'ils ont parfois tendance à voir de la propagande là où il n'y a que communication de l'adversaire. Nous envisagerons divers films de propagande « à l'ancienne », que nous avons aujourd'hui beau jeu de décrypter, ainsi que des films contemporains dénonçant la « propagande gouvernementale », afin de montrer la différence qu'il y a entre propagande et communication. Étant entendu qu'il est plus simple, aujourd'hui, de décrypter des documents anciens, à la lumière de ce que l'Histoire nous a appris, que des documents actuels, puisque ces derniers ne nous offrent pas de recul.

Nous rappellerons qu'historiquement, chaque propagande se présentait comme une lutte contre la propagande de l'adversaire, et que si aujourd'hui, nous sommes coutumiers des décodages de toutes sortes, ce n'est pas pour autant que ces décodages doivent être pris pour argent comptant : parfois, ils usent eux-mêmes des méthodes qu'ils dénoncent. Voilà pourquoi il est important de « décrypter les décodages ». L'enjeu étant le suivant : parvenir à faire œuvre d'esprit critique par rapport aux images... sans pour autant sombrer dans la paranoïa et le scepticisme de principe.

Travail hors présentiel de l'étudiant·e : Lire au moins un livre de la bibliographie.

Évaluation : examen écrit.

Bibliographie :

Alexandre Dorma, Jean Quellien, Stéphane Simonnet, *La propagande : images, parole et manipulation*, L'Harmattan, 2008

Fabrice d'Almeida, *Une histoire mondiale de la propagande*, éd. La Martinière, 2013

David Colon, *Propagande. La manipulation de masse dans le monde contemporain*, éd. Belin, 2019

Frédéric Joly, *La langue confisquée. Lire Victor Klemperer aujourd'hui*, éd. Premier Parallèle, 2019

Jean-Paul Fitoussi, *Comme on nous parle : L'emprise de la novlangue sur nos sociétés*, Les Liens Qui Libèrent, 2020.

BCC2. CONSTRUIRE UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE : THÉORIE ET PRATIQUE

UE 1. FABRIQUES THÉORIQUES, ARTISTIQUES ET SCIENTIFIQUES DES IMAGES

EC1. SCÉNARISATION ET ÉCRITURES MÉDIATIQUES

SEMESTRE 4

Le jeu comme vecteur d'enjeux

Enseignant : Daniel Bonvoisin

Nombre d'heures : 9h CM + 9h TD

Prérequis : aucun

Contenu de la formation

Qu'est-ce que l'interactivité fait au récit ? Qu'est-ce que le cadre ludique fait aux dispositifs de communication ? Les serious games et la « gamification » semblent s'imposer comme des moyens et des méthodes efficaces de la communication publique, qu'elle soit à des fins publicitaires, journalistiques, éducatives ou de sensibilisation.

Le cours a pour objectif de poser un regard critique sur ces dispositifs en interrogeant, d'une part, ce que l'interactivité fait au récit et au drame, et, d'autre part, ce que le cadre ludique implique quant à leur portée et leur pertinence. Le cours déploiera deux approches. D'abord il s'agira d'aborder théoriquement ces questions et d'identifier les spécificités et les limites du jeu dans son rapport à l'éducation et à la narration.

Il sera proposé ensuite de réaliser un exercice de conception d'un dispositif dont les paramètres spécifiquement ludiques devront intégrer la problématisation critique d'un sujet politique, social ou culturel. Le cours s'accompagne d'un portefeuille de lectures.

Évaluation : contrôle continu

Bibliographie

Fanny Barnabé, *Narration et jeu vidéo. Pour une exploration des univers fictionnels*, Bebooks, 2014.

Maud Bonenfant, *Le libre jeu - Réflexion sur l'appropriation de l'activité ludique*, Liber Quebec, 2016.

Gilles Brougère, *Jeu et éducation*, Paris, l'Harmattan, 1995.

Roger Caillois, *Les Jeux et les Hommes*, Paris, Gallimard, 1967.

Jacques Henriot, *Sous couleur de jouer. La métaphore ludique*, Paris, José Corti, 1989.

Johan Huizinga, *Homo Ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu*, Paris, Gallimard, 1951.

Katie Salen et Eric Zimmerman, *Rules of Play: Game Design Fundamentals*, Cambridge, MIT Press, 2003.

Laurent Tremel, *Jeux de rôles, jeux vidéo, multimédia. Les faiseurs de mondes*, Paris, PUF, 2001.

Mathieu Triclot, *Philosophie des jeux vidéo*, Paris, Zones, 2011.

BCC2. CONSTRUIRE UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE : THÉORIE ET PRATIQUE

UE 1. FABRIQUES THÉORIQUES, ARTISTIQUES ET SCIENTIFIQUES DES IMAGES

EC2. SOCIOLOGIE DES ARTS, DES MÉDIAS ET DES IMAGES

SEMESTRE 3

Vivre avec les images

Enseignant : Gil Bartholeyns

Nombre d'heures : 9h CM + 9h TD

Prérequis : assiduité, participation aux échanges en cours

Contenu de la formation

Lorsqu'on évoque la « sociologie visuelle », on fait généralement référence à tout un courant de pensée et de pratiques d'enquête scientifiques où se sont illustrés des sociologues et anthropologues aussi fameux que Gregory Bateson ou Erving Goffman, ainsi que des théoriciens de l'approche visuelle comme Howard Becker. Qu'est-ce qu'une science sociale sur, avec ou en images ? On utilise des images « déjà faites » comme document d'enquête, démarche familière à l'historien iconographe. Mais on produit également des images (des photos, des films, des dessins) afin de documenter une réalité de terrain et appuyer sur elles ses analyses.

Dans ce cours, on entendra la sociologie de l'image comme l'étude de la vie sociale des images, de notre vie avec les images, des sociabilités qu'elles produisent, de nos co-habitations avec elles, pas toujours faciles, faites de négociations de temps, de lieux. En quoi l'image permet de créer un chez-soi ? Quels effets ou quelle agentivité possèdent-elles, sur nos mémoires, nos sentiments. Quelle image donnons-nous de soi à travers les images que l'on possède ? Comment, dans la sphère domestique, reflètent-elles nos identités et nos aspirations ?

Il s'agira cette année d'étudier les images domestiques : les photographies, les tableaux, les affiches, les bibelots, les écrans, les décorations qui se trouvent dans nos habitations : maison de famille, studio, chambre partagée... et d'entreprendre ainsi une ethnographie des intimités visuelles. Pour cela, il s'agira aussi de faire des images d'intérieurs, des plans et des schémas et d'explorer ensemble les dispositions et les dispositifs, les présences mineures ou majeures des objets visuels qui concourent, l'air de rien, à l'habitabilité d'un lieu.

On donnera au tournure historique à cette expérience aujourd'hui incontournable de la vie quotidienne, à travers une question : comment les images sont-elles entrées dans les maisons occidentales depuis la fin du Moyen Âge ? Et à quoi servaient-elles, entre médecine de l'âme et prestige social ?

Travail de l'étudiant-e hors présentiel : Dossier écrit

Modalité d'évaluation : exposé, travail écrit

Bibliographie

S. Maresca et M. Meyer, *Précis de photographie à l'usage des sociologues*, Rennes, PUR (Didact Sociologie), 2013.
G. Bartholeyns, P.-O. Dittmar et M. Bourin, *Images de soi dans l'univers domestique*, Rennes, PUR (Art & Société), 2018.

Image et corps

Enseignant : Luca Acquarelli

Nombre d'heures : 9h CM + 9h TD

Prérequis : assiduité, participation aux échanges en cours

Contenu de la formation

Le cours aborde la vaste relation entre l'image et le corps à travers un parcours interdisciplinaire entre la théorie de l'image et de l'audiovisuel, des études de cas précis, la sociologie et la philosophie. Le thème spécifique choisi cette année est la nudité. Que signifie ce terme et quelles sont ses origines culturelles ? Qu'implique une anthropologie des gestes de la nudité ? Quel rôle ont joué et jouent encore les images dans la construction de la dimension esthétique et sociale de la nudité ? À travers le prisme des images, quelles sont les relations entre la nudité et la séduction, la sexualité, l'identité de genre, la domination ? Les images ne seront donc pas étudiées comme un simple reflet de ce qui se passe dans la société, mais comme jouant un rôle primordial dans l'incarnation du concept et de la pratique de la nudité.

Travail de l'étudiant·e hors présentiel : Dossier écrit

Modalité d'évaluation : exposé, travail écrit

Bibliographie

Acquarelli L., « Le corps féminin sexualisé et la publicité dans l'espace public » in *Sociétés*, n. 151, 2021, p. 79-92.

Agamben G., « Nudités » in *Nudités*, Éditions Payot & Rivages, Paris, 2009, pp. 95, 146.

Baudrillard J., *L'échange symbolique et la mort*, Gallimard, Paris, 2017.

Didi-Huberman G., *Ouvrir Vénus. Nudité, rêve, cruauté*, Gallimard, Paris, 1999.

BCC2. CONSTRUIRE UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE : THÉORIE ET PRATIQUE

UE 1. FABRIQUES THÉORIQUES, ARTISTIQUES ET SCIENTIFIQUES DES IMAGES

EC3. INTERACTIONS ET TECHNOLOGIES AVANCÉES

SEMESTRES 3 ET 4

Interactions et technologies avancées

Enseignant : Esteban Sanchez Oecono

Nombre d'heures : 9h CM + 9h TD

Prérequis : assiduité, participation aux échanges en cours

Contenu de la formation

Ce cours propose une initiation critique et pratique à des technologies d'interaction et de création numériques dans les champs des humanités, des études visuelles, de l'art et de l'audiovisuel. Il s'agit d'explorer les enjeux et les potentialités épistémologiques, esthétiques et techniques de l'interaction humain-machine dans des contextes liés à la création et à la recherche (muséographie, humanités numériques, technologies du son et de l'image). Le module a deux objectifs. Le premier est l'acquisition de connaissances sur les principales questions liées à l'interaction avec des outils numériques. L'histoire politique et culturelle des technologies numériques, ainsi que la philosophie des sciences offriront des clés de compréhension sur ces sujets. Le deuxième objectif est une découverte d'outils d'édition, de création, d'interaction, de recherche et de programmation. Les notions et compétences acquises seront appliquées lors de travaux pratiques et via un projet.

Travail de l'étudiant-e hors présentiel : Projet en groupe

Modalité d'évaluation : contrôle continu

Bibliographie

AI 2027 : <https://ai-2027.com/>

BERRA Aurélien, « Faire des humanités numériques », in Pierre MOUNIER (éd.), *Read/Write Book 2 : Une introduction aux humanités numériques*, Marseille, OpenEdition Press, coll.« Read/Write Book », 2012, p. 25 43.

DEVAUCHELLE Bruno, *Comment le numérique transforme les lieux de savoirs: le numérique au service du bien commun et de l'accès au savoir pour tous*, Paris, Fyp éditions, coll.« Société de la connaissance », 2012.

DOSSIN Catherine, « Towards a Spatial (Digital) Art History », *Art@s Bulletin*, 4-1, 11 juin 2015

GEFEN Alexandre, « Les enjeux épistémologiques des humanités numériques », *Socio. La nouvelle revue des sciences sociales*, 4, 2015, p. 61 74.

JOYEUX-PRUNEL Béatrice, « Visual contagions, the art historian, and the digital strategies to work on them », *Art@s Bulletin*, 8 3, 2019

THATCAMP PARIS, « Manifeste des Digital humanities », 2010.

Vers la recherche et au-delà

Enseignant : Esteban Sanchez Oeconomio

Nombre d'heures : 12h TD

Prérequis : aucun

Compétences visées

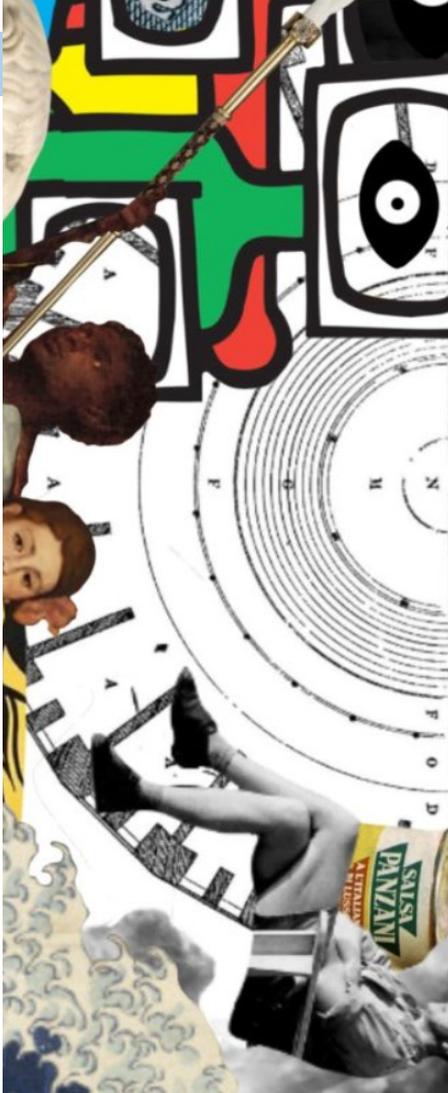
Définir son sujet de mémoire. Comprendre les enjeux académiques et scientifiques d'un mémoire de master

Contenu de la formation

Suite logique du mémoire d'étape de M1, le mémoire de recherche de M2 constitue à la fois la conclusion de deux ans de recherche et la première formalisation complète d'une démarche scientifique en devenir. Ce séminaire aidera les étudiant·es à définir un sujet de recherche inédit, à l'organiser et à trouver la méthodologie permettant de la mener à bien. Il s'agira de comprendre les éléments qui constituent un mémoire, de l'introduction à la conclusion, et la dynamique entre les parties. Les étudiant·e.s devront développer un plan provisoire équilibré et cohérent.

Travail de l'étudiant hors présentiel : Définir son sujet de recherche, lire la bibliographie, publier un billet sur le carnet de recherche.

Évaluation : Définir son sujet de recherche, lire la bibliographie

Contenu de la formation

Au premier semestre, l'étudiant·e détermine un sujet de recherche, trouve un·e directeur·rice de recherche, produit une introduction, un plan et une bibliographie qui constituent le rapport d'étape.

Au second semestre, l'étudiant·e écrit son mémoire de recherche, d'un minimum de 80 pages de texte. Ce mémoire fait l'objet d'une soutenance.

n-roth.com/olia/summer/

Pratiques artistiques et technologies numériques

Enseignant : Carlijn Juste

Nombre d'heures : 9h CM + 9hTD

Prérequis : aucun

Compétences visées

Développer une connaissance critique des technologies numériques, de leurs applications, leurs potentiels et limites ; étudier l'utilisation de ces technologies dans des pratiques artistiques des années 90 à nos jours.

Contenu de la formation

Le numérique semble être partout. En moins d'un siècle, il a fusionné avec de nombreux outils et s'est emparé de la plupart de nos médias, nous amenant à vivre dans un régime de l'informatique, une condition post-digital dans laquelle la computation devient inextricable de nos vies et de nos cultures. Dans ce contexte, des artistes s'emparent des nouveaux outils numériques. Ils reflètent le monde qu'ils façonnent et réfléchissent sur leurs usages. Le séminaire interrogera les développements et les utilisations de différentes technologies numériques à partir de discours critiques (Lev Manovich, Methew Fuller, Felix Stalder, Hito Steyerl, etc.) et de pratiques artistiques. Depuis plusieurs décennies des artistes utilisent des technologies numériques de pointe, la robotique, la réalité augmentée ou virtuelle, l'intelligence artificielle (deep learning), mais aussi des applications ubiquitaires de communication comme l'e-mail, les blogs, les sites web ou les réseaux sociaux pour leurs créations. Ces pratiques font souvent émerger une réflexion critique sur ces technologies et leurs utilisations, par exemple en les détournant de leurs fonctionnalités habituelles. Le séminaire présentera certaines pratiques de l'art numérique en poursuivant les questionnements suivants : Quelles sont les nouveaux modes d'apparition et de circulation des images ? Comment est-ce que ces pratiques mettent en cause des notions de matérialité, d'objet, d'espace et de temporalité des œuvres d'art ? Quelles sont les passerelles entre domaines numériques et physiques ?

Une attention particulière sera portée sur les impacts sociétaux et environnementaux de l'utilisation croissante des technologies numériques et l'imbrication du numérique et du physique. Autant que possible le cours sera accompagné par des visites d'expositions ou de conférences.

Travail de l'étudiant-e hors présentiel : Lire les documents demandés, écriture de textes, finir le travail commencé en cours.

Évaluation : réalisation collective d'un catalogue raisonné à partir d'un corpus d'artistes.

n-roth.com/olia/summer/

Pratiques artistiques et technologies numériques (suite)

Références

- Burnett, Ron, Edward A. Shanken, Felice C. Frankel, et al. *MediaArtHistories*. Cambridge, Mass : MIT Press, 2007.
- Carvalhais, Miguel. *Art and Computation*. Rotterdam: V2_Publishing, 2022.
- Couchot, Edmond, et Norbert Hillaire. *L'art Numérique: Comment La Technologie Vient Au Monde de l'art*. Book, Whole. Paris : Editions Flammarion, 2003.
- Dekker, Annet. *Curating Digital Art: From Presenting and Collecting Digital Art to Networked Co-curation*. 1er édition. Amsterdam : Valiz, 2021.
- Fuller, Matthew, et Andrew Goffey. *Evil Media*. Cambridge, Mass : The MIT Press, 2012.
- Fuller, Matthew, et Eyal Weizman. *Investigative Aesthetics: Conflicts and Commons in the Politics of Truth*. Brooklyn : Verso Books, 2021.
- Manovich, Lev. *The Language of New Media*. Leonardo Books, Book, Whole. Cambridge, MA : MIT Press, 2001.
- . 'Une esthétique post-média'. Trad. par Pascal Krajewski. *Appareil*, no. 18 (13 avril 2017). <https://doi.org/10.4000/appareil.2394>.
- McLuhan, Marshall et Paré Jean. 2000. *Pour comprendre les médias : les prolongements technologiques de l'homme*. Paris : Seuil.
- Paul, Christiane. *New Media in the White Cube and Beyond: Curatorial Models for Digital Art*. Berkeley, CA : University of California Press, 2008.
- Stalder, Felix. *The Digital Condition*. Cambridge, UK ; Medford, MA : Polity Press, 2017.
- Steyerl, Hito. 'In Defense of the Poor Image - Journal #10 - e-Flux', November 2009. <https://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/>.
- . 'Too Much World: Is the Internet Dead?' *E-Flux Journal*, November 2013. <https://www.e-flux.com/journal/49/60004/too-much-world-is-the-internet-dead/>.
- Thibault, Clément. "Les arts numériques, ce nouveau paradigme", *L'Observatoire*, vol. 58, no. 2, 2021, pp. 46-49.

Professionnalisation vers les entreprises et associations des Industries Culturelles et Créatives

Enseignant : Matilde Hatfaux

Nombre d'heures : 9h CM + 9hTD

Prérequis : aucun

Contenu de la formation

Ce module mixte (travaux dirigés et cours magistral) approfondit les compétences professionnelles essentielles pour intégrer le secteur des industries créatives. Il accompagne les étudiants dans l'élaboration de leur bilan de compétences, leur permet de développer des stratégies efficaces pour valoriser leurs expériences et qualités lors d'entretiens, et les prépare concrètement aux exigences du monde professionnel. En complément, une dimension dédiée à la création de projets à impact est intégrée, invitant les étudiants à concevoir et structurer des initiatives innovantes qui allient créativité, éthique et responsabilité sociale. À travers des exercices pratiques sur la rédaction de CV, de lettres de motivation, la simulation d'entretiens et le développement de projets à impact, les étudiants acquièrent les clés pour valoriser leurs profils et leurs projets dans un contexte professionnel spécifique aux industries créatives. Ce cours vise ainsi à renforcer l'autonomie, la confiance et l'engagement des étudiants dans leur parcours d'insertion.

Professionnalisation vers les entreprises et associations des Industries Culturelles et Créatives

Enseignant : Matilde Hatfaux

Nombre d'heures : 6h

Prérequis : aucun

Contenu de la formation

Ce module de 6 heures offre aux étudiants une immersion complète dans les principes fondamentaux de la gestion de projet et de l'entrepreneuriat, spécifiquement appliqués aux industries créatives. Il vise à développer une compréhension claire des différentes étapes nécessaires à la conception, la planification et la conduite de projets innovants, tout en abordant les enjeux éthiques. Les étudiants découvrent également les structures d'accompagnement dédiées à l'émergence et au développement des initiatives étudiantes tels que Pépite et Enactus par exemple. Ce cadre pédagogique favorise l'acquisition de compétences pratiques en gestion de projet et en entrepreneuriat, tout en stimulant l'esprit d'initiative et la capacité à mobiliser des ressources pour transformer des idées en projets concrets, dans le respect des valeurs éthiques propres à l'industrie de la création.

Anglais appliqué

Enseignant : Sophie Fossé

Nombre d'heures : 18h TD

Langue d'enseignement : anglais

Prérequis : B1+

Compétences visées

Acquérir le vocabulaire et les connaissances nécessaires à la compréhension de documents écrits et sonores relatifs à des sujets touchant l'histoire et la culture visuelle de la sphère anglophone. Acquérir les méthodes de présentation d'un sujet à l'oral. Améliorer l'expression écrite et orale du point de vue de la langue et de l'argumentation.

Contenu de la formation

Étude de documents variés relatifs à l'histoire et à la culture visuelle de la sphère anglophone. L'ensemble sera l'occasion d'un approfondissement grammatical et de l'acquisition d'un vocabulaire spécifique.

Travail de l'étudiant-e hors présentiel :

Préparation des textes distribués pour le cours suivant, relecture du cours, apprentissage du vocabulaire, lecture de documents en anglais, visionnage de documents visuels en anglais. Préparation d'exposés en langue anglaise.

Références

Fournie par l'enseignante en début d'année

BCC4. SE PROFESSIONNALISER ET S'OUVRIR

L'étudiant-e doit choisir un EC par semestre et ne peut pas choisir deux fois le même EC.

UE3. PROJET DE L'ÉTUDIANT-E

SEMESTRE 3

EC1. STAGE PROFESSIONNEL

EC2. MUSEOLOGIE ET INGÉNIERIE CULTURELLE

Nom des enseignant-es : Frédéric Chappey et Chang-Ming Peng

Département de rattachement : Histoire de l'art

Nombre d'heures : 28h TD

Langue d'enseignement : français

Prérequis : aucun

Modalités d'évaluation : contrôle continu

1. Quel musée pour demain ?

Nom de l'enseignant : Frédéric Chappey

Nombre d'heures : 14h TD

Compétences visées

Meilleure compréhension des enjeux du fonctionnement actuel et futur des institutions patrimoniales françaises et étrangères (musées et monuments historiques).

Contenu de la formation

Cet enseignement hautement participatif a été conçu comme un temps de réflexion et de prise de parole concernant ce que devraient être les missions fondamentales et futures des musées et des autres sites patrimoniaux (monuments MH, lieux de mémoire, etc.) ouverts au public. Le débat entre les étudiants eux-mêmes et l'enseignant s'articule autour de problématiques incontournables étudiées et partagées ensemble.

Travail de l'étudiant-e hors présentiel : Lecture d'ouvrages spécialisés et visites d'institutions patrimoniales.

Références

Jean Clair, *Malaise dans les musées*, Paris, éd. Flammarion, 2007

Claude Mollard et Laurent Le Bon, *L'art de concevoir et gérer un musée*, Antony, éd. Le Moniteur, 2016.

SEMESTRE 3

EC2. MUSEOLOGIE ET INGÉNIERIE CULTURELLE

2. Gestion et ingénierie de projets culturels

Nom de l'enseignante : Chang-Ming Peng

Nombre d'heures : 14h TD

Langue d'enseignement : français Prérequis : aucun

Compétences visées

Savoir concevoir et réaliser un projet d'ingénierie culturelle

Contenu de la formation

L'enseignement aborde le projet culturel et son environnement, les acteurs, les méthodes d'évaluation, les destinataires, les commanditaires, les publics, le management de projet culturel, la gestion d'une équipe et les outils organisationnels. Il comporte aussi une mise en situation des étudiants, expérience dont il leur sera demandé de rendre compte.

Travail de l'étudiant-e hors présentiel :

Lectures, visites de sites patrimoniaux, réalisation d'un dossier exposant la conception et le montage d'un projet culturel en lien avec une structure patrimoniale.

Modalités d'évaluation : contrôle continu écrit et oral : dossier à rendre et à présenter.

Références bibliographiques :

Philippe Barthélémy, *Financer son projet culturel : méthode de recherche de financements*, Voiron Territorial éd., 2015.

Gilles Bonnenfant (préf.), *Culture, un nouvel art du management ? Fusion, création, transformations des institutions culturelles*, Paris, L'harmattan, 2015.

Yves Évrard (dir.), *Le management des entreprises artistiques et culturelles*, Paris, Economica, 1993.

Yves Évrard et Alain Busson (dir.), *Management des industries culturelles et créatives*, Paris, Magnard-Vuibert, 2015

Bernard Latarget et alii, *L'aménagement culturel du territoire*, Paris, La Documentation française, 1992.

Claude Mollard, *L'ingénierie culturelle et l'évaluation des politiques culturelles en France*, Paris, PUF, 1994, nouvelle édition 2012.

Paul Rasse, *Techniques et Cultures au musée*, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1997.

Paul Rasse, *Conception, management et communication d'un projet culturel*, Voiron, Territorial éd., [2006], 2012.

SEMESTRE 3

EC3. APPROCHES CRITIQUES DE L'ART CONTEMPORAIN

Actualité des expositions / Art, expositions, mondialisation

Enseignantes : Natacha Yahy / Véronique Goudinoux

Département de rattachement : Arts

Nombre d'heures : 20h

Langue d'enseignement : français

Prérequis : aucun

Contenu de la formation

Ce séminaire s'intéresse à un phénomène contemporain, celui de la multiplication des projets qui associent étroitement artistes contemporains et musées d'histoire ou musées dits de civilisation. Certains musées, en effet, invitent des artistes à réaliser dans leurs murs des œuvres, des expositions ou des interventions que nous étudierons selon des modalités spécifiques. Qu'est-ce qui conduit certains artistes contemporains à accepter ces invitations dans le contexte particulier de ces musées ? Pour les artistes comme pour les musées, quelles transformations induisent ces projets dans leurs pratiques curatoriales ou de création ? Quelles difficultés suscitent-ils ? L'une des particularités de ce séminaire est qu'il est construit sur des échanges avec les étudiant-es selon un principe de « tables rondes » réunissant professeures et étudiant-es lors desquelles nous décrirons et analyserons ensemble certaines œuvres, expositions ou collections. Ces moments d'échanges, qui seront précédés par des temps d'analyse des projets retenus ou de lectures en commun, permettront que des discussions ouvertes aient lieu et que nous puissions ainsi faire émerger ensemble de nouvelles questions. Une autre des particularités de ce séminaire est qu'il sera étroitement lié à l'actualité artistique par l'étude d'œuvres, d'expositions ou de collections choisies dans la programmation du semestre à venir, ce qui pourra permettre à terme d'élargir nos temps d'échanges à des discussions avec des artistes, des chargée-es de collections ou des commissaires d'exposition.

Travail de l'étudiant-e hors présentiel : Lecture de textes. Visite d'expositions.

Évaluation : Contrôle continu. Les étudiant-e-s seront évalué-e-s sur les débats qu'ils et elles mettront en place dans ce séminaire.

Références

Art et mondialisation : anthologie de textes de 1950 à nos jours, Paris, Centre Georges Pompidou, 2013 (sous la direction de Sophie Orlando), 293 p.

Serge Gruzinski, *L'Histoire, pour quoi faire ?*, Paris, Fayard, 2014.

Larys Frogier, « Re-cartographier l'Asie par les pratiques d'exposition », in *Critique d'art*, n°44, printemps été 2015, pp. 14-27.

BCC4. SE PROFESSIONNALISER ET S'OUVRIR

L'étudiant-e doit choisir un EC par semestre et ne peut pas choisir deux fois le même EC.

UE3. PROJET DE L'ÉTUDIANT-E

SEMESTRE 3

EC4. HISTOIRE DE L'ILLUSTRATION POUR LA JEUNESSE

Histoire de l'illustration pour la jeunesse

Enseignant : Jean-Louis Tilleuil

Département de rattachement : Lettres modernes

Nombre d'heures : 24

Langue d'enseignement : français

Prérequis : aucun

Compétences visées

Maîtrise des enjeux sémiotiques et idéologiques engagés par les pratiques d'illustration pour la jeunesse (XVe-XXIe siècles).

Contenu de la formation

Mise en évidence des grands courants et des grands noms de l'illustration du livre de jeunesse.

Évaluation : examen oral

Bibliographie indicative

Viviane Alary et Nelly Chabrol Gagne (sous la dir. de), *L'album, le parti pris des images*, Clermont-Ferrand, PU Blaise Pascal, 2012.

Marion Durand et Gérard Bertrand, *L'image dans le livre pour enfants*, l'École des loisirs, 1975.

Jean-Marie Embs et Philippe Mellot, *Le siècle d'or du livre d'enfants et de jeunesse 1840-1940*, L'Amateur, 2000.

Alain Fourment, *Histoire de la presse des jeunes et des journaux d'enfants (1768-1988)*, Eole, 1987.

Annick Lorant-Jolly et Sophie van der Linden (sous la dir. de), *Images des livres pour la jeunesse. Lire et analyser*, Thierry Magnier/Scéren, 2006.

Michel Melot, *L'illustration*, Genève, Skira, 1984.

Claude-Anne Parmegiani, *Les petits français illustrés 1860-1940*, Cercle de la Librairie, 1989.

Annie Renonciat (sous la dir. de), *L'image pour enfants : pratiques, normes, discours (France et pays francophones, XVIe -XXe siècles)*, La Licorne, 2007.

BCC4. SE PROFESSIONNALISER ET S'OUVRIR

L'étudiant-e doit choisir un EC par semestre et ne peut pas choisir deux fois le même EC.

UE3. PROJET DE L'ÉTUDIANT-E

SEMESTRE 3

EC5. FORMES ÉDITORIALES ET ESTHÉTIQUES DES CULTURES AUDIOVISUELLES AUJOURD'HUI

Formes éditoriales et esthétiques des cultures audiovisuelles

Enseignant : Élodie Sevin

Département de rattachement : Institut des Sciences Sociales

Nombre d'heures : 30h

Prérequis : curiosité et envie d'échanger !

Langue d'enseignement : français

Contenu de la formation

Notre cours prendra pour objet d'analyse les formes audiovisuelles produites dans cadre du spectacle vivant, tantôt pour l'archive, tantôt pour servir l'œuvre, tantôt p la communication. Nous discuterons des enjeux de la production, de l'éditorialisatic et des esthétiques de ces formes audiovisuelles. Nous travaillerons également sur le réception ici souvent appréhendée en termes de pratiques de visionnage mais également en termes de significations sociales nées de l'interaction entre le content son dispositif médiatique, et les publics socialement situés.

Travail de l'étudiant-e hors présentiel : selon l'année

Évaluation : Oral et écrit / contrôle continu intégral

BCC4. SE PROFESSIONNALISER ET S'OUVRIR

L'étudiant-e doit choisir un EC par semestre et ne peut pas choisir deux fois le même EC.

UE3. PROJET DE L'ÉTUDIANT-E

SEMESTRE 4

EC1. STAGE PROFESSIONNEL

EC2. MUSEOLOGIE COMPARÉE ET APPLIQUÉE

Muséologie comparée et appliquée – France – Europe du Nord

Enseignant : Thomas Beaufiles

Département de rattachement : Humanités

Nombre d'heures : 28 TD

Langue d'enseignement : français

Prérequis : aucun

Compétences visées

Bonne connaissance des institutions muséales et des pratiques professionnelles des pays de l'Europe du Nord (au sein d'un espace géographique incluant les pays ayant une ouverture maritime vers la mer de la Baltique, la mer du Nord, la mer du Groenland, la mer de Barents) dans divers domaines tels que l'ethnographie, le patrimoine bâti, la peinture, la sculpture, les textiles. Connaissance de collections d'objets extra-européens des pays d'Europe du Nord. Acquisition de compétences de base sur les politiques patrimoniales d'Europe du Nord et du « Grand Nord ».

Contenu de la formation

Le cours de muséologie comparée s'attachera à présenter :

les différences en termes de pratiques muséales entre la France et les pays d'Europe du Nord ;

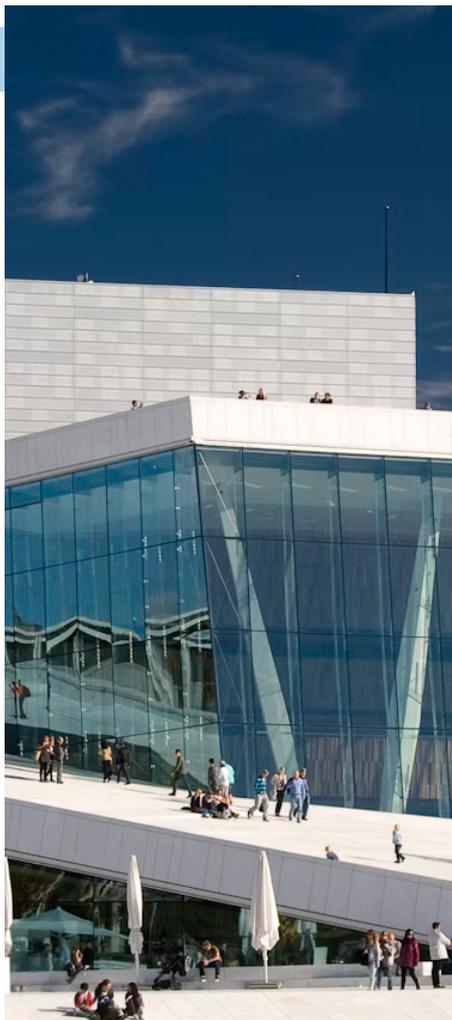
les diverses écoles de pratiques professionnelles et un état des lieux des paysages muséaux actuels de l'Europe du Nord ; les principales définitions de la muséologie, les théories et les applications muséales concrètes ; des connaissances élémentaires en conservation préventive dans les pays d'Europe du Nord. L'objet du cours consistera également à mettre en contexte les muséologies des pays d'Europe du Nord avec d'anciennes colonies (Afrique du Sud, Antilles, Indonésie, Suriname).

Travail de l'étudiant-e hors présentiel : Lecture d'ouvrages et d'articles, cartographie des principaux musées d'Europe du Nord, recherches documentaires.

Évaluation : devoir oral et/ou écrit

Bibliographie

Des extraits d'ouvrages et d'articles seront fournis aux étudiants sur Moodle.

SEMESTRE 4

EC3. APPROCHES CRITIQUES DE L'ART CONTEMPORAIN

Actualité des expositions

Enseignante : Véronique Goudinoux

Nombre d'heures : 20h

Langue d'enseignement : français

Prérequis : aucun

Contenu de la formation

Ce séminaire propose de discuter certaines conceptions contemporaines de l'exposition des œuvres d'art contemporain à travers le prisme du phénomène actuel de la mondialisation de la scène artistique. Il s'appuiera sur des lectures et présentations (effectuées par les étudiant-e-s) de textes, d'œuvres et d'expositions permettant d'avoir une compréhension fine de ce phénomène. Un effort particulier sera porté sur la dimension orale de ce cours, qui se présentera comme un espace de débats portant sur cette question de la mondialisation.

Ce séminaire s'adresse donc à des étudiant-e-s curieux et curieuses de la scène artistique contemporaine, de ses enjeux et des débats qu'elle suscite, et capables de s'engager dans un programme dont la réussite repose sur leur participation effective.

Travail de l'étudiant-e hors présentiel : Lecture de textes. Visite d'expositions

Évaluation : Contrôle continu. Les étudiant-e-s seront évalué-e-s sur les débats qu'ils et elles mettront en place dans ce séminaire.

Références

Art et mondialisation : anthologie de textes de 1950 à nos jours, Paris, Centre Georges Pompidou, 2013 (sous la direction de Sophie Orlando), 293 p.

Serge Gruzinski, *L'Histoire, pour quoi faire ?*, Paris, Fayard, 2014.

Larys Frogier, « Re-cartographier l'Asie par les pratiques d'exposition », in *Critique d'art*, n° 44, printemps été 2015, pp. 14-27.

SEMESTRE 4

EC4. INTERACTION HOMME-MACHINE

Actualité des expositions

Enseignant : Thomas Pietrzak

Département de rattachement : FTS, département Informatique

Nombre d'heures : 24h CM + 24h TD

Langue d'enseignement : français

Prérequis : aucun

Compétences visées

Dans ce cours, les étudiants apprendront à concevoir des systèmes interactifs de manière à répondre aux besoins des utilisateurs. Nous présentons des méthodes d'analyse des utilisateurs, leurs tâches, et le contexte d'utilisation. Les étudiants apprendront à générer des idées efficacement, à les prototyper, et à les évaluer. Enfin nous aborderons des techniques d'interaction fondamentales telles que la sélection de commandes et le pointage de cible.

Contenu de la formation

- L'IHM
- Introduction à l'Interaction Homme-Machine
- Conception participative
- Conception centrée utilisateurs
- Fondements des systèmes graphiques
- Évaluation et ergonomie
- Sélection de commandes
- Facilitation de pointage
- Accessibilité

Travail de l'étudiant-e hors présentiel : Projet transversal, et réalisation d'une expérience contrôlée sur une technique d'interaction

Évaluation : projets, examen final

Références

Bill Buxton, *Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design*, éditions Morgan Kaufmann, 2007.

SEMESTRE 4

EC5. HISTOIRE CULTURELLE ET ÉTUDES VISUELLES BRITANNIQUES

Picture politics : People, Society and Representation in Britain, 1688-1918

Enseignant : Laurent Châtel

Département de rattachement : Langues

Nombre d'heures : 24

Langue d'enseignement : anglais

Prérequis : Intérêt pour l'histoire, la civilisation et la culture de la Grande-Bretagne du XVIIe au début du XXe siècle. Bonne connaissance de l'anglais. Curiosité pour le visuel, les images, et/ou l'esthétique.

Compétences visées

Expression écrite et/ou orale à partir de documents écrits et iconographiques. Maîtrise de l'interaction et de la synthèse entre le mot et l'image. Renforcement culturel sur les îles britanniques. Préparation aux épreuves de CAPES et d'Agrégation.

Contenu de la formation

Introductory sessions on visual studies will provide a refreshing course on image analysis with a few major landmark texts to be read as part of a foundation curriculum. The seminar will then mainly focus on the social and political use of images with a study of the visual representations of people in British society between the Glorious Revolution and the early twentieth century. "Picture Politics" is a metonymy for the interaction of ideology and visibility. On the one hand, there are cases of high visibility in the realm of politics, be it images of monarchical power or government representatives. Portraiture, conversation pieces and caricatures will be explored as they constitute important sources for the leisured classes and figures with a public standing. On the other hand, there are cases of lower visibility where other categories of people getting a lower share of visual coverage: Hogarth, Rowlandson, Gillray, and the Cruikshanks will provide ample evidence to track down the faces and voices of people with less of a public aura. Various urban and country spaces will be explored at different times of the day : seats of power (Parliament, Windsor, Richmond, etc), street scenes, election scenes, coffee houses, spa towns, garden walks, public gardens entertainments England/Wales, etc. Assessment will be both oral and written. An attempt will be made to connect the oral presentation with the theme and/or concept studied in the student's Master dissertation.

Travail de l'étudiant-e hors présentiel : Lecture et préparation des documents distribués pour les séminaires ; devoir oral et écrit.

Évaluation : Exposé à l'oral et devoir écrit.

BCC4. SE PROFESSIONNALISER ET S'OUVRIR

L'étudiant-e doit choisir un EC par semestre et ne peut pas choisir deux fois le même EC.

UE3. PROJET DE L'ETUDIANT-E

SEMESTRE 4

EC5. HISTOIRE CULTURELLE ET ÉTUDES VISUELLES BRITANNIQUES

NB. Les étudiants de M1 peuvent assister aux journées du séminaire transversal « Etudes croisées » qui portent sur histoire, mémoire et images (pour leur note de suivi de manifestations scientifiques) ou/et au séminaire de l'ED « Culture matérielle et visuelle », s'inscrire : laurent.chatel@univ-lille.fr

Bibliographie

It is necessary to register and use moodle.

Craig Carson, *The Aesthetics of Democracy : Eighteenth-Century Literature and Political Economy*, Palgrave Macmillan, 2017.

H. T. Dickinson, *The Politics of the People in Eighteenth-Century Britain*, Edinburgh, Edinburgh UP, 1994.

Francis Haskell, *History and its Images. Art and the Interpretation of the Past*, New Haven and London, Yale UP, 1993.

Paul Langford, *A Polite and Commercial People, 1727-1783*, Oxford, Oxford UP, 1989 ; reedited.

Peter Lord, *Words with Pictures - Images of Wales and Welsh Images in the Popular Press, 1640-1860*, Aberystwyth, Planet, 1995.

---. *The Visual Culture of Wales*, Cardiff, University of Wales Press, 1998-2003.

---. *The Meaning of Pictures- Images of Personal, Social and Political Identity*, Chicago, Chicago UP, 2009.

Pascal Dupuy, *Caricatures anglaises. Face à la Révolution et l'Empire (1789-1815)*, Paris, Paris-Musées et Nicolas Chau-dun éditions, 2008.

Laurent Gervereau, *Voir, comprendre, analyser les images*, Paris, La Découverte, 1994.

---. *Les Images qui mentent. Histoire du visuel au XXe siècle et Un siècle de manipulations par l'image*, Paris, Seuil, 2000.

André Gunthert et Michel Poivert (dir.), *L'Art de la photographie*, Paris, Citadelles-Mazenod, 2007.

Ashley Marshall, *Representation, Heterodoxy and Aesthetics. Essays in Honour of Ronald Paulson*, Newark, University of Delaware Press, 2015.

Gilbert Millat, *Le déclin de la Grande-Bretagne au XXe siècle dans le dessin de presse*, Paris, L'Harmattan, 2008.

Henry Miller, *Politics Personified: Portraiture, Caricature and Visual Culture in Britain*, Manchester, Manchester UP, 2012.

Emmanuel Roudaut, *Early 20th British Political Posters*, Paris, Mare and Martin, 2016.

Giles Waterfield, *Anne French and Matthew Craske, Below Stairs : 400 years of Servants's Portraits*, London, National Portrait Gallery Press, 2003.

Internet sources for visual culture: <https://musedelimage.fr/> www.decryptimages.net/ <https://imagesociale.fr/>

<https://artsandculture.google.com/> <https://artuk.org/> <http://www.npg.org.uk/collections.php>

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx

<http://guides.library.yale.edu/british18thc/Brit18thcprimarysourcesimages> & <http://www.oxfordartonline.com/public/page/benz/themes/BritishSatire>

The British Cartoon Archive <https://www.cartoons.ac.uk/>

BCC4. SE PROFESSIONNALISER ET S'OUVRIR

L'étudiant-e doit choisir un EC par semestre et ne peut pas choisir deux fois le même EC.

UE3. PROJET DE L'ÉTUDIANT-E

SEMESTRE 4

EC 6. SÉMINAIRE ÉCOLE DOCTORALE

Cultures matérielle et visuelle

Enseignant responsable : Gil Bartholeyns

UFR/Département de rattachement : Humanités

Nombre d'heures : 18 TD

Langue d'enseignement : français, anglais

Prérequis : assiduité, participation

Compétences visées

Connaître les enjeux et débats actuels en histoire, esthétique, anthropologie...)

Contenu de la formation

Le séminaire – trois journées d'études par an – explore les univers sensibles en lien avec les images, les cultures minoritaires, les techniques, le politique, la mode, le genre, le virtuel, la matérialité.

Les intervenants français et étrangers (historiens et historiens de l'art, anthropologues, sociologues, philosophes, littéraires, cinéastes, juristes, iconographes...) s'expriment sur un sujet de leur choix, auquel ils donnent une dimension méthodologique.

La diversité du programme, renouvelé chaque année, a pour objectif de présenter les enjeux actuels en sciences humaines et sociales, sans limitations de champ, d'aire culturelle ou de période, en privilégiant les débats de fond et la réflexion sur les processus épistémologiques entre disciplines.

La participation conjointe de praticiens, de professionnels et d'universitaires, associant des doctorant.es, a pour objectif de tisser des liens intellectuels, de favoriser les communautés de pratiques et de promouvoir des savoirs capables de rendre raison à la complexité des phénomènes étudiés.

Travail de l'étudiant-e hors présentiel :

Compte rendu d'une journée ou d'une intervention, avec développement visuel et écrit personnel.

Modalités d'évaluation : Continu, Rapport écrit

Références : Programme des années précédentes :

<https://lc.cx/9RKkxf>

FACULTÉ
DES HUMANITÉS

UNIVERSITÉ DE LILLE
CAMPUS PONT-DE-BOIS

humanites.univ-lille.fr/histoire-art