

2021 - 2022

UNIVERSITÉ DE LILLE

GUIDE DES ÉTUDES

LICENCE

Mention

ARTS

Parcours

ETUDES THÉÂTRALES

Université
de Lille

FACULTÉ
DES HUMANITÉS
Département Arts

Mot du Doyen

Chères étudiantes, chers étudiants,

Les Humanités rassemblent les disciplines qui s'intéressent à la manière dont les individus et les groupes sociaux construisent et transmettent le sens, qui est un ciment indispensable à toute vie humaine. À la Faculté, ce sont des disciplines comme l'archéologie, les arts, l'histoire et l'histoire de l'art, les lettres – anciennes et modernes –, la philosophie ou les sciences du langage qui apportent des réponses à cette interrogation fondamentale. Elles sont essentielles pour qui veut pouvoir compter sur une capacité de jugement juste, notamment quand survient une crise comme celle que nous traversons.

Directement ou indirectement, la Faculté des Humanités vous prépare à cela. Héritière d'une longue tradition, elle est non seulement l'une des composantes de l'Université de Lille mais aussi l'un des pôles d'enseignement et de recherche les plus importants en France dans son domaine. Y étudier est une opportunité dont vous devez vous saisir.

L'engagement est un principe essentiel de réussite dans vos études – et de manière, plus générale, dans nos vies. Cela sera d'autant plus vrai cette année où la rentrée universitaire est si singulière. Vous pouvez compter sur les équipes de la Faculté et des départements pour apporter des réponses à vos questions voire à vos inquiétudes.

Après une année éprouvante, nous espérons tous pouvoir reprendre des conditions d'enseignement aussi normales que possible. C'est grâce à notre engagement collectif que nous y parviendrons.

Gabriel GALVEZ-BEHAR

Professeur des Universités

Doyen de la Faculté des Humanités

Département Arts

Directeur département : Philippe Guisgand

☎ 03.20.41.63.21 – philippe.guisgand@univ-lille.fr

Responsable administrative département : Samira Sadi

☎ 03.20.41.60.30 - samira.sadi@univ-lille.fr – dpt-arts@univ-lille.fr

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

Secrétariat pédagogique Campus Pont-de-Bois

Bureau A3.319 :

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

Fermeture lundi matin - mercredi et vendredi après-midi

- **Licence Arts - Études cinématographiques**
Caroline Saletzky – 03.20.41.67.62 - arts-cinema@univ-lille.fr
- **Licence Arts - Études théâtrales**
Licence Arts conventionnée Comédien professionnel et auteur dramatique
Chloé Peigné - 03.62.26.96.73 - arts-theatre@univ-lille.fr
- **Licence Arts - Études en Danse**
Licence Arts - Musique et Musicologie
Licence Arts conventionnées ESMD Formation du Musicien interprète créateur Licence Arts conventionnées ESMD Enseignement de la danse
Marie Hinnebo – 03.20.41.63.25 - arts-musique-danse@univ-lille.fr
- **Master Arts et DU Médiation-Production**
Stéphanie Brunin : ☎ 03.20.41.62.97 - arts-masters@univ-lille.fr
- **Masters MEEF Etudes Musicales et Arts Plastiques :**
Chloé Peigné - ☎ 03.62.26.96.73 arts-masters-meef@univ-lille.fr

Secrétariat pédagogique Licence Arts-Arts plastiques et visuels

Pôle Arts Plastiques délocalisé - 29-31 rue Leverrier Tourcoing

Horaires d'accueil : Lundi au vendredi : 08 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 16 h 30

Contact : arts-artsplastiquesetvisuels@univ-lille.fr

- Coralie Magne : 03.20.41.74.92 coralie.magne@univ-lille.fr
- Julia Couturier : 03.20.41.74.90 julia.couturier@univ-lille.fr

Offre de formation Département ARTS

Licence arts

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

PARCOURS CONVENTIONNES

- Parcours Enseignement de la danse
- Parcours Formation du musicien interprète créateur
- Parcours Formation du comédien professionnel et auteur dramatique
- Conservatoires de Lille, Tourcoing, Douai, Roubaix, Valenciennes, Cambrai

Master arts

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

PARCOURS CONVENTIONNES

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

DU Médiation-Production des œuvres d'art contemporain

Enseignants Responsables pédagogiques

Licence mention Arts : Ariane Martinez

- Arts Plastiques et Visuels : Océane Delleaux
- Études théâtrales : Sotirios Haviaras / Maxence Cambron
- Comédien prof & Auteur dramatique : Véronique Perruchon
- Études cinématographiques : Licence 1 : Sonny Walbrou
- Licence 2 et Licence 3 : Joséphine Jibokji
- Musique et musicologie et Form Musique : Grégory Guéant
- Études en danse, Enseignement de la danse : Bianca Maurmayr

Master mention Arts : Ariane Martinez

- Études Cinématographiques : Géraldine Sfez
- Pratiques critiques en Danse : Philippe Guisgand
- Musique, interprétation et invention : Francis Courtot
- Théories et pratiques du théâtre contemporain : Sophie Proust
- Pratiques et recherche en arts plastiques et visuels : Raphaël Gomerieux
- Exposition/Production des œuvres d'art contemporain : Amanda Crabtree
- Art et responsabilité sociale-International : Marie-Pierre Lassus
- Parcours international études cinématographiques et audiovisuelles (IMACS) : Laurent Guido
- Etudes cinématographiques conventionné Udine (Université Italie) : Edouard Arnoldy

Master Métiers de l'enseignement

- Master MEEF Arts Plastiques : Antoine Bricaud
- Master MEEF Musique : David Chaillou

DU Médiation-Production des œuvres d'art contemporain

- Amanda Crabtree

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

L'équipe pédagogique et ses axes de recherche

Arts plastiques et Visuels

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

Études Cinématographiques

- Edouard ARNOLDY edouard.arnoldy@univ-lille.fr (Théories du cinéma, histoire du cinéma)
- Mélissa GIGNAC melissa.gignac@univ-lille.fr (cinéma muet (américain, français, italien)- Histoire et esthétique de l'archive)
- Laurent GUIDO, laurent.guido@univ-lille.fr (Histoire, théories, analyse de film)
- Joséphine JIBOKJI josephine.jibokji@univ-lille.fr
- Jessie MARTIN jessie.martin@univ-lille.fr (Esthétique du cinéma)
- Géraldine SFEZ geraldine.sfez@univ-lille.fr (Esthétique du cinéma)
- Sonny WALBROU sonny.walbrou@univ-lille.fr

Musique, Interprétation, Invention

- Francis COURTOT francis.courtot@univ-lille.fr (Analyse de la musique contemporaine, nouvelle complexité et musique figurale)
- Christian HAUER chistian.hauer@univ-lille.fr, (Herméneutique, musique sérielle)
- Marie-Pierre LASSUS : marie-pierre.lassus@univ-lille.fr

- Grégory GUEANT : gregory.gueant@univ-lille.fr
- Anne BOISSIERE anne.boissiere@univ-lille.fr (Philosophie, esthétique des arts)

Danse

- Philippe GUISGAND philippe.guisgand@univ-lille.fr (esthétique et analyse de la danse)
- Marie GLON (marie.glon@univ-lille.fr) (Analyse de la danse dans ses aspects esthétiques et sociaux)
- Bianca MAURMAYR bianca.maurmayr@univ-lille.fr

Etudes Théâtrales

- Sotirios HAVIARAS sotirios.haviaras@univ-lille.fr (Analyse de la mise en scène et du spectacle vivant, organisation et administration des institutions culturelles)
- Jean-Marc LANTERI jean-marc.lanteri@univ-lille.fr (écriture contemporaine du théâtre en Europe, relations théâtre/cinéma)
- Ariane MARTINEZ, ariane.martinez@univ-lille.fr (Histoire des formes scéniques XXe-XXIe siècle ; relations entre théâtre et autres arts de la scène (mime, cirque, danse) ; théories et pratiques du jeu)
- Véronique PERRUCHON veronique.perruchon@univ-lille.fr (Esthétique de la représentation théâtrale, scénographie, lumière, enjeux avec le public)
- Sophie PROUST sophie.proust@univ-lille.fr (processus de création théâtrale, direction d'acteurs)
- Maxence CAMBRON : maxence.cambron@univ-lille.fr

CENTRE DE RECHERCHE CEAC (Centre d'étude des arts contemporains)

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

Responsable administrative :

Brigitte Lecomte 03.20.41.71.87 brigitte.lecomte@univ-lille.fr

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

CAMPUS PONT-DE-BOIS	
<ul style="list-style-type: none"> • Faculté des Humanités (Départements arts / histoire / histoire de l'art et archéologie / langues et cultures antiques / lettres modernes / philosophie / sciences du langage) • Faculté des langues, cultures et sociétés (Départements Angellier - études anglophones / études germaniques, néerlandaises et scandinaves / études romanes, slaves et orientales) • Faculté des sciences économiques et sociales et des territoires (département de sciences sociales - sauf pour relais inscriptions, voir campus Cité scientifique) • UFR DECCID (département sciences de l'Information et de la documentation) • Faculté PsySEF (départements psychologie / sciences de l'éducation et de la formation) • Institut universitaire de formation des musiciens intervenants (CFMI) 	
Ligne générale ULille - campus Pont-de-Bois : 03.20.41.60.00 Accueil Galerie : 03.20.41.66.07 / 70.58	
BATIMENT A - ENTREE A8	
<p>SCOLARITÉ <i>Inscription administrative, activation de l'identité numérique, réédition de la carte multi-services, transfert de dossier, annulation, remboursement, etc</i> Relais scolarité Pont-de-Bois</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.60.35 • scolarite-relais-pontdebois@univ-lille.fr <p>INTERNATIONAL Service des relations internationales <i>Donner une dimension internationale à vos études / Valoriser votre mobilité avec le Label International / Découvrir la Maison Internationale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus) • intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe) • maison-internationale@univ-lille.fr (mobilité à titre individuel) • outgoing-shs@univ-lille.fr (Séjour d'études sortant) • incoming-shs@univ-lille.fr (Séjour d'études entrant) • exchange-helpdesk@univ-lille.fr (logement et cours de français) • titredesejour@univ-lille.fr <p>Des questions sur ta mobilité ? ULillGo est là pour t'accompagner ! Disponible sur App Store et en version web : https://ulillgo.univ-lille.fr/#/</p> <p>Dépt. d'enseignement du français pour les étudiants de l'international (CLIL Pôle DEFI)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.63.83 defi@univ-lille.fr 	<p>Service universitaire d'accompagnement, d'information et d'orientation (SUAIO) <i>(Conseils en orientation / Information sur les parcours d'études / Accompagnement Parcoursup...)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.62.46 • suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr <p>Bureau d'aide à l'insertion professionnelle (BAIP) Retrouver toutes les modalités du dispositif d'accompagnement à distance : @BAIP Lille</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accompagnement à la recherche de stage à distance : baip-campus-pontdebois@univ-lille.fr • Informations et questions sur les stages : baipstage-campus-pontdebois@univ-lille.fr • Tél. : 03 20 41 61 62 (accueil) / Tél. : 03 20 41 63 43 (stages) <p>Pôle transversalité</p> <ul style="list-style-type: none"> • dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr <p>Pépité / Hubhouse (entrepreneuriat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.60.95/97 • https://pepité-nord.inook.website/fr <p>VIE ÉTUDIANTE Bureau de la vie étudiante et du handicap <i>Accompagnement aux projets étudiants / Handicap & accessibilité / Aides financières / Associations étudiantes / Animation des campus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.73.26 bveh.pdb@univ-lille.fr <p>SANTÉ Centre de santé de l'étudiant</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03 62 26 93 00
BATIMENT B	
<p>Centre de ressources en langues (face amph B3) https://clil.univ-lille.fr</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03 20 41 68 13 crl.pont-de-bois@univ-lille.fr 	
BÂTIMENT F	
<p>ÉTUDES DOCTORALES École doctorale régionale SHS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.62.12 sec-edshs@pres-ulnf.fr <p>doctorat.univ-lille.fr/ecoles-doctorales</p>	<p>BATIMENT A (Entrée face parking Kino)</p> <p>Formation continue et alternance</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.72.72 dfca-pontdebois@univ-lille.fr <p>formation-continue.univ-lille.fr</p> <p>Service d'enseignement à distance (SEAD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.65.55 sead@univ-lille.fr
BIBLIOTHÈQUE UNIV.	
<p>SCD - Bibliothèque universitaire centrale</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.70.00 <p>https://bushs.univ-lille.fr/</p>	<p>HALL BATIMENT A</p> <p>Service culture</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.60.25 • culture.univ-lille.fr <p>SUAPS (sports)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.62.60 • sport.univ-lille.fr
<p>La faculté Langues, cultures et sociétés est née de la fusion de la faculté LLCE - Langues, littératures et civilisations étrangères et de l'UFR LEA - Langues étrangères appliquées.</p> <p>La faculté PsySEF est née de la fusion de l'UFR de psychologie, du département des sciences de l'éducation de l'UFR DECCID et du département SEFA - Sciences de l'éducation et de la formation pour adultes.</p>	

CONSTRUISEZ VOTRE PARCOURS DE FORMATION

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

Être étudiant à l'université, c'est faire le choix d'une formation de qualité, correspondant à ses goûts, ses aspirations, son projet personnel de poursuite d'études parmi une offre de formation très large à l'université de Lille. Toutes les formations sont organisées en blocs de connaissance et de compétences (BCC).

L'UE Projet de l'étudiant proposée au sein de toutes les mentions de licence (hors PASS et LASS) et de master participe, via des enseignements proposés au choix, à la construction du projet personnel et professionnel.

Elle représente l'espace minimal de personnalisation de son parcours, un lieu privilégié d'acquisition des «softskills» (développement personnel, expressions, travail en équipe, etc.) ainsi qu'une ouverture à la pluri-et l'inter-disciplinarité. Elle contribue, en licence comme en master, à une meilleure intégration et à une meilleure réussite des étudiants, dont les néo-entrants à l'université.

Au premier semestre de la Licence : C'est le temps de la découverte des études supérieures à l'université. Tous les étudiants de l'université bénéficient d'une UE PE intégration qui est conçue pour vous aider à bien démarrer dans vos études universitaires, vous donnant les premières clés d'une formation réussie : Se familiariser avec Moodle, Mieux connaître l'organisation de mes études, les centres de documentation, Améliorer ses écrits, Connaître la richesse des études à l'université de Lille, se donner le droit de douter, de se tromper, de bifurquer, prendre de bonnes habitudes pour sa santé.... Et bien d'autres choses encore !

Par la suite, vous pouvez choisir parmi un large choix d'UE PE qui vous permettent de façonner votre parcours personnel individualisé : l'UE Projet de l'étudiant c'est votre part de liberté, un bloc (BCC) ou partie d'un BCC plus large auquel vous devrez vous inscrire à chaque semestre de la Licence. (Via l'application *choisis ton cours*)

Comment choisir ses UE PE ?

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

Vous pouvez identifier les semestres concernés en consultant votre maquette de formation Licence ou Master.

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

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

LE POLE TRANSVERSALITE

Le pôle transversalité a en charge la mise en place des enseignements transversaux, hormis ceux portés directement par la DIP (UEPE Intégration du S1 de la licence), le SUAPS ou le CLIL.

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

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

Selon l'enseignement, les cours peuvent se faire en distanciel pour tout ou partie.

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

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

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

Contacts par campus :

dif-transvesalité-cs@univ-lille.fr

dif-transvesalité-lmr@univ-lille.fr

dif-transvesalité-pdb@univ-lille.fr

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

Les services numériques incontournables

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

IDENTITE NUMERIQUE

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

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

SE CONNECTER AU RESEAU SANS FIL - WIFI

Pour vous connecter au réseau sans fil, choisissez le réseau wifi sécurisé eduroam avec authentification (identifiant : votre email ULille). En cas de difficulté, la documentation Eduroam est accessible sur le wifi ULille - accueil.

MESSAGERIE ET AGENDA EN LIGNE

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

ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL (ENT) : APPLICATIONS, ACTUALITES ET INTRANET

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

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

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

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

SAUVEGARDE / STOCKAGE

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

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

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

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

TRAVAILLER A DISTANCE Zoom

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

RESSOURCES EN LIGNES : DECOUVRIR, APPRENDRE, COMPRENDRE, REVISER

Etudiants, pour apprendre ou réviser vos cours, les Universités Numériques Thématiques, vous offrent la possibilité de consulter des milliers de ressources libres et de vous tester dans vos disciplines.

L'Université de Lille œuvre depuis plus de dix ans à l'élaboration de ressources et de dispositifs numériques mutualisés au sein des Universités Numériques Thématiques (UNT). Ces UNT sont au nombre de huit. Huit UNT qui couvrent l'ensemble de nos champs disciplinaires et qui sont autant de services pour les étudiants et les enseignants :

- UVED – Uved.fr – Université Virtuelle de l'Environnement et du Développement Durable
- Uness - Uness.fr – Université Numérique au Service de l'Enseignement Supérieur
- Unisciel – Unisciel.fr – Université des Sciences En Ligne
- UNIT – Unit.fr – Université Numérique Ingénierie et Technologie
- IUTEnLigne – IUTEnligne.fr – Université en Ligne des Technologies des IUT
- UNJF – Unjf.fr – Université Numérique Juridique Francophone
- UOH – UOH.fr – Université Numérique des Humanités
- AUNEGE – Aunege.fr- Association des Universités pour l'enseignement Numérique en économie GEstion.

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

PACTEs

Découvrez le portail régional qui vous permettra dès à présent de :

- S'approprier une méthodologie de travail universitaire,
- Tester votre maîtrise des prérequis disciplinaires pour les filières scientifiques et les travailler si nécessaire,
- Vérifier la maîtrise des outils numériques.

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

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

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

BIGBLUEBUTTON

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

ACCEDER A CES OUTILS

ENT > toutes mes applications
> bureau virtuel

INFOTUTO, DES RESSOURCES POUR LES SERVICES NUMERIQUES

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

infotuto.univ-lille.fr

LE REGLEMENT DES ETUDES

Chaque étudiant de l'Université de Lille peut consulter le règlement des études "partie commune" sur l'intranet étudiant. Ce dernier contient le socle commun des règles régissant le déroulement des études et les modalités de validation d'un cursus de formation s'appliquant à l'ensemble des mentions de DEUST, licence, licence professionnelle et master. Il est complété, au niveau de chaque composante, par un règlement des études partie spécifique décrivant en particulier les Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) de chaque mention de formation. Le règlement des études partie spécifique est diffusé par chaque composante en fonction des outils qui sont à sa disposition (intranet, moodle).

LE CLIL a en charge l'enseignement/**apprentissage transversal** des langues vivantes. Il comprend :

- Le pôle DELANG qui coordonne et gère toutes les UE des 22 langues vivantes, les langues proposées en UE PE (projet de l'étudiant) et les DUFL (Diplômes Universitaires de Formation en Langue) de l'Université de Lille - autrement dit les UE du secteur LANSAD (Langues pour les spécialistes d'autres disciplines), ainsi que les enseignements de Techniques d'Expression et de Communication (TEC).
- Le pôle DEFI qui a en charge les enseignements en FLE (Français Langue Etrangère) et accueille les candidats internationaux allophones souhaitant progresser en langue, culture et civilisation françaises, en articulation avec les diplômes nationaux ou en vue de la délivrance de Diplômes Universitaires d'Etudes Françaises (DUEF) de niveau A1 à C2.
- Un pôle transversal qui coordonne les certifications et les CRL (Centres de Ressources en Langues).

Les enseignements sont répartis dans des antennes de proximité où les étudiants pourront se renseigner et s'inscrire en fonction de leur filière :

- Sur les sites des campus Pont-de-Bois et Roubaix-Tourcoing (LANSAD, FLE et langues FC)
- Sur le site du campus Cité Scientifique (LANSAD, FLE et TEC)
- Sur les sites des campus Moulins-Ronchin et Santé dans les facultés (LANSAD)

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

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

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

 Facebook : <https://www.facebook.com/CLILUnivLille>.

Pôle DELANG. Accéder à la diversité linguistique et parfaire ses techniques de communication.

Vous trouverez les informations relatives au Pôle DELANG sur le site internet du CLIL <https://clil.univ-lille.fr>

Des bureaux d'accueil de proximité sont à votre disposition sur les campus universitaires Pont de Bois (bâtiment A - A1.682) et Cité scientifique (Bâtiment B5). Sur les campus Moulins Ronchin et Santé, les informations sont fournies directement dans les facultés.

Campus Pont-de-Bois

Pour les UE d'anglais (toutes composantes), les emplois du temps, les inscriptions dans les groupes et les modalités de contrôle des connaissances sont gérés par le secrétariat de votre année de formation. Pour l'espagnol, des groupes dédiés sont définis dans certains Départements (Histoire, Histoire de l'Art et Archéologie, Infocom et Sciences de l'Education), mais les inscriptions sont gérées par le pôle DELANG Campus Pont-de-Bois.

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

À partir du S2, la même langue doit être suivie tout au long du parcours de licence afin de permettre une progression réelle (sauf dérogation sur projet de mobilité spécifique).

La passation de la certification CLES est encouragée avec une inscription par an prise en charge par l'établissement pour les étudiants inscrits à l'Université de Lille ainsi que le recours aux Centres de Ressources en Langues (CRL) pour soutien à la formation en langues.

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

Campus Cité Scientifique

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

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

Bureau des certifications

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

LE CLES - Certificat de compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur

Le CLES est une certification universitaire :

- accréditée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation et reconnue au niveau européen (NULTE)
- adossée au Cadre Européen Commun de Référence en Langues (CECRL)
- qui atteste d'un niveau de compétence B1, B2 ou C1 dans 4 activités langagières

- qui est offerte en allemand, anglais, arabe, espagnol, grec moderne, italien, polonais, portugais, russe.
- qui s'adresse à tout public

3 niveaux sont proposés :

- CLES B1 : utilisateur indépendant qui peut faire face à des situations de la vie courante
- CLES B2 : utilisateur indépendant qui peut interagir et négocier dans la majorité des domaines.
- CLES C1 : utilisateur expérimenté qui peut faire valoir sa maîtrise linguistique dans la vie sociale, académique ou professionnelle.

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

Les dates de passations et les modalités d'inscription sont disponibles sur les pages *Certifications* du site internet du CLIL : <https://clil.univ-lille.fr>

Contact : cles@univ-lille.fr

Les CRL organisent des ateliers de préparation ou d'information en complément à vos formations en langues. Pour connaître les dates et les modalités de ces ateliers, renseignez-vous auprès du CRL de votre site de formation ou adressez-vous à cette adresse mél : crl@univ-lille.fr

Autres certifications

Le CLIL organise la passation d'autres certifications, telles que :

- CnaVT - Certification des compétences en néerlandais
- DELE - Certification des compétences en espagnol organisée par l'institut Cervantes
- GOETHE - Certification des compétences en allemand
- TOCFL - Certification des compétences en chinois
- TOEIC - Test de compétences en anglais

Contact : certifications@univ-lille.fr

Veillez-vous référer à la page du site internet du CLIL : <https://clil.univ-lille.fr/certifications> pour plus de détails.

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

Les Centres de Ressources en Langues (CRL) du CLIL sont des espaces multimédias pour l'apprentissage des langues en autoformation guidée. Ils mettent à votre disposition une base de ressources répertoriées, des outils et l'accompagnement nécessaire pour organiser votre parcours d'apprentissage. Au CRL, vous pourrez travailler de façon indépendante, à votre rythme, et être accompagné vers l'atteinte de vos objectifs.

Le CRL vous offre des ressources matérielles et humaines, riches et variées pour :

- passer un test de positionnement en langue
- travailler la langue dans tous ses aspects
- communiquer avec d'autres (étudiants, natifs)
- développer votre compétence à apprendre en autonomie
- préparer des certifications
- vous conseiller et vous guider.

Les langues proposées au CRL sont celles enseignées au sein de l'Université de Lille, soit :

L'allemand, l'anglais, l'arabe, la catalan, le chinois, le danois, l'espagnol, le français langue étrangère, le grec moderne*, l'hébreu*, le hongrois*, l'italien, le japonais, la langue des signes française, le néerlandais, le norvégien, le persan*, le polonais, le portugais, la russe, le suédois*, et le tchèque*. (* : langues d'ouverture)

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

La première fois, l'équipe vous présentera les locaux et les ressources. L'Université de Lille comporte 5 CRL sur les campus de Cité Scientifique et Pont-de-Bois à Villeneuve d'Ascq, IAE dans le Vieux-Lille, Infocom et LEA à Roubaix.

Au CRL, vous trouverez des ressources nombreuses et variées (ouvrages de référence, ressources web, films et séries à visionner sur place...), sélectionnées pour leur qualité pédagogique. Sur place, des tuteurs tiennent des permanences, vous accompagnent dans votre apprentissage et vous proposent des moments de rencontres, des jeux ou encore des sessions de préparation aux certifications en langues.

Cf. les pages du site internet du CLIL : <https://clil.univ-lille.fr> | Contact : crl@univ-lille.fr

LA MAISON DE LA MÉDIATION : INFORMER ET PRÉVENIR

Ouverte à tou.te.s, étudiant.e.s et personnels de l'Université, dans le respect des règles de déontologie et en concertation avec les services et composantes de l'établissement, elle est un lieu d'accueil, d'information et de réponse aux questions juridico-administratives. Elle a pour missions de prévenir les comportements abusifs comme les conflits, de pacifier les relations, de sensibiliser enfin la communauté universitaire notamment par la promotion de l'égalité, la lutte contre les discriminations, la laïcité.

Maison de la médiation

maison-mediation@univ-lille.fr

03.62.26.91.16

La maison de la médiation est associée aux cellules harcèlement (sexuel et moral) et au médiateur (référént racisme et antisémitisme, en charge des discriminations).

Cellule d'écoute, de soutien et d'accompagnement contre le harcèlement moral (CESAHM)

contact-harcelement-moral@univ-lille.fr

Cellule d'écoute, de veille et d'information sur le harcèlement sexuel (CEVIHS)

contact-harcelement-sexuel@univ-lille.fr

Médiateur, référént racisme et antisémitisme, en charge des discriminations

amadou.bal@univ-lille.fr

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

Rubrique Signalement, onglet "Comment faire un signalement".

	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21	janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22
1 M		V	L Toussaint	1 M	S Jour de l'an	M	1 M	V	D Fête du Travail	1 M	V
2 J		S	M	2 J	L	M	2 M	S	L	2 J	S
3 V		D	M	3 V	11	D	3 J	D	M	3 V	D
4 S		L	J	4 S		J	4 V	L	1	4 S	L
5 D		M	V	5 D		V	5 S	M	1	5 D	M
6 L		M	S	6 L		D	6 D	M	12	6 L	M
7 M		V	D	7 M		L	7 L	J		7 M	J
8 M		L	L	8 M		M	8 M	V	D Victoire 1945	8 M	V
9 J	campus en fête	S	M	9 J		M	9 M	S	L	9 J	S
10 V		D	M	10 V		J	10 J	D	M	10 V	D
11 S		L	J Armistice 1918	11 S	1	V	11 V	L	M	11 S	L
12 D		M	V	12 D		S	12 S	M	M	12 D	M
13 L		M	S	13 L		D	13 D	M	V	13 L	M
14 M		J	D	14 M		L	14 L	J	M	14 M	J
15 M	1	V	L	15 M		M	15 M	V	D	15 M	V
16 J	Challenge sportif des Jivé	S	M	16 J		D	16 M	S	L	16 J	S
17 V		D	M	17 V		L	17 J	D Pâques	M	17 V	D
18 S		L	J	18 S		M	18 V	L Lundi de Pâques	M	18 S	L
19 D		M	V	19 D		M	19 S	M	J	19 D	M
20 L		M	S	20 L		J	20 D	M	V	20 L	M
21 M		J	D	21 M		V	21 L	J	S	21 M	J
22 M	2	V	L	22 M		S	22 M	V	D	22 M	V
23 J		S	M	23 J		D	23 M	S	L	23 J	S
24 V		D	M	24 V		L	24 V	D	M	24 V	D
25 S		L	J	25 S Noël		M	25 V	L	M	25 S	L
26 D		M	V	26 D		M	26 S	M	J Ascension	26 D	M
27 L		M	S	27 L		J	27 D	V	L	27 L	M
28 M		J	D	28 M		V	28 L	M	S	28 M	J
29 M	3	V	L	29 M		S	29 M	V	D	29 M	V
30 J		S	M	30 J		D	30 M	S	L	30 J	S
31		D	M	31 V		L	31 J	M	M	31	

Semestres impairs	Semestres pairs
Rentrée / Jivé / intégration / accueil IP	Démarrage recommandé des enseignements mutualisés et spécifiques de licence
Pauses pédagogiques	Evaluations semestres pairs (épreuves de contrôle terminal organisées Relais dirSco du campus)
Vacances scolaires zone B	Evaluations semestres impairs (Epreuves de contrôle terminal organisées par le Relais dir Sco du campus)
Jours fériés / Fêtes légales	
Jours de fermeture établissement	Dates limites délibérations / Clôture annuelle

Ce calendrier mentionne uniquement les plages communes à l'ensemble des formations. Les composantes organisent les séances d'intégration, les dispositifs spécifiques d'aide à la réussite, les enseignements, les évaluations (dont la gestion n'est pas confiée à la Dir SCO), les périodes de stages en fonction des contraintes qui leur sont propres.

Table des matières

Licence 1	1
Semestre 1	1
UE1 Approche des arts	1
UE2 Méthodologie appliquée à un art Analyse de spectacles - TD	2
UE3 Langue vivante Anglais - TD	2
UE1 Histoire	3
1. Les grandes théories du théâtre - CM	3
2. Histoire de l'espace théâtral - CM	4
UE3 Pratique 1. Théories et pratiques du jeu d'acteur - CM	5
2. Pratiques scéniques 1 : training et improvisation - TD.....	6
Semestre 2	9
UE1 Approche des arts 2 - CM.....	9
UE2 Méthodologie appliquée à un art	9
Analyse dramaturgique - TD	9
UE3 Langue vivante	10
Anglais - TD	10
Étude dramaturgique : textes antiques et médiévaux - TD.....	12
UE2 Esthétique	13
Histoire et esthétique de la lumière - CM	13
UE3 Pratique Pratiques scéniques 2 : respiration et voix - TD	13
UE1 Métiers Institutions culturelles : visites et rencontres - CM.....	14
Institutions culturelles : visites et rencontres - TD.....	14
UE2 Projet de l'étudiant Culture numérique (Obligatoire pour tous les étudiants)	14
Licence 2	16
Semestre 3	16
BCC1 Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales	16
UE1 Dialogue entre les arts Formes opératiques - CM	16
Musicologie et Arts visuels 1 - TD.....	16
UE2 Méthodologie appliquée à un art Dossiers et revues de presse - TD	17
UE3 Langue vivante	18
BCC2 Pratiquer la création théâtrale et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux	18
UE1 Histoire 1. Histoire du théâtre du XVIe au XVIIIe siècle - CM.....	18
2.Étude dramaturgique : textes du XVIe au XVIIIe siècle - TD.....	19

UE2 Mise en scène 1. Atelier de mise en scène - TD.....	19
2. Atelier scénographie et lumière - TD.....	20
UE3 Jeu Pratiques scéniques 3 : mise en voix et en espace - TD.....	21
BCC 3 Construire son projet personnel et professionnel.....	22
UE1 Métiers 1. Cirque : histoire et pratiques - TD.....	22
UE2 projet de l'étudiant :	23
Semestre 4.....	28
BCC1 Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales.....	28
UE1 Dialogue entre les arts 1. Théâtre et cinéma - CM	28
2. Musicologie et Arts visuels 2 - TD.....	29
UE2 Méthodologie appliquée à un art Analyses critiques : rédiger, citer, référencer -TD	29
UE3 Langue vivante Anglais – TD.....	30
BCC2 Pratiquer la création théâtrale et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux.....	31
UE1 Histoire 1. Histoire du théâtre de 1789 à 1945 - CM	31
2. Étude dramaturgique : textes dramatiques de 1789 à 1945 - TD	31
UE2 Dramaturgie 1. Dramaturgie appliquée - CM	32
2. Atelier d'écriture dramatique - TD	32
UE3 Mise en scène Atelier de mise en scène - TD.....	33
BCC3 Construire son projet personnel et professionnel.....	34
UE1 Métiers 1. Théâtre d'objets - TD	34
Licence 3	38
Semestre 5.....	38
BCC1 Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales UE1	
Transversalité des arts 1. Théâtre et performance - CM.....	38
2. Musicologie et technologie 1 - TD.....	38
UE2 Initiation à la recherche Introduction à la recherche en études théâtrales (CM-TD).....	39
UE3 Langue vivante	39
BCC2 Pratiquer la création théâtrale et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux.....	40
UE1 Histoire 1. Histoire du théâtre de 1945 à nos jours - CM.....	40
2. Étude dramaturgique : textes de 1945 à nos jours - TD.....	41
UE2 Théorie 1. Analyse critique du théâtre - CM	42
2. Pédagogie du spectacle 1 - CM et Atelier de pédagogie 1 - TD.....	43
UE3 Pratique : 1. Théâtre gestuel - TD	43
2. Atelier de mise en scène - TD	44
BCC3 Construire son projet personnel et professionnel.....	45

UE1 Métiers 1. Économie et droit du spectacle - CM.....	45
UE2 projet de l'étudiant :	46
Semestre 6.....	51

BCC1 Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales..... 51

UE1 Transversalité des arts 1. Dramaturgies de la lumière - CM.....	51
2. Musicologie et technologie 2 – TD	51
UE2 Initiation à la recherche 1. Projet de recherche - TD	52
2. Projet professionnel - TD	53
UE3 Langue vivante Anglais - TD	53

BCC2 Pratiquer la création théâtrale et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux UE1 Théâtres du monde Théâtre du monde – CM

UE2 Théorie 1. Penser la mise en scène contemporaine - CM.....	54
2. Pédagogie du spectacle 2 – CM.....	55
3. Atelier de pédagogie 2 – TD	55
UE3 Pratique 1. Corps en scène - TD	56
2. Atelier de mise en scène - TD	56

BCC3 Construire son projet personnel et professionnel UE1 Métiers 1. Économie et droit du spectacle 2 - CM.....

UE2 Projet de l'étudiant (spécifiques parcours) 1. Stage 2. Atelier lumière - TD	58
UE2 Projet de l'étudiant (ouverture en Arts) Atelier prise de parole en public – TD.....	58

Semestre 1

BCC 1 Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales

UE1 Approche des arts

Approche des arts – CM

Enseignant : Antonio PALERMO

Prérequis : Aucun

Objectif : Appréhender la spécificité du théâtre et ses composantes fondamentales. Acquérir une connaissance minimale des enjeux de la création théâtrale et de leurs interactions.

Compétences visées : Acquérir des repères fondamentaux pour analyser et interroger la création contemporaine en arts du spectacle. Développer une capacité à penser le théâtre en tant que texte, scène, individualité et collectivité.

Contenus de formation : Nous allons définir les enjeux et les composantes de la pratique théâtrale en analysant leurs spécificités, les paradoxes de la création, sa place dans le dialogue des arts, ses rapports au public et à la cité. L'analyse portera sur la spécificité de l'événement théâtral (à distinguer par exemple du cinéma) dans sa relation à la dramaturgie textuelle et scénique. En mettant en perspective les auteurs, concepts et œuvres fondateurs, on tâchera de construire une synthèse de références communes nécessaires à l'élaboration d'une pensée contemporaine documentée et féconde.

Bibliographie succincte :

BIET Christian, TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?* Gallimard, 2006

CORVIN, Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Bordas, 2008

Un dossier complémentaire, composé d'extraits et de citations tirés de différents ouvrages sera fourni.

UE2 Méthodologie appliquée à un art

Analyse de spectacles - TD

Enseignants : Ulysse CAILLON (Groupes 1 et 2) et Antonio PALERMO (Groupe 3)

Prérequis : Spectacles à voir dans la saison théâtrale de la métropole lilloise (sous réserve de la situation sanitaire et de la capacité d'accueil des théâtres à la rentrée). Des places seront pré-réservées pour les étudiant·e·s : attention à bien se renseigner dès le début du semestre, en particulier en cas d'absence au premier cours du semestre.

Objectif : Construire une analyse personnelle, solide et critique d'un spectacle vivant.

Compétences visées : Méthodologie de l'analyse de spectacle (problématisation, plan, introduction et conclusion), identification des différentes composantes d'un spectacle, utilisation d'un vocabulaire adéquat, sens critique dans l'interprétation.

Contenus de formation : A partir de spectacles de la saison théâtrale et d'extraits vidéo d'autres spectacles, le cours propose une formation à l'analyse du spectacle, sa méthodologie, son histoire et ses enjeux. Il mettra en particulier l'accent sur les différentes composantes de la représentation (espace, rythme, jeu d'acteur, costumes, lumières...) et comment lier l'étude d'éléments scéniques concrets à une thématique et à une interprétation globale du spectacle. On verra également comment l'analyse varie selon le type de spectacles : mise en scène d'une pièce de répertoire, écriture « de plateau », performance...

Les spectacles au programme du cours seront annoncés à la rentrée pour chaque groupe, selon l'enseignant et le groupe.

Bibliographie succincte :

PAVIS, Patrice, *L'Analyse des spectacles*, Paris, Armand Colin, 2016 (3e édition).

UE3 Langue vivante

Anglais - TD

Langues au choix : Anglais proposé dans le département Arts ;

Pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

Responsable : Claire HELIE

Enseignant.es : Andrea BUKTA, Matthew KELLY et Nhi NGUYEN

Prérequis : Niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif : Préparer le niveau B1

Compétences visées : Pratique de l'anglais dans le cadre d'études en arts de la scène (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation : Un test de positionnement en début d'année mènera à la création de groupes de niveau qui permettront à chaque étudiant de progresser dans de meilleures conditions. Méthode : exploration de documents authentiques sur les arts de la scène pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

BCC2 : Pratiquer la création théâtrale et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux

UE1 Histoire

1. Les grandes théories du théâtre - CM

Enseignant : Ulysse CAILLON

Prérequis : Un bon niveau de français écrit et oral est recommandé aux étudiant·e·s non-francophones.

Objectif : Connaître les grands auteurs théoriques ayant marqué la pensée théâtrale et pouvoir les manier de façon critique.

Compétences visées : Lecture critique de textes théoriques sur le théâtre. Relever les grands enjeux théoriques du théâtre, en s'appuyant sur des concepts précis pour commenter des œuvres.

Contenus de formation : Le théâtre est-il le miroir du réel ? Pourquoi pleure-t-on au théâtre ? Y a-t-il une limite à ce que l'on peut montrer sur scène ? À travers l'étude de grands textes théoriques sur le théâtre, de l'Antiquité à aujourd'hui, et à partir de quelques exemples théâtraux contemporains, le cours s'arrêtera sur la manière dont ces questions ont trouvé des réponses diverses.

Des extraits de texte seront distribués aux étudiant·e·s ; il est cependant recommandé de lire en intégralité la *Poétique* d'Aristote et le *Petit Organon pour le théâtre* de Bertolt Brecht.

Bibliographie succincte :

ARISTOTE, *Poétique*, Paris, Le Livre de Poche, 1990.

BRECHT, Bertolt, *Petit organon pour le théâtre*, Paris, L'Arche, 1970 et éditions suivantes.

HUBERT, Marie-Claude, *Les Grandes Théories du théâtre*, Paris, Armand Colin, 1998.

NAUGRETTE, Catherine, *L'Esthétique théâtrale*, Paris, Armand Colin, 2016 (3e édition).

2. Histoire de l'espace théâtral - CM

Enseignant : Antonio PALERMO

Prérequis : aucun

Objectif : Initiation à la compréhension et à l'analyse des enjeux de la scénographie. Acquisition de connaissances théoriques et d'un lexique technique. Acquisition de solides repères historiques dans le domaine.

Compétences visées : Être capable de décrire et analyser une scénographie, mobilisant un lexique approprié. Savoir reconnaître, aussi dans la création contemporaine, les références aux modèles du passé et en proposer une interprétation personnelle.

Contenus de formation : À partir de deux mots : scénographie et décor, nous allons décrire leurs significations aux différentes époques. Les notions d'espace dramatique, de lieu théâtral et de lieu scénique seront le point de départ de cette analyse. Le cours est structuré selon un principe chronologique et se développe dans la perspective du théâtre occidental. Nous aborderons les différentes époques du théâtre grec jusqu'à la révolution de l'espace scénique impulsée - entre autres - par Adolphe Appia et Gordon Craig. Une séance spécifique sera dédiée à l'étude de la technique du théâtre à l'italienne.

Bibliographie succincte :

Anne SURGERS, Scénographie du théâtre occidental, Colin, Paris, 2009.

Pierre SONREL, Traité de scénographie, Lieutier, Paris, 1943, (réédité par la Librairie Théâtrale, Paris, 1984). Revue Théâtre/Public, N°177, "Scénographie l'ouvrage et l'œuvre", 2005-2.

Luc BOUCRIS (ouvrage collectif dirigé par), Scénographie, 40 ans de création, L'Entretemps, Montpellier, 2010.

Un dossier complémentaire, composé d'extraits et de citations tirés de différents ouvrages sera fourni par l'enseignant.

UE2 Dramaturgie

Personnages mythiques du théâtre - CM

Enseignant : Maxence CAMBRON

Prérequis : Aucun

Objectif : Appréhender la notion de dramaturgie à partir du concept de personnage à travers une saisie globale d'une figure mythique dans son évolution au théâtre de l'Antiquité à nos jours.

Compétences visées : Maîtriser le concept de mythe, acquérir une sensibilité particulière à la question de l'intertextualité et aux enjeux liés aux mutations d'une figure théâtrale, tant en termes d'écriture, de dramaturgie que de représentation.

Contenus de formation : Le cours proposera une exploration des personnages de fantômes dans le théâtre occidental et extra-occidental, de l'Antiquité à nos jours. Véritables figures mythiques dont «

l'apparition » est contemporaine du théâtre lui-même, les fantômes traversent toute l'histoire de cet art en engageant de passionnants enjeux de dramaturgie (quel est le statut de ces personnages ? quel rapport à l'illusion dessinent-ils ?) et de représentation (sous quelle.s forme.s se manifestent-ils ? quels moyens scéniques sont mobilisés lors de ces manifestations ?). De séance en séance, nous aborderons un large corpus d'œuvres essentielles du répertoire dramatique international en nous attachant à repérer les variations au travers desquelles ces personnages conservent néanmoins une constante : leur « présence » fait vaciller les repères entre les vivants et les morts, le réel et l'irréel, le maintenant et l'autrefois et vient questionner le présent.

Lien vers le cours Moodle : <https://moodle.univ-lille.fr/course/view.php?id=27748>

Code d'accès Moodle : 4a4cii

Bibliographie succincte :

BORIE, Monique, *Le Fantôme ou le théâtre qui doute*, Arles, Actes Sud, 1997

KATUSZEWSKI, Pierre, *Ceci n'est pas un fantôme. Essai sur les personnages de fantômes dans les théâtres antique et contemporain*, Paris, Kimé, 2011

LAVOCAT, Françoise, LECERCLE, François, *Dramaturgie de l'ombre*, Rennes, PUR, 2005

SANGSUE, Daniel, *Fantômes, esprits et autres morts-vivants. Essai de pneumatologie littéraire*, Paris, José Corti, 2011

UE3 Pratique

1. Théories et pratiques du jeu d'acteur - CM

Enseignante : Alexandra GAUDECHAUX

Objectif : Proposer une approche des enjeux d'incarnation, les codes et grammaires du jeu, les textes majeurs interrogeant le travail de l'acteur.

Compétences visées : Se repérer dans l'histoire du jeu théâtral.

Contenus de formation : Le cours proposera, par la lecture et l'analyse d'un ensemble de textes théoriques sur la pratique de l'acteur/actrice (textes scientifiques et textes d'artistes), l'analyse d'images (photos et vidéos) de donner quelques repères permettant d'articuler une pensée de l'acteur/actrice à une vision esthétique du théâtre de Diderot à nos jours.

Bibliographie succincte :

ASLAN, Odette, *L'Acteur au XXe siècle : éthique et technique*, Vic-la-Gardiole, L'Entretemps, coll. Les Voies de l'acteur, 2005

BARBA, Eugenio, SAVARESE, Nicola, *L'Énergie qui danse. L'Art secret de l'acteur*, 2ème éd., Montpellier, L'Entretemps, Coll. Les voies de l'acteur, 2008

BESSON, Jean-Louis (dir.), *L'Acteur entre personnage et performance*, revue Etudes Théâtrales, n°26, 2003

BROOK, Peter, *L'espace vide*, Paris, Seuil, rééd., 2001

CORVIN, Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Paris, Bordas, 2007

NOVARINA, Valère, *Devant la parole*, Paris, P.O.L, 1999

REGY, Claude, *L'état d'incertitude*, Paris, Solitaires intempestifs, 2011

STANISLAVSKI, Constantin, *La formation de l'acteur*, Paris, Payot & Rivages, 2001.

2. Pratiques scéniques 1 : training et improvisation - TD

Enseignant.es : Ulysse CAILLON & Audrey CHAPON

Programme d'Audrey CHAPON (Groupes 1, 2 & 3)

Prérequis : Aucun

Objectif : Acquérir et comprendre les bases techniques et les fondamentaux du théâtre.

Compétences visées : Avoir conscience de son corps dans l'espace, se rendre disponible, curieux et à l'écoute de ses partenaires de jeu pour transformer en situation dramatique tout événement scénique.

Contenus de formation : Au travers de différents exercices, les étudiant.es sont invité.es à engager et éprouver le corps dans un espace précis pour trouver le mouvement juste et faire naître l'émotion, la fantaisie ou encore l'imagination. Il s'agira d'engager le corps (physique) pour faire surgir l'intérieur et la sincérité.

Bibliographie succincte :

Le corps de l'acteur de Pippo Delbono (Ed : Les solitaires intempestifs)

L'imagination créatrice de l'acteur de Michaël Chekhov (Ed : Pygmalion)

Une amulette faite de mémoire par Eugénio Barba (Ed : L'entretemps éditions – Les voix de l'acteur)

Programme d'Ulysse CAILLON (Groupe 4)

Prérequis : Aucune expérience de jeu préalable n'est nécessaire.

Objectif : Expérimenter les éléments fondamentaux de la pratique théâtrale

Compétences visées : Savoir s'échauffer, prendre conscience de son corps dans l'espace scénique, réagir à une nouvelle proposition ou contrainte, travailler collectivement au plateau.

Contenus de formation : Le cours invite les étudiant·e·s à travers différents exercices à développer leur sens du plateau, à s'exprimer au premier ou au second plan d'une action scénique, à construire une narration avec ou sans texte. Nous aborderons cette exploration à partir de la question du regard, à la fois comme geste concret et comme thématique. La concentration et l'attention au travail collectif sont essentielles pour le cours.

Bibliographie succincte :

Sur le training de l'acteur·rice

DELBONO, Pippo, *Le Corps de l'acteur ou la nécessité de trouver un autre langage*, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2004.

FO, Dario, *Le Gai Savoir de l'acteur*, Paris, L'Arche, 1990.

Sur le regard

DAMASIO, Alain, *Les Furtifs*, Paris, Gallimard, 2021 (édition poche).

DESPENTES, Virginie, *Vernon Subutex*, Paris, Le Livre de Poche, 2018.

BCC3 Construire son projet personnel et professionnel

UE 1 Métiers du théâtre - CM

Enseignant : Jérôme SEGARD

Objectif : Aller à la découverte des métiers du théâtre et des arts de la scène en général et accompagner les étudiants vers un questionnement autour des différents métiers.

Compétences visées : Aider à la compréhension du monde professionnel du spectacle vivant et particulièrement du théâtre ; Être capable d'identifier les différentes professions et leurs missions ; Connaître les différentes ressources pour financer un projet de spectacle.

Contenus de formation : Ce cours sera un aller-retour permanent entre l'université et des lieux culturels, artistiques ou institutionnels (sous réserve de la crise sanitaire et des possibilités d'être accueilli hors de l'université). Ce temps de formation ira à la rencontre de femmes et d'hommes du spectacle vivant : une auteure qui collabore régulièrement avec la scène, une administratrice qui abordera des notions économiques et organisationnelles d'un théâtre, un régisseur général autour des métiers de la technique et de son vocabulaire (fiche technique, sécurité, service) et des artistes qui amèneront leur regard, leur sensibilité mais aussi des contenus pour découvrir la particularité et le fonctionnement du statut de l'intermittence, de la vie d'une compagnie ou l'engagement à l'égalité hommes-femmes dans la culture. La notion de public sera abordée par les politiques d'éducation artistique et culturelle et de médiation culturelle. Nous aborderons aussi les notions de production, de diffusion et de communication d'un spectacle. Le cours s'adaptera aux conditions sanitaires.

Bibliographie succincte :

OBSERVATOIRE DU SPECTACLE VIVANT, *Guide des métiers du spectacle vivant*, Janvier 2019, CPNEF.SV / AFDAS

UE 2 : Projet de l'étudiant : Intégration (obligatoire pour tous les étudiants)

Département - ARTS // Licence - Mention - ARTS // Parcours - Études théâtrales									
Semestre 1									
Libellé	Sess.	Nature	Str. org.	Type	Type ex.	Tir.	Comm.	Durée	Doc.
BCC 1 Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales									
UE 1 Approche des Arts									
ET-1Approche des Arts									
Approche des Arts (CM)	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
Approche des Arts (CM)	2	Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
UE 2 Méthodologie appliquée à un art									
ET-1Analyse de spectacles									
Analyse de spectacles (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
UE 3 Langue vivante									
SB S1Anglais									
ART-1Anglais B1									
Anglais B1(TD)	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	écrit et/ou oral et/ou dossier	N	N	2	N
Anglais B1(TD)	2	Oral	UFR/départements	CT	oral	N	N	0,25	N
BCC 2 Pratiquer la création théâtrale et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux									
UE 1 Histoire									
ET-1Les grandes théories du théâtre									
Les grandes théories du théâtre (CM)	1	Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
Les grandes théories du théâtre (CM)	2	Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
ET-1Histoire de l'espace théâtral									
Histoire de l'espace théâtral (CM)	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
Histoire de l'espace théâtral (CM)	2	Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
UE 2 Dramaturgie									
ET-1Personnages mythiques du théâtre									
Personnages mythiques du théâtre (CM)	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
Personnages mythiques du théâtre (CM)	2	Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
UE 3 Pratique									
ET-1Théories et pratiques du jeu d'acteur									
Théories et pratiques du jeu d'acteur (CM)	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
Théories et pratiques du jeu d'acteur (CM)	2	Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
ET-1Pratiques scéniques 1: training et improvisation									
Pratiques scéniques 1: training et improvisation (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CCI	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
BCC 3 Construire son projet personnel et professionnel									
UE 1 Métiers									
ET-1Métiers du théâtre									
Métiers du théâtre (CM)	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
Métiers du théâtre (CM)	2	Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
UE 2 Projet de l'étudiant : Intégration									
SB Module d'intégration à distance - Campus Pont-de-Bois									
INT-1Module d'intégration à distance (PDB)									
Module d'intégration à distance (PDB) (TD Distanciel)	1	Ecrit et/ou oral	autres(DIP...)	CCI	CCI	N	N	0	N
SB UE PE Intégration - Campus Pont-de-Bois									

BCC 1 Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales

UE1 Approche des arts 2 - CM

Enseignant : Antonio PALERMO

Prérequis : Aucun

Objectif : Initiation à l'histoire des arts plastiques et à l'analyse des œuvres.

Compétences visées : Acquisition de connaissances théoriques et pratiques, contextualisation des exemples. Être capable de décrire et analyser une œuvre d'art plastique en la mettant en relation avec d'autres.

Contenus de formation : Cet enseignement vise à une compréhension de la notion d'art et de l'évolution des arts plastiques (peinture, sculpture, architecture), à travers un parcours chronologique, associant examen d'une époque artistique et analyse d'œuvres, et menant de la Préhistoire aux avant-gardes et à l'art contemporain, en passant par l'Antiquité grecque, romaine, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque baroque, le classicisme, l'art des Lumières, le romantisme, le réalisme et l'impressionnisme. S'il veut transmettre une culture générale, ce cours a aussi pour but d'éveiller le sens esthétique des étudiants et de favoriser les échanges intellectuels entre eux.

Bibliographie succincte :

Ernst Hans GOMBRICH, Histoire de l'art, Flammarion, 1986.

René HUYGHE, Sens et destin de l'art, vol. 1 et 2, Flammarion, 1967.

Elie FAURE, Histoire de l'art, Bartillat, 2010.

Maria Carla PRETTE, Alfonso DE GIORGIS, Qu'est-ce que l'Art, Gründ, 2001.

Paul VALERY, Notion générale sur l'art, 1935.

UE2 Méthodologie appliquée à un art

Analyse dramaturgique - TD

Enseignant.es : Hélène ROUTIER & Guillaume COT

Objectif : Pratiquer l'analyse dramaturgique à partir de textes d'époques différentes (théâtre antique, classique, contemporain)

Compétences visées : Être en mesure d'analyser un texte dramatique (fragment ou œuvre intégrale) dans une perspective dramaturgique.

Contenus de formation : La lecture du texte de théâtre et les enjeux relatifs au passage au plateau occupent le centre de réflexion de ce cours. A partir d'un corpus d'œuvres dramatiques variées, nous travaillerons sur les formes et les grandes structures du texte.

Bibliographie succincte :

DANAN, Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?* Arles, Actes Sud-Papiers, Coll. Apprendre, 2010

PAVIS, Patrice, *L'Analyse des textes dramatiques*, 3ème éd., Paris, Armand Colin, Coll. Cursus, 2016

RYNGAERT, Jean-Pierre, *Introduction à l'analyse du théâtre*, Paris, Armand Colin, Coll. Cursus, 2014

UBERSFELD, Anne, *Lire le théâtre* (tome 1), Paris, Belin, 1996

VINAVER, Michel (dir.), *Écritures dramatiques. Essais d'analyse de textes de théâtre*, Arles, Actes Sud, 1993

UE3 Langue vivante

Anglais - TD

Langues au choix : Anglais proposé dans le département Arts ; pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

Responsable : Claire HELIE

Enseignants en attente

Prérequis : Niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif : Préparer le niveau B1

Compétences visées : Pratique de l'anglais dans le cadre d'études en arts de la scène (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation : Exploration de documents authentiques sur les arts de la scène pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

BCC2 Pratiquer la création théâtrale et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux

UE1 Histoire

Histoire du théâtre de l'Antiquité au Moyen Age - CM

Enseignante : Hélène ROUTIER

Prérequis : Aucun.

Objectif : L'acquisition de connaissances sur l'histoire du théâtre occidental, de ses origines dans l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge inclus. L'initiation aux fonctions religieuses, politiques et sociales de cet art pendant cette vaste période. L'apprentissage des procédés scéniques dans leurs diversités mis en parallèle avec la création artistique.

Compétences visées : La connaissance du fait théâtral et de son importance pendant la période étudiée à travers des pièces. La capacité de distinguer, d'analyser de façon critique et d'apprécier les genres littéraires et artistiques particuliers du théâtre antique et médiéval.

Contenus de formation : À travers les études historiques des périodes concernées, la description des conditions de certaines représentations et leurs analyses, ainsi que la lecture des extraits des pièces choisies, ce CM sera basé sur les contextes politiques et socio-culturels dans lesquels est créé le théâtre antique grec, romain et médiéval. *In fine*, seront mises en évidence les raisons pour lesquelles ces formes théâtrales originelles ont toujours intéressé les gens de théâtre.

Bibliographie succincte :

DEMONT Paul, LEBEAU Anne, *Introduction au théâtre grec antique*, Paris, Librairie générale française, 1996 (collection Le Livre de poche).

DUPONT Florence, *L'Acteur-roi ou le théâtre dans la Rome antique*, Paris, Les Belles Lettres, 1986.

HAVIARAS, Sotirios, JAMAIN, Claude (sous la dir. de), *Du Chœur antique aux choralités contemporaines*, Villeneuve d'Ascq, Cahier de la Maison de la recherche, Université de Lille 3, 2009.

MAZOUER Charles, *Le Théâtre français du Moyen Âge*, Paris, Honoré Champion, 2016.

MORETTI Jean-Charles, *Théâtre et société dans la Grèce antique : une archéologie des pratiques théâtrales*, Paris, Librairie générale française, 2001 (collection Le Livre de poche).

ORFANOS, Charalampos, *Les Sauvageons d'Athènes ou La Dialectique du rire chez Aristophane*, Paris, Les Belles Lettres, 2006.

VERNANT, Jean-Pierre, VIDAL-NAQUET, *Mythe et tragédie dans la Grèce ancienne*, Paris, La Découverte, 2001.

VILLACEQUE, Noémie, *Spectateurs de paroles ! : délibération démocratique et théâtre à Athènes à l'époque classique*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019.

Étude dramaturgique : textes antiques et médiévaux - TD

Enseignante : Alexandra GAUDECHAUX

Prérequis : Lecture des œuvres intégrales au programme.

Objectif : Consolider les connaissances en matière d'histoire du théâtre antique et médiéval grâce à l'étude littéraire et dramaturgique d'extraits.

Compétences visées : Être capable d'appréhender de façon fine des extraits de pièces du théâtre antique et médiéval, de les resituer dans leur contexte socio-culturel et d'analyser les enjeux dramaturgiques qui sont les leurs dans une perspective contemporaine.

Contenus de formation : Ce TD sera l'occasion d'étudier des extraits variés et mettra à l'honneur quatre pièces, qu'il s'agira d'étudier de façon plus approfondie : pour l'Antiquité grecque, *Œdipe roi* de Sophocle (tragédie) et *L'Assemblée des femmes* d'Aristophane (comédie) ; pour l'Antiquité romaine, *La Marmite (Aulularia)* de Plaute (comédie) ; et pour le Moyen Âge *Le Jeu de la feuillée* d'Adam de la Halle (représentée en 1276 et connue comme l'une des premières pièces du théâtre dit *profane*).

Œuvres au programme :

SOPHOCLE, *Œdipe roi*, dans *Théâtre complet*, traduction et présentation de Robert Pignarre, Paris, Flammarion, GF, 2000.

ARISTOPHANE, *L'Assemblée des femmes*, traduction et présentation de Victor-Henry Debidour, Paris, Gallimard, Folio Sagesse, 2019.

PLAUTE, *La Marmite*, traduction et présentation de Florence Dupont, Paris, Actes Sud, Babel, 2001.

ADAM DE LA HALLE, *Le Jeu de la feuillée*, traduction et présentation de Jean Dufournet, Paris, Flammarion, GF, 1993.

Il est demandé que la pièce *Oedipe roi* ait été lue pour la première séance du cours.

Vous pouvez accéder gratuitement aux œuvres intégrales sur remacle.org, vous y trouverez les grands classiques de l'antiquité grecque et latine ainsi que des dossiers thématiques. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site zlibrary pour *Le Jeu de la Feuillée* d'Adam de la Halle, dit "Adam le Bossu".

Bibliographie succincte :

DEMONT, Paul, LEBEAU Anne, *Introduction au théâtre grec antique*, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Références », 1996.

MORETTI Jean-Charles, *Théâtre et société dans la Grèce antique*, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Références », 2001.

GOLVIN, Jean-Claude, SALLES, Catherine, *Le théâtre romain et ses spectacles*, Paris, Lacapelle-Marival, Archéologie Nouvelle, 2013.

BOUHAÏK-GIRONES, Marie, DOMINGUEZ Véronique, KOOPMANS Jelle (dir.), *Les pères du théâtre médiéval. Examen critique de la constitution d'un savoir académique*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Interférences, 2010.

DOMINGUEZ Véronique (dir.) *Renaissance du théâtre médiéval : Contributions au XIIe colloque de la Société internationale du théâtre médiéval, Lille, 2-7 juillet 2007*, Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain, Au fil des œuvres, 2013.

ZINK Michel, *Littérature française du Moyen Âge*, PUF, col. « Quadrige », Paris, 2004.

UE2 Esthétique

Histoire et esthétique de la lumière - CM

Enseignante : Véronique PERRUCHON Professeure des Universités en Arts de la scène

Directrice du programme de recherche « Lumière de Spectacle » du Centre d'Etude des Arts Contemporains

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

Objectif : Acquisition de connaissances théoriques et techniques dans les domaines esthétique et historique de la lumière de spectacle.

Compétences visées : Être capable de restituer les évolutions techniques de la lumière de spectacle et d'en expliquer les incidences esthétiques.

Contenus de formation : « Par lumière, il va sans dire que je n'entends pas le simple fait d'y voir clair (c'est-à-dire pas la simple négation de l'obscurité), pas la 'clarté', mais une lumière active créatrice de formes », cette lumière active appelée de ses vœux par Appia, se réalise dans la confrontation entre l'ombre et la lumière. Le cours proposera une traversée historique et esthétique de la lumière de spectacle. Il s'appuiera notamment sur l'ouvrage *Noir. Lumière et théâtralité*. L'apport théorique sera abondamment illustré de documentations iconographiques. Le cours déclinera les implications esthétiques qui sont liées à l'évolution de la lumière en lien avec celle générale du théâtre.

Code Moodle : 43u273

Bibliographie succincte :

V. PERRUCHON, *Noir, lumière et théâtralité*, PUS, 2016.

B. MAITTE, *Une histoire de la lumière*, Editions du Seuil, 1981 et 2015.

F. CRISAFULLI, *Lumière active*, Artdigiland, 2015.

F.-E. VALENTIN : *Lumière pour le spectacle*, Librairie Théâtrale 1982-1994.

HENRI ALEKAN : *Des Lumières et des ombres*, Editions du collectionneur, 1996.

UE3 Pratique

Pratiques scéniques 2 : respiration et voix - TD

Enseignante : Audrey CHAPON

Prérequis : Aucun

Objectif : Transmettre et donner vie, donner à voir et écouter un texte. Dire et s'appropriier les mots des autres.

Compétences visées : Être concentré.e et avoir conscience de son propre corps, de ses contraintes, de ses possibles et avoir conscience du corps et de la présence des autres.

Contenus de formation : Les étudiant.es seront invité.es à trouver leur propre voix, leur propre respiration. A partir de techniques de base vocales, le travail se fera selon chaque univers esthétique et personnel. Inviter le corps et l'organicité, du et dans le texte, et pouvoir extérioriser le plus authentiquement possible les mouvements internes.

Bibliographie succincte :

Vers un théâtre pauvre de Jerzy Grotowski (Ed : L'âge d'homme)

Le Corps poétique de Jacques Lecoq (Ed : Actes Sud -Papiers)

BCC3 Construire son projet personnel et professionnel

UE1 Métiers

Institutions culturelles : visites et rencontres - CM

Institutions culturelles : visites et rencontres - TD

Enseignante : Jenny BERNARDI

Prérequis : Aucun

Objectif : Saisir les grands principes de la politique culturelle française en matière de spectacle vivant et connaître les structures sur le territoire.

Compétences visées : Comprendre les politiques culturelles en France et leurs développements dans différentes structures, savoir préparer un questionnaire.

Contenus de formation : S'articulant autour des notions de « décentralisation théâtrale » et de « théâtre populaire », ce cours se proposera de retracer l'histoire des politiques culturelles françaises en matière de spectacle vivant depuis la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'à nos jours. Il mettra en perspective les politiques actuelles en matière de théâtre de service public et ambitionnera de donner aux étudiants les outils pour en comprendre le fonctionnement et les enjeux. Nous découvrirons les structures qui mettent en place ces politiques sur le terrain.

Bibliographie succincte :

ABIRACHED, Robert (dir.), *La décentralisation théâtrale*, Paris, Actes Sud Papiers, 1992-2005

De JOMARON, Jacqueline (dir.), *Le Théâtre en France, du Moyen Age à nos jours*, Paris, Lgf, 1993

URFALINO, Philippe, *L'invention de la politique culturelle*, Paris, Hachette 2004

Site du Ministère de la Culture/ Pages sur les labels

UE2 Projet de l'étudiant

Culture numérique (Obligatoire pour tous les étudiants)

Département - ARTS // Licence - Mention - ARTS // Parcours - Études théâtrales									
Semestre 2									
Libellé	Sess.	Nature	Str. org.	Type	Type ex.	Tir.	Comm.	Durée	Doc.
BCC 1 Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales									
UE 1 Approche des Arts									
ET-2-Approche des arts 2									
Approche des arts 2 (CM)		1 Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2 N	
Approche des arts 2 (CM)		2 Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2 N	
UE 2 Méthodologie appliquée à un art									
ET-2-Analyse dramaturgique									
Analyse dramaturgique (TD)		1 Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2 N	
Analyse dramaturgique (TD)		2 Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2 N	
UE 3 Langue vivante									
SB S2 Anglais									
ART-2-Anglais B1									
Anglais B1(TD)		1 Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	écrit et/ou oral et/ou dossier	N	N	2 N	
Anglais B1(TD)		2 Oral	UFR/départements	CT	oral	N	N	0,25 N	
SB S2 Langue Non-Débutant		1 Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	écrit et/ou oral et/ou dossier	N	N	2 N	
		2 Oral	UFR/départements	CT	oral	N	N	0,25 N	
BCC 2 Pratiquer la création théâtrale et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux									
UE 1 Histoire									
ET-2-Histoire du théâtre de l'Antiquité au Moyen Âge									
Histoire du théâtre de l'Antiquité au Moyen Âge (CM)		1 Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2 N	
Histoire du théâtre de l'Antiquité au Moyen Âge (CM)		2 Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2 N	
ET-2-Étude dramaturgique : textes antiques et médiévaux									
Étude dramaturgique : textes antiques et médiévaux (TD)		1 Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2 N	
Étude dramaturgique : textes antiques et médiévaux (TD)		2 Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2 N	
UE 2 Esthétique									
ET-2-Histoire et esthétique de la lumière									
Histoire et esthétique de la lumière (CM)		1 Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CCI	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2 N	
UE 3 Pratique									
ET-2-Pratiques scéniques 2 : respiration et voix									
Pratiques scéniques 2 : respiration et voix (TD)		1 Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CCI	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2 N	
BCC 3 Construire son projet personnel et professionnel									
UE 1 Métiers									
ET-2-Institutions culturelles: visites et rencontres									
Institutions culturelles: visites et rencontres (CM)		1 Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2 N	
Institutions culturelles: visites et rencontres (CM)		2 Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2 N	
ET-2-Institutions culturelles : visites et rencontres									
Institutions culturelles : visites et rencontres (TD)		1 Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2 N	
Institutions culturelles : visites et rencontres (TD)		2 Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	1 N	
UE 2 Projet de l'étudiant									
SB Culture et compétences numériques									
CCN-2-Culture et compétences numériques en autoformation (S2/S4/S6)									
Culture et compétences numériques en autoformation (S2/S4/S6) (TD Distanciel)		1 Ecrit et/ou oral	autres(DIP...)	CCI	CCI	N	N	0 N	
MM-2-Culture et compétences numériques									
SB Culture et compétences numériques et Remédiation									
ET-2-Remédiation									
MM-2-Culture et compétences numériques									
CCN-2-Culture et compétences numériques en autoformation (S2/S4/S6)									
Culture et compétences numériques en autoformation (S2/S4/S6) (TD Distanciel)		1 Ecrit et/ou oral	autres(DIP...)	CCI	CCI	N	N	0 N	

Semestre 3

BCC1 Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales

UE1 Dialogue entre les arts

Formes opératiques - CM

Enseignante : Marie-Pierre LASSUS

Prérequis : aucun

Objectif : Connaître les principaux éléments de l'esthétique opératique, les voix, les œuvres de référence, réfléchir à l'actualité du genre et appréhender l'organisation et la politique des institutions.

Compétences visées : Aider à l'appréhension du genre lyrique (son histoire, ses esthétiques) et son actualité, présenter l'organisation professionnelle du monde de l'opéra.

Contenus de formation : À partir d'un déroulé chronologique, qui ira de la naissance vénitienne du genre à l'époque contemporaine, il s'agira de présenter les grands moments de l'histoire de l'opéra, en interrogeant le lien entre théâtre et musique (chant), et son rapport à la politique. Les cours seront consacrés à l'analyse d'œuvres de référence à partir de captations vidéo. Pour chaque moment, la question du public et de l'organisation socio-économique de l'opéra sera envisagée.

Bibliographie succincte :

Alain Perroux, *L'opéra, mode d'emploi*, Paris, L'Avant-Scène opéra, 2010.

Christian Merlin, *Opéra et mise en scène*, Paris, L'Avant-Scène opéra, 2007.

Musicologie et Arts visuels 1 - TD

Enseignant : Nathalie Poisson-Cogez

Prérequis : Aucun

Objectifs :

- Etendre le champ des connaissances en Histoire de l'art
- Apprivoiser l'appréhension des œuvres contemporaines
- Comprendre les enjeux esthétiques et formels au regard des contextes historiques, géographiques, culturels et sociaux

Compétences visées :

- Méthodologie d'analyse et développement de l'esprit critique
- Expression orale et écrite, Argumentation

Descriptif du contenu :

Il s'agit d'un cours d'initiation à l'art moderne et contemporain. L'objectif est de donner aux étudiants les bases d'une culture générale dans le domaine de l'histoire de l'art visuel des XXe et XXIe siècles. Il s'agit de repérer les grands courants, de connaître les principaux artistes, de comprendre les enjeux et les articulations des mutations formelles. Un répertoire sera constitué à partir de l'analyse approfondie des œuvres majeures de la période au travers de deux thématiques : l'objet et le corps.

Bibliographie sélective :

Agamben (Giorgio), Qu'est-ce que le contemporain ? Paris, Edition Rivages, 2008.

Blistène (Bernard), Une Histoire de l'art du XXe siècle, Beaux-Arts / Centre Georges Pompidou, Paris, 2004.

Couturier (Elisabeth), L'art contemporain mode d'emploi, Editions Fillipachi, Turin, 2004

De Maison Rouge (Isabelle), Prévost (Jean-Marc), Salem (Lionel), L'art contemporain, Editions Milan, 1997.

De Mèredieu (Florence), Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain, Paris, Larousse, 2011.

UE2 Méthodologie appliquée à un art

Dossiers et revues de presse - TD

Enseignante : Jenny BERNARDI

Prérequis : Aucun

Objectifs : Savoir communiquer sur son projet artistique ou de structure.

Compétences visées : Acquérir la maîtrise d'outils de communication et comprendre les enjeux de celle-ci.

Contenus de formation : S'appuyant sur des exemples réels, ce cours se proposera d'apprendre à bien communiquer sur son projet (dossiers artistiques pour les compagnies, projets culturels et artistiques pour les structures) ainsi qu'à structurer ses documents (dossiers de presse, revues de presse...). Il initiera les étudiants aux différents outils utilisables et permettra de comprendre les enjeux de ces documents et d'une bonne communication plus généralement (demandes de subventions, CV...).

Bibliographie succincte :

Fiche pratique : Le dossier de création Site Horslesmurs

Fiche pratique : Les relations presse d'une compagnie Site Horslesmurs

UE3 Langue vivante

Anglais - TD

Langues au choix - Anglais ; pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

Responsable : Claire HELIE

Enseignants en attente

Prérequis : Niveau B1 (CECRL)

Objectif : Consolider le niveau B1

Compétences visées : Pratique de l'anglais dans le cadre d'études en arts de la scène (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation : Méthode : exploration de documents authentiques sur les arts de la scène pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

BCC2 Pratiquer la création théâtrale et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux

UE1 Histoire

1. Histoire du théâtre du XVIe au XVIIIe siècle - CM

Enseignant : Guillaume COT

Prérequis : Aucun

Objectif : Acquisition des connaissances nécessaires pour comprendre l'évolution et la composition du théâtre européen au cours de son histoire.

Compétences visées : Analyser des images et des textes de théâtre, qu'il s'agisse de théorie ou de pièces, en les mettant en perspective avec des connaissances historiques.

Contenus de formation : Le théâtre européen moderne connaît des mutations importantes entre la Renaissance à la fin de l'âge classique, c'est-à-dire du XVIe siècle jusqu'à la Révolution française. Le cours s'attachera à étudier les grands courants esthétiques de la période (théâtre humaniste, théâtre élisabéthain et jacobéen, théâtre protestant, théâtre classique français, théâtre des Lumières), notamment par l'étude des institutions, les acteurs, les techniciens du théâtre.

Il s'agira de mettre en relation la production des œuvres et théories théâtrales avec la situation socio-économique des pays dans lesquels elles sont nées.

Bibliographie succincte :

Christian BIET (dir.) *Le théâtre français du XVIIe siècle*, Avant-scène théâtre, 2009.

Martin de ROUGEMONT, *La Vie théâtrale en France au 18e siècle*, Champion-Slatkine, 1988.

2. Étude dramaturgique : textes du XVIe au XVIIIe siècle - TD

Enseignant : Guillaume COT

Prérequis : Aucun

Objectif : S'initier à l'étude dramaturgique de pièces de théâtre à partir de connaissances historiques.

Compétences visées : Lire des textes de théâtre, en dégager les enjeux dramaturgiques, et les situer dans les courants esthétiques qui les ont vu naître.

Contenus de formation : Le cours s'articulera autour de la lecture de trois grandes œuvres de la période qui s'étend du XVIe au XVIIIe siècle, ainsi que d'extraits d'œuvres qui lui sont liées. Ces trois classiques du théâtre seront abordés dans une double perspective, historique et dramaturgique

Pièces étudiées :

Timon d'Athènes de Shakespeare

Dom Juan de Molière

La Seconde surprise de l'amour de Marivaux

UE2 Mise en scène

1. Atelier de mise en scène - TD

Enseignant : Sophie PROUST

Prérequis : Maîtrise de la langue française. Lire les textes proposés avant le début de l'atelier.

Objectif : Réaliser une mise en scène sur un extrait de texte et ainsi être confronté.e aux différentes activités du metteur en scène.

Compétences visées : Expérimenter les différentes étapes du travail du metteur en scène.

Contenus de formation : L'atelier de mise en scène comprend des points théoriques ciblés et essentiellement une expérimentation pratique des différentes fonctions auxquelles le metteur en scène est confronté pour réaliser une mise en scène. Pour ce faire, l'atelier se fonde sur un extrait de texte choisi parmi une dizaine d'œuvres dramatiques proposées. Les étudiant.e.s sont invité.e.s à lire les œuvres dans leur intégralité avant le début de l'atelier pour son bon fonctionnement. Ensuite, chaque étudiant.e-metteur.se en scène ou groupe d'étudiant.e. s-metteurs.es en scène réalisera une proposition de mise en scène sur un des extraits. Parmi les consignes impérativement à respecter figure celle de ne pas dénaturer le texte. L'étudiant.e présentera les différentes étapes de son travail

(théorique et pratique) au cours de l'atelier et réalisera un dossier de mise en scène (modalités communiquées lors de l'atelier).

Bibliographie succincte :

PROUST, Sophie, *La direction d'acteurs dans la mise en scène théâtrale contemporaine*, préface de Patrice Pavis, Vic-la-Gardiole, L'Entretemps, 2006, 533 p.

Œuvres au programme :

BECKETT, Samuel, *En attendant Godot*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1952, 134 p. [Fin de la pièce à partir de la didascalie p. 131 : « Silence. Le soleil se couche, la lune se lève.]

CAUBÈRE, Philippe, *Le roman d'un acteur, tome I – L'âge d'or*, Paris, Éd. J. Losfeld, La Comédie Nouvelle, 1994, 791 p. [Choix de texte : le début d'*Ariane ou l'Âge d'or*].

DE VOS, Rémi, *Trois ruptures*, Arles, Actes-Sud Papiers, 2014, 80 p. (La première scène)

GALEA, Claudine, *Au bord*, Les Matelles, 2010, 26 p., [Choix de texte, p. 14 à 20, ou autre à valider avec l'enseignante] NB : ce texte a reçu le Grand Prix de la Littérature Dramatique en 2011.

MASSINI, Stefano, *Femme non rééducable* [2007], Paris, L'Arche, 2010, 86 p. [Choix du texte laissé à l'étudiant. Extrait lu en cours : « Fagot humain », p. 28-32].

NDIAYE, Marie, *Papa doit manger*, Paris, Les Éditions de minuit, 2003, 94 p. [Choix de texte : la scène II].

RISTIC, Sonia, *Migrants*, Carnières-Morlanwelz, Lansman, 2013, 59 p. [Choix de texte : scène 18].

SHAKESPEARE, William, *Hamlet* [suivi de *Le Roi Lear*], préf. et trad. d'Yves Bonnefoy, [Paris], Gallimard, 1978, 402 p., p. 25-213 (Folio, n° 1069). [Choix : Acte IV, scène V de la réplique du Roi : « Mon cher Laërte, Parce que vous cherchez la vérité » [p. 163] à la sortie d'Ophélie « Au revoir. » [P. 166]. Sur cet extrait, l'enjeu vise à essayer de trouver le moyen scénique de restituer pour le public d'aujourd'hui le sens des fleurs qu'Ophélie distribue autour d'elle avant d'aller mourir.

THIBAUT, Carole, *Avec le couteau le pain*, Carnières-Morlanwelz, Lansman Éditeur, 2010, 58 p. [Choix : la première scène « 1. Repas familial ».]

2. Atelier scénographie et lumière - TD

Enseignant : Antonio PALERMO

Prérequis : Il est vivement conseillé de réviser les concepts développés durant le semestre 1, dans le cadre de l'UE1, Histoire de l'espace théâtral

Objectif : Acquérir des compétences théoriques et pratiques. Concevoir et réaliser, sous forme de maquette, un projet de scénographie structuré et argumenté cohérent avec une proposition d'éclairage.

Compétences visées : Être capable de mettre en œuvre les acquis théoriques développés durant le semestre 1.

Contenus de formation : De la scène grecque aux théâtres « hors les murs », du théâtre à l'italienne aux salles polyvalentes, tout est possible au théâtre si la relation entre la salle et la scène est justifiée par des enjeux dramatiques et un parti pris original. Par groupes de travail, à partir d'un texte théâtral

vous serez accompagnés à concevoir une proposition originale, réalisée sous forme de maquettes, planches de costumes et plans de feu. Les concepts d'espace dramatique et de lieu théâtral seront mis en pratique à travers un processus collectif et créatif.

Bibliographie : Corpus de textes : *Britannicus* de Racine, *Hernani* de Victor Hugo et *La femme d'avant* de Roland Schimmelpenninck.

Une lecture préalable des trois pièces est indispensable.

Avant le démarrage de l'atelier, il est vivement conseillé de réviser les concepts développés durant le semestre 1, dans le cadre de l'UE1, Histoire de l'espace théâtral (dont voici un rappel bibliographique).

Anne SURGERS, Scénographie du théâtre occidental, Colin, Paris, 2009.

Pierre SONREL, Traité de scénographie, Lieutier, Paris, 1943, (réédité par la Librairie Théâtrale, Paris, 1984).

Revue Théâtre/Public, N°177, "Scénographie l'ouvrage et l'œuvre", 2005-2.

Luc BOUCRIS (ouvrage collectif dirigé par), Scénographie, 40 ans de création, L'Entretemps, Montpellier, 2010.

UE3 Jeu

Pratiques scéniques 3 : mise en voix et en espace - TD

Enseignantes : Anne-Frédérique BOURGET & Audrey CHAPON

Prérequis : Aucun

Objectif : Appréhender le texte et le mettre en espace.

Compétences visées : Connaître des textes dramatiques, appréhender l'espace scénique et questionner la dramaturgie et les enjeux scéniques des textes.

Contenus de formation : Avec les acquis de chaque étudiant.e nous ferons un travail plus personnel sur l'approche dramaturgique et scénique des textes, soient étudiés et évoqués en CM ou des désirs particuliers de scènes de chacun.e. Les étudiant.es seront invité.es à fouiller le texte, chercher le corps et la voix des personnages, l'espace pris par ceux-ci et les enjeux de chaque situation. Ils et elles seront invité.es à faire de multiples propositions sur une même scène tout en mettant à l'épreuve différents codes de jeu et en prenant en références différentes esthétiques de mise en scène ou de mise en espace existantes.

Bibliographie succincte :

Outre Scène (Revue du Théâtre National de Strasbourg – Février 2033- N°1- Entretiens avec plusieurs metteur.es en scène.

Love me or Kill me Sarah Kane et le Théâtre par Graham Saunders (Ed : L'Arche)

L'espace vide, Ecrits sur le théâtre de Peter Brook. (Ed : Points Essais)

Théâtre en présence de Joël Pommerat. (Ed : Actes Sud- Papiers)

BCC 3 Construire son projet personnel et professionnel

UE1 Métiers

1. Cirque : histoire et pratiques - TD

Enseignant : Jérôme SEGARD

Prérequis : Avoir vu 2 spectacles de cirque contemporain choisis à travers les programmations de la métropole lilloise (sous réserve de la situation sanitaire et des possibilités d'accueil à la rentrée).

Objectifs : Découvrir le cirque contemporain à travers l'esthétique des créatrices et des créateurs qui ont contribué à son développement et sa reconnaissance. Appréhender les enjeux du cirque contemporain à travers sa contribution à l'action artistique et à la décentralisation culturelle. Découvrir par la pratique le jeu burlesque et le travail du clown.

Compétences visées : Savoir définir le cirque contemporain et analyser, commenter un spectacle de cette discipline artistique. Notion de découverte du clown et du jeu burlesque.

Contenus de formation : Atelier progressif de découverte du jeu burlesque et du clown. Voir et analyser un spectacle de cirque contemporain. Rechercher, interviewer, organiser et retranscrire collectivement une réflexion autour de sujets d'investigation du cirque contemporain ou du clown. Atelier « Les déclinaisons circassiennes » : S'initier au cirque par un travail corporel et collectif

Bibliographie succincte :

Livres

CEZARD Delphine, *les « Nouveaux » Clowns, Approche sociologique de l'identité, de la profession et de l'art du clown aujourd'hui*, l'Harmattan, Paris (2014)

DEFACQUE Gilles, *Parlures (1)*, Editions Invenit, Ennetières-en-Weppes (2009)

DEFACQUE Gilles, *Parlure (2)* Editions Invenit, Le Prato, Le MUBA, Ennetières-en-Weppes (2012)

GUY Jean-Michel, *Avant-garde, Cirque ! Les arts de la piste en révolution*. Éditions Autrement, Paris (2001)

HIVERNAT Pierre, KLEIN Véronique, *Panorama contemporain des Arts du Cirque*, Hors les Murs, Milan (2010)

KRAL Petr, *Le burlesque ou la morale de la tarte à la crème*, Edition Ramsay poche cinéma (2007)

Document DVD

GUY Jean Michel et ROSENBERG Julien, *Le Nuancier du Cirque*, SCEREN (CNDP)- CNAC- Hors les Murs

2. Enseigner au primaire - TD

Enseignant : Elise Mélard

Prérequis : Aucun

Compétences visées :

- connaissances du système éducatif
- pédagogie/didactique
- déontologie, carrière, examens et concours

Descriptif du contenu :

Ce cours consiste à une approche tant théorique que pratique de l'enseignement dans le premier degré.

UE2 projet de l'étudiant :

3.2 Approche anglophone des arts

Enseignant : poste non-pourvu

Prérequis : bases de la langue anglaise

Compétences visées : compréhension et expression

Résumé du cours : Pratique de la langue anglaise à partir de questionnements et d'analyses d'oeuvres d'art.

3.2 Approche hispanophone des arts

Enseignant : Marie-Pierre Lassus

Prérequis : bases de la langue espagnole (minimum requis pour pouvoir s'exprimer à l'oral)

Objectifs : l'expression orale sera privilégiée dans ce cours afin de favoriser l'échange avec et entre les étudiants qui devront présenter en espagnol un élément de la culture hispanophone de leur choix (en cinéma, théâtre, peinture, musique) et le partager avec les autres.

Compétences visées : acquisition d'un vocabulaire spécifique à la culture hispanophone et travail de l'expression orale afin de faciliter une éventuelle mobilité de l'étudiant en Espagne ou en Amérique Latine.

Résumé du cours :

Il s'agit de familiariser les étudiants avec la culture hispanophone des arts (Espagne et Amérique Latine) à partir de textes fondateurs dans lesquels des notions spécifiques sont abordées (Lorca, *théorie et jeu du*

Duende ; Les sons noirs (*sonidos negros*) du *cante jondo* andalou, les peintures noires de Goya; la notion d' « art analphabète » de l'écrivain, dramaturge et poète espagnol José Bergamin ; le théâtre de l'Opprimé d'Augusto Boal et la pédagogie de l'opprimé de Paulo Freire; Les orchestres sociaux du Venezuela ; La notion du *buen vivir* et le projet du Chiapas (Mexique) depuis 1994 pour le mettre en oeuvre.

3.2 Pratique chorale et direction de chœur

Enseignant : Grégory Guéant

Prérequis : Savoir lire la musique (Clés de Sol et de Fa).

Objectifs : Le cours consiste en une pratique vocale collective et un perfectionnement des techniques de direction de chœur. Participer à une manifestation culturelle et diriger une œuvre polyphonique à trois ou quatre voix en public.

Compétences visées : Pratique du chant polyphonique et perfectionnement des techniques de direction de chœur, être capable de diriger en public une œuvre de trois ou quatre voix.

Résumé du cours : Le cours propose une pratique de chants polyphonique sur un répertoire allant du Moyen-âge à nos jours ainsi que de perfectionner la technique de direction de chœur. Ce cours offre la possibilité de participer à une manifestation culturelle et de diriger en public

3.2 Pratique de la musique traditionnelle irlandaise

Enseignant : En attente

Objectifs : Le cours vise à sensibiliser les étudiants à la transmission orale du savoir musical, sans autre support écrit, à partir de l'exemple de la pratique de la musique traditionnelle irlandaise.

Compétences visées : Développer les capacités d'écoute, d'imitation, de mémorisation auditive, de pratique musicale collective, à travers l'acquisition d'un nouveau répertoire s'inscrivant dans la trajectoire de l'étudiant et de son projet professionnel.

Résumé du cours : Il s'agit d'acquérir une pratique et un répertoire de musique irlandaise, transmise oralement, soit en complément de sa formation musicale, dans le cadre de son projet de professionnalisation.

3.2 Réflexions sur et avec les arts

Enseignante : Biliana Fouilhoux

Contenu : Dans ce cours nous allons découvrir, en théorie et en pratique, comment l'art de la performance donne priorité à l'éphémère, la fragilité de la notion d'œuvre d'art et la nécessité d'en élargir la définition et de décroiser les disciplines, par valeurs données à :

- non-spécialisation de l'artiste,
- processus ouvert,
- recours au hasard,
- déstabilisation des cadres normatifs,
- expérimentation, participation active du public,
- pratique guidée par une relation très étroite entre l'art et la vie.

Nous allons articuler lectures (Richard Marctel sur le « performatif », Victor Turner sur le « jeu »), avec l'élaboration de nos propres expérimentations artistiques sur les principes de radicalité, bricolage, etc.

Évaluation : Modalité de contrôle continu par rendu écrit, dossier thématique ou création.

3.2 Musique d'ensemble et improvisation générative

Enseignant : Jacques Schab

Prérequis : Avoir une pratique instrumentale

Objectifs : Le cours consiste en une pratique instrumentale collective.

Compétences visées : Pratiquer dans un collectif instrumental, améliorer ses compétences individuelles : déchiffrer, lire, jeu instrumental, interagir avec le groupe.

Résumé du cours : Le cours propose une pratique instrumentale collective sur un répertoire arrangé selon les effectifs, ou improvisé.

3.2 Art et société

Enseignant : Marie-Pierre Lassus

Prérequis : Une pratique artistique est conseillée.

Objectifs : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Elle s'adresse à des étudiants désireux de réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui tout en ayant la possibilité de s'impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

Compétences visées : Réflexion sur la relation entre « art, imaginaire, société ». Préparation à une mise en action sur le terrain.

Résumé du cours : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Elle s'adresse à des étudiants désireux de réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui tout en ayant la possibilité de s'impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

3.2 Pratique de la musique en Allemand

Enseignant : Grégory Guéant

Prérequis : Avoir appris l'Allemand au Collège ou au Lycée. Savoir lire et écrire la musique (Clés de Sol et de Fa)

Objectifs : Le cours vise à préparer l'étudiant à une mobilité dans un pays germanophone par des mises en situation pratiques.

Compétences visées : Acquisition de vocabulaire musicologique spécifique germanique et utilisation de celui-ci lors de mises en situation de cours : chant, pratique instrumentale, écriture musicale, analyse, théorie de la musique (système germanique), histoire de la musique.

Résumé du cours : Il s'agit d'une préparation de mobilité d'études à caractère musicologique à destination des pays germanophones. Le but est de se mettre en situation de cours en Allemand, s'enrichissant d'un vocabulaire spécifique de manière pratique : chant, pratique instrumentale, écriture musicale, analyse, théorie de la musique (système germanique), histoire de la musique.

3.2 Stage

Enseignant référent : Grégory Guéant

Prérequis : aucun

Compétences visées : Stage d'observation et/ou de pratique autour des métiers de la musique (artisanat, entreprise TPE/PME, structure d'apprentissage (école de musique, Collège...)).

Descriptif du contenu :

- réalisation d'un stage de 20 à 30 heures
- rédaction d'un rapport de stage d'une dizaine de pages

Semestre 3									
Libellé	Bess.	Nature	Str. org.	Type	Type ex.	Titr.	Comm.	Durée	Doc.
BOC 1 Acquies des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales									
UE 1 Dialogue entre les Arts									
<i>MM-3-Musicologie et Arts visuels 1</i>									
Musicologie et Arts visuels 1(TD)	1	Ecrit	UF/R/départements	CC	Devoir réflexif	N	N	1	N
Musicologie et Arts visuels 1(TD)	2	Ecrit	Relax Pont de Bois	CT	Devoir réflexif	N	N	2	N
<i>ET-3-Fo rmes opératiques</i>									
Formes opératiques (CM)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départements	CC	Devoir sur table, QCM ,devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
Formes opératiques (CM)	2	Ecrit	Relax Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
UE 2 Méthodologie appliquée à un art									
<i>ET-3-D ossiers et revues de presse</i>									
Dossiers et revues de presse (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départements	CC	Devoir sur table, QCM ,devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
Dossiers et revues de presse (TD)	2	Ecrit	Relax Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	1	N
UE 3 Langue vivante									
<i>SB S3 Anglais</i>									
<i>ART-3-Anglais B 12</i>									
Anglais B 12 (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départements	CC	écrit et/ou oral et/ou dossier	N	N	2	N
Anglais B 12 (TD)	2	Oral	UF/R/départements	CT	oral	N	N	0,25	N
<i>SB S3 Langue Débutant A 12</i>									
1	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départements	CC	Ecrit et/ou oral et/ou dossier	N	N	2	N
2	2	Ecrit et/ou oral	UF/R/départements	CT	oral	N	N	0,25	N
<i>SB S3 Langue Non-Débutant</i>									
1	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départements	CC	ECRIT ET/OU ORAL ET/OU DOSSIER	N	N	2	N
2	2	Oral	UF/R/départements	CT	ORAL	N	N	0,25	N
BOC 2 Pratiquer la création théâtrale et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux									
UE 1 Histoire									
<i>ET-3-Histoire du théâtre du XVI au XVIIIe siècles</i>									
Histoire du théâtre du XVI au XVIIIe siècles (CM)	1	Ecrit	Relax Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
Histoire du théâtre du XVI au XVIIIe siècles (CM)	2	Ecrit	Relax Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
<i>ET-3-Étude dramaturgique : textes du XVII au XVIIIe siècle</i>									
Étude dramaturgique : textes du XVII au XVIIIe siècle (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départements	CC	Devoir sur table, QCM ,devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
Étude dramaturgique : textes du XVII au XVIIIe siècle (TD)	2	Ecrit	Relax Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
UE 2 Mise en scène									
<i>ET-3-A telier de mise en scène</i>									
Atelier de mise en scène (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départements	CCI	Devoir sur table, QCM ,devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
<i>ET-3-A telier scénographie et lumière</i>									
Atelier scénographie et lumière (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départements	CCI	Devoir sur table, QCM ,devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
UE 3 Jeu									
<i>ET-3-P ratiques scéniques 3 : mise en voix et en espace</i>									
Pratiques scéniques 3 : mise en voix et en espace (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départements	CCI	Devoir sur table, QCM ,devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
BOC 3 Construire son projet personnel et professionnel									
UE 1 Métiers									
<i>ET-3-C irque : histoire et pratiques</i>									
Cirque : histoire et pratiques (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départements	CC	Devoir sur table, QCM ,devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
Cirque : histoire et pratiques (TD)	2	Ecrit	Relax Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
<i>MM-3-Enseigner au primaire</i>									
Enseigner au primaire (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départements	CC	Exercice(s) d'application	N	N	1	N
Enseigner au primaire (TD)	2	Ecrit et/ou oral	Relax Pont de Bois	CT	Exercice(s) d'application	N	N	2	N
UE 2 Projet de l'étudiant									
<i>SB UE Spécifiques Arts (0 ECTS) [Choix]</i>									
<i>ET-3-Stage</i>									
Stage (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départements	CCI	Devoir sur table, QCM ,devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
<i>MM-3-Approche anglophone des arts</i>									
Approche anglophone des arts (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départements	CC	Exercice(s) d'application	N	N	1	N
Approche anglophone des arts (TD)	2	Ecrit et/ou oral	Relax Pont de Bois	CT	Exercice(s) d'application	N	N	2	N
<i>MM-3-Approche hispanophone des arts</i>									
Approche hispanophone des arts (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départements	CC	Exercice(s) d'application	N	N	1	N
Approche hispanophone des arts (TD)	2	Ecrit et/ou oral	Relax Pont de Bois	CT	Exercice(s) d'application	N	N	2	N
SB EC PDB - 03 Ouverture en Arts									
1	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départements	CCI	Exercice(s) d'application ou devoir réflexif pour Arts et société uniquement	N	N	1	N

BCC1 Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales

UE1 Dialogue entre les arts

1. Théâtre et cinéma - CM

Enseignant : Maxence CAMBRON

Prérequis : Aucun

Objectif : Proposer une réflexion sur deux arts historiquement liés, le théâtre et le cinéma. Analyse filmique et des écritures théâtrales (textes et scènes).

Contenus de formation : Les relations entre théâtre et cinéma, dès l'invention de ce dernier à la fin du XIXe siècle, ont marqué l'histoire récente de ces deux arts, tant d'un point de vue esthétique que technique. Dans ce cours, nous parcourons ces 125 années d'existence commune en prenant soin d'observer les transferts réciproques et plus ou moins apparents qui peuvent permettre de les considérer comme des arts frères (tantôt unis, tantôt ennemis). Croisant les approches historique, poétique et esthétique, théorique et critique, nous veillerons à une égalité de traitement qui nous engagera à saisir en quoi (et comment) le théâtre travaille le cinéma... et inversement !

Lien vers le cours sur Moodle : <https://moodle.univ-lille.fr/course/view.php?id=25198>

Code d'accès : ht2ewn

Bibliographie succincte :

AUMONT, Jacques, *Le Cinéma et la mise en scène* (2eme éd.), Paris, Armand Colin, coll. Cinéma/Arts visuels, 2015

CHABROL, Marguerite, KARSENTI, Tiphaine (dir.), *Théâtre et cinéma, le croisement des imaginaires*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. Le Spectaculaire, 2013

BAZIN, André, *Qu'est-ce que le cinéma ?* [1975], Paris, Ed. du Cerf, coll. Septième art, 1999

PREDAL, René, *Esthétique de la mise en scène*, Paris, Cerf-Corlet, coll. 7ème Art, 2007

PREDAL, René, *Quand le cinéma s'invite sur scène*, Paris, Cerf-Corlet, coll. 7eme Art, 2013

Entre théâtre et cinéma : recherches, inventions, expérimentations, sous la dir. de Marguerite Chabrol et Tiphaine Karsenti, *Théâtre/Public*, n°204, juin 2012

2. Musicologie et Arts visuels 2 - TD

Enseignant : Cédric Carré

Prérequis : Aucun

Compétences visées : Comprendre comment différents artistes s'approprient et répondent à des contraintes identiques à travers les âges et les cultures

Descriptif du contenu : Approches thématiques des arts visuels (le polyptyque, le cabinet de curiosités, le mot dans l'art....)

UE2 Méthodologie appliquée à un art

Analyses critiques : rédiger, citer, référencer -TD

Enseignant : Ulysse CAILLON

Prérequis : Au moins un spectacle à voir dans la saison théâtrale locale parmi une liste au choix (liste sur Moodle en septembre).

Objectif : Développer son esprit critique en lien avec un thème précis d'analyse et acquérir une bonne qualité de rédaction, en respectant les normes universitaires pour les références extérieures.

Compétences visées : Construire un texte critique, acquérir les normes de la citation universitaire, renforcer sa méthodologie en études théâtrales.

Contenus de formation : Le cours reviendra sur les questions épineuses de l'analyse en études théâtrales : quelles différences entre un texte journalistique et un texte universitaire ? Comment rédiger sans (trop) juger ? Comment ne pas transformer une analyse en une suite de remarques sans lien entre elles ? Dans quelle proportion utiliser des sources extérieures, comment les hiérarchiser, indiquer correctement une référence ? Comment intégrer et commenter une citation ?

Pour explorer ce pan méthodologique, le cours propose de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un spectacle politique ? », à partir d'un corpus de spectacles et de textes théoriques sur la question. Il sera demandé aux étudiant·e·s d'aller voir au moins un spectacle parmi une liste de spectacles de la saison théâtrale, mise en ligne à la rentrée sur Moodle. D'autres spectacles seront à voir en captation. Le cours s'articulera également autour de la lecture intégrale d'une œuvre théorique récente.

Bibliographie succincte :

CHALAYE, Sylvie, *Race et théâtre : un impensé politique*, Arles, Actes Sud-Papiers, 2020.

HAMIDI-KIM, Bérénice, *Les Cités du théâtre politique en France depuis 1989*, Montpellier, L'Entretemps, 2013.

NEVEUX, Olivier, *Politiques du spectateur*, Paris, La Découverte, 2013.

NEVEUX, Olivier, *Contre le théâtre politique*, Paris, La Fabrique, 2019.

Numéros de la revue *Théâtre / Public*, notamment n°224 (« Présences du pouvoir »), n°233 (« Scènes politiques du Maghreb au Moyen Orient »), n°221 (« Etats de la scène actuelle 2014-2015 »), n°196 (« L'usine en pièces ») ...

UE3 Langue vivante

Anglais – TD

Langues au choix : Anglais ; pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

Responsable : Claire HELIE

Enseignants : Andrea BUKTA, Matthew KELLY, Nhi NGUYEN

Prérequis : niveau B1 (CECRL)

Objectif : préparer le niveau B2

Compétences visées : pratique de l'anglais dans le cadre d'études en arts de la scène (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation : Un test de positionnement en début d'année mènera à la création de groupes de niveau qui permettront à chaque étudiant de progresser dans de meilleures conditions. Méthode : exploration de documents authentiques sur les arts de la scène pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

BCC2 Pratiquer la création théâtrale et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux

UE1 Histoire

1. Histoire du théâtre de 1789 à 1945 - CM

Enseignant : Guillaume COT

Objectif : Connaître les grandes mutations sociales et esthétiques du théâtre du XIXe siècle et du début du XXe siècle.

Compétences visées : Analyser des images et des textes théoriques en les mettant en perspective avec des connaissances historiques.

Contenus de formation : Au XIXe siècle, le théâtre connaît en Europe d'importantes mutations : croissance et diversification sociale des publics, multiplication des formes scéniques et dramatiques (féerie, ballet, mélodrame, vaudeville, cirque, pantomime...), évolution de la forme dramatique sous l'influence de mouvements artistiques (romantisme, symbolisme, naturalisme), naissance et évolution de la notion de la « mise en scène ». Ce cours s'attachera à examiner de concert les dimensions sociale et scénique du théâtre, de l'après-Révolution française à la veille de la seconde Guerre Mondiale.

Bibliographie succincte :

ABIRACHED Robert (sld.), *Le Théâtre français du XXe siècle, histoire, textes choisis, mises en scène*, Paris, L'Avant-Scène Théâtre, 2011.

FOLCO Alice, BOISSON Bénédicte, MARTINEZ Ariane, *La Mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, Paris, PUF, 2010.

LAPLACE-CLAVERIE Hélène, LEDDA Sylvain, NAUGRETTE Florence (sld.), *Le Théâtre français du XIXe, histoire, textes choisis, mises en scène*, L'Avant-Scène Théâtre, 2008.

2. Étude dramaturgique : textes dramatiques de 1789 à 1945 - TD

Enseignant : Guillaume COT

Prérequis : Savoir lire.

Objectif : S'initier à l'étude dramaturgique de pièces de théâtre à partir de connaissances historiques.

Compétences visées : Lire des textes de théâtre, en dégager les enjeux dramaturgiques, et les situer dans les courants esthétiques qui les ont vu naître.

Contenus de formation : Le cours s'articulera autour de la lecture de trois grandes œuvres de la période qui s'étend de la Révolution française à la Deuxième guerre mondiale, ainsi que d'extraits d'œuvres qui lui sont liées. Ces trois classiques du théâtre seront abordés dans une double perspective, historique et dramaturgique

Œuvres étudiées :

- *Lucrèce Borgia*, de Victor Hugo
- *Peer Gynt*, d'Henrik Ibsen
- *La Mouette*, d'Anton Tchekhov

UE2 Dramaturgie

1. Dramaturgie appliquée - CM

Enseignant : Sotirios HAVIARAS

Prérequis : Participation aux ateliers pratiques des trois premiers semestres

Objectif : Professionnalisation des acquis

Compétences visées : Se familiariser et s'ouvrir au monde du spectacle vivant dans la multiplicité de ses fonctions

Contenus de formation : Nous étudierons, pratiquerons et mènerons une réflexion critique sur les étapes successives qui vont de l'écriture du texte à la création d'un spectacle et sa réception. Ce cours peut être considéré comme complémentaire à l'*Atelier de mise en scène* du même semestre et comme une introduction à ceux de L3 ainsi qu'à un séminaire de Master.

Bibliographie succincte :

BANU Georges, *Exercices d'accompagnement*, Saint-Jean-de-Védas, L'Entretiens éd., 2002

BIET Christian, TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?* Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, 2006

2. Atelier d'écriture dramatique - TD

Enseignants : Ulysse CAILLON & Guillaume COT

Prérequis : Bon niveau de français écrit.

Objectif : S'initier à la variété de l'écriture dramatique par la pratique de celle-ci.

Compétences visées : Connaissance des grands principes de la dramaturgie, écriture d'un texte théâtral.

Contenus de formation : L'atelier d'écriture dramatique propose de s'initier par la pratique même de l'écriture à diverses formes de théâtralités, en prenant appui sur la lecture de textes pour la grande majorité contemporains.

Bibliographie succincte :

Jean-Pierre Sarrazac et al., *Lexique du drame moderne et contemporain*, Circé, 2010.

Joseph Danan et Jean-Pierre Sarrazac, *L'Atelier d'écriture théâtrale*, Actes Sud, 2012.

UE3 Mise en scène

Atelier de mise en scène - TD

Enseignant :

Prérequis : Maîtrise de la langue française. Lire les textes proposés avant le début de l'atelier.

Objectif : Réaliser une mise en scène sur un extrait de texte et ainsi être confronté.e aux différentes activités du metteur en scène.

Compétences visées : Expérimenter les différentes étapes du travail du metteur en scène.

Contenus de formation : L'atelier de mise en scène comprend des points théoriques ciblés et essentiellement une expérimentation pratique des différentes fonctions auxquelles le metteur en scène est confronté pour réaliser une mise en scène. Pour ce faire, l'atelier se fonde sur un extrait de texte choisi parmi une dizaine d'œuvres dramatiques proposées. Les étudiant.e.s sont invité.e.s à lire les œuvres dans leur intégralité avant le début de l'atelier pour son bon fonctionnement. Ensuite, chaque étudiant.e-metteur.se en scène ou groupe d'étudiant.e. s-metteurs.es en scène réalisera une proposition de mise en scène sur un des extraits. Parmi les consignes impérativement à respecter figure celle de ne pas dénaturer le texte. L'étudiant.e présentera les différentes étapes de son travail (théorique et pratique) au cours de l'atelier et réalisera un dossier de mise en scène (modalités communiquées lors de l'atelier).

Bibliographie succincte :

PROUST, Sophie, *La direction d'acteurs dans la mise en scène théâtrale contemporaine*, préface de Patrice Pavis, Vic-la-Gardiole, L'Entretemps, 2006, 533 p.

Œuvres au programme :

BECKETT, Samuel, *En attendant Godot*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1952, 134 p. [Fin de la pièce à partir de la didascalie p. 131 : « Silence. Le soleil se couche, la lune se lève.]

CAUBÈRE, Philippe, *Le roman d'un acteur, tome I – L'âge d'or*, Paris, Éd. J. Losfeld, La Comédie Nouvelle, 1994, 791 p. [Choix de texte : le début d'*Ariane ou l'Âge d'or*].

DE VOS, Rémi, *Trois ruptures*, Arles, Actes-Sud Papiers, 2014, 80 p. (La première scène)

GALEA, Claudine, *Au bord*, Les Matelles, 2010, 26 p., [Choix de texte, p. 14 à 20, ou autre à valider avec l'enseignante] NB : ce texte a reçu le Grand Prix de la Littérature Dramatique en 2011.

MASSINI, Stefano, *Femme non rééducable* [2007], Paris, L'Arche, 2010, 86 p. [Choix du texte laissé à l'étudiant. Extrait lu en cours : « Fagot humain », p. 28-32].

NDIAYE, Marie, *Papa doit manger*, Paris, Les Éditions de minuit, 2003, 94 p. [Choix de texte : la scène II].

RISTIC, Sonia, *Migrants*, Carnières-Morlanwelz, Lansman, 2013, 59 p. [Choix de texte : scène 18].

SHAKESPEARE, William, *Hamlet* [suivi de *Le Roi Lear*], préf. et trad. d'Yves Bonnefoy, [Paris], Gallimard, 1978, 402 p., p. 25-213 (Folio, n° 1069). [Choix : Acte IV, scène V de la réplique du Roi : « Mon cher Laërte, Parce que vous cherchez la vérité » [p. 163] à la sortie d'Ophélie « Au revoir. » [p. 166]. Sur cet extrait, l'enjeu vise à essayer de trouver le moyen scénique de restituer pour le public d'aujourd'hui le sens des fleurs qu'Ophélie distribue autour d'elle avant d'aller mourir.

THIBAUT, Carole, *Avec le couteau le pain*, Carnières-Morlanwelz, Lansman Éditeur, 2010, 58 p. [Choix : la première scène « 1. Repas familial ».]

UE1 Métiers

1. Théâtre d'objets - TD

Enseignant : en attente

Prérequis : Aucun

Objectif : Se familiariser avec un genre théâtral particulier. Appréhender le langage spécifique et "l'écriture" du théâtre de marionnettes.

Compétences visées : Comprendre et pratiquer un genre théâtral particulier

Contenus de formation : A partir de quelques textes écrits ou non comme œuvres dramatiques, éventuellement comme "pièces pour marionnettes", de poèmes, de fables ou de sketches, on évoquera, marionnette en main, l'écriture d'images que les formes animées peuvent écrire pour porter les mots. On remarquera que cette écriture est très dépendante de la technique spécifique de tel ou tel type de marionnette. On conclura cette première partie de l'atelier par une réflexion : y a-t-il une écriture spécifique pour la marionnette ?

Dans la seconde moitié du travail de l'atelier, on élaborera un court texte (une scène, un sketch...) dans un travail pratique, marionnette en main : le jeu et ses images en mouvement feront naître les mots et une écriture dramatique à créer en s'appuyant sur la pratique.

Bibliographie succincte :

Didier Plassard, *Les mains de lumière*, Institut Intern. Marionnette, 1996.

2. Enseigner au primaire

Enseignant : Elise Mélard

Prérequis : Aucun

Compétences visées :

- connaissances du système éducatif
- pédagogie/didactique
- déontologie, carrière, examens et concours

Descriptif du contenu :

Ce cours consiste à une approche tant théorique que pratique de l'enseignement dans le premier degré.

UE2 Projet de l'étudiant :

3.2 Pratique chorale et direction de chœur

Enseignant : Grégory Guéant

Prérequis : Savoir lire la musique (Clés de Sol et de Fa).

Objectifs : Le cours consiste en une pratique vocale collective et un perfectionnement des techniques de direction de chœur. Participer à une manifestation culturelle et diriger une œuvre polyphonique à trois ou quatre voix en public.

Compétences visées : Pratique du chant polyphonique et perfectionnement des techniques de direction de chœur, être capable de diriger en public une œuvre de trois ou quatre voix.

Résumé du cours : Le cours propose une pratique de chants polyphonique sur un répertoire allant du Moyen-âge à nos jours ainsi que de perfectionner la technique de direction de chœur. Ce cours offre la possibilité de participer à une manifestation culturelle et de diriger en public.

3.2 Pratique de la musique traditionnelle irlandaise

Enseignant : En attente

Objectifs : Le cours vise à sensibiliser les étudiants à la transmission orale du savoir musical, sans autre support écrit, à partir de l'exemple de la pratique de la musique traditionnelle irlandaise.

Compétences visées : Développer les capacités d'écoute, d'imitation, de mémorisation auditive, de pratique musicale collective, à travers l'acquisition d'un nouveau répertoire s'inscrivant dans la trajectoire de l'étudiant et de son projet professionnel.

Résumé du cours : Il s'agit d'acquérir une pratique et un répertoire de musique irlandaise, transmise oralement, soit en complément de sa formation musicale, dans le cadre de son projet de professionnalisation.

3.2 Réflexions sur et avec les arts

Enseignante : *Biliana Fouilhoux*

Titre du cours : **Initiation aux pratiques performatives au croisement des arts**

Contenu : Dans ce cours nous allons découvrir, en théorie et en pratique, comment l'art de la performance donne priorité à l'éphémère, la fragilité de la notion d'œuvre d'art et la nécessité d'en élargir la définition et de décroiser les disciplines, par valeurs données à :

- non-spécialisation de l'artiste,
- processus ouvert,
- recours au hasard,
- déstabilisation des cadres normatifs,
- expérimentation, participation active du public,
- pratique guidée par une relation très étroite entre l'art et la vie.

Nous allons articuler lectures (Richard Marctel sur le « performatif », Victor Turner sur le « jeu »), avec l'élaboration de nos propres expérimentations artistiques sur les principes de radicalité, bricolage, etc.

Évaluation : Modalité de contrôle continu par rendu écrit, dossier thématique ou création artistique.

3.2 Musique d'ensemble et improvisation générative

Enseignant : Jacques Schab

Prérequis : Avoir une pratique instrumentale

Objectifs : Le cours consiste en une pratique instrumentale collective.

Compétences visées : Pratiquer dans un collectif instrumental, améliorer ses compétences individuelles : déchiffrer, lire, jeu instrumental, interagir avec le groupe.

Résumé du cours : Le cours propose une pratique instrumentale collective sur un répertoire arrangé selon les effectifs, ou improvisé.

3.2 Art et société

Enseignant : Marie-Pierre Lassus

Prérequis : Une pratique artistique est conseillée.

Objectifs : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Elle s'adresse à des étudiants désireux de réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui tout en ayant la possibilité de s'impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

Compétences visées : Réflexion sur la relation entre « art, imaginaire, société ». Préparation à une mise en action sur le terrain.

Résumé du cours : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Elle s'adresse à des étudiants désireux de réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui tout en ayant la possibilité de s'impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

3.2 Stage

Enseignant référent : Grégory Guéant

Prérequis : aucun

Compétences visées : Stage d'observation et/ou de pratique autour des métiers de la musique (artisanat, entreprise TPE/PME, structure d'apprentissage (école de musique, Collège...)).

Descriptif du contenu :

-réalisation d'un stage de 20 à 30 heures

-rédaction d'un rapport de stage d'une dizaine de pages

Semestre 4									
Libellé	Sess.	Nature	Str. org.	Type	Type ex.	Tir.	Comm.	Durée	Doc.
BCC 1 Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales									
UE 1 Dialogue entre les Arts									
ET-4-Théâtre et cinéma									
Théâtre et cinéma (CM)	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
Théâtre et cinéma (CM)	2	Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
MM-4-Musicologie et Arts visuels 2									
Musicologie et Arts visuels 2 (TD)	1	Ecrit	UFR/départements	CC	Devoir réflexif	N	N	1	N
Musicologie et Arts visuels 2 (TD)	2	Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir réflexif	N	N	2	N
UE 2 Méthodologie appliquée à un art (3 ECTS) [Choix:1]									
ET-4-Analyses critiques : rédiger, citer, référencer									
Analyses critiques : rédiger, citer, référencer (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
Analyses critiques : rédiger, citer, référencer (TD)	2	Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
UE 3 Langue vivante (3 ECTS) [Choix:]									
SB S4 Anglais (0 ECTS) [Choix:1]									
	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	écrit et/ou oral et/ou dossier	N	N	2	N
	2	Oral	UFR/départements	CT	oral	N	N	0,25	N
SB S4 Langue Débutant A 12									
	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	Ecrit et/ou oral et/ou dossier	N	N	2	N
	2	Oral	UFR/départements	CT	oral	N	N	0,25	N
SB S4 Langue Non-Débutant									
	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	ECRIT ET OU ORAL ET OU DOSSIER	N	N	2	N
	2	Oral	UFR/départements	CT	ORAL	N	N	0,25	N
BCC 2 Pratiquer la création théâtrale et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux									
UE 1 Histoire									
ET-4-Histoire du théâtre de 1789 à 1945									
Histoire du théâtre de 1789 à 1945 (CM)	1	Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
Histoire du théâtre de 1789 à 1945 (CM)	2	Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
ET-4-Étude dramaturgique: textes dramatiques de 1789 à 1945									
Étude dramaturgique: textes dramatiques de 1789 à 1945 (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
Étude dramaturgique: textes dramatiques de 1789 à 1945 (TD)	2	Ecrit	Relais Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
UE 2 Dramaturgie									
ET-4-Dramaturgie appliquée									
Dramaturgie appliquée (CM)	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CCI	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
ET-4-Atelier d'écriture dramatique									
Atelier d'écriture dramatique (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CCI	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
UE 3 Mise en scène (3 ECTS) [Choix:1]									
ET-4-Atelier de mise en scène									
Atelier de mise en scène (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CCI	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
BCC 3 Construire son projet personnel et professionnel									
UE 1 Métiers									
ET-4-Théâtre d'objets									
Théâtre d'objets (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CCI	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
MM-4-Enseigner au primaire									
Enseigner au primaire (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CC	Exercice(s) d'application	N	N	1	N
Enseigner au primaire (TD)	2	Ecrit et/ou oral	Relais Pont de Bois	CT	Exercice(s) d'application	N	N	2	N
UE 2 Projet de l'étudiant									
SB PE Spécifiques parcours ET									
ET-4-Stage									
Stage (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CCI	Devoir sur table, QCM, devoir maison, oral individuel ou de groupe, participation, proposition artistique, etc.	N	N	2	N
SB UE PE OUVERTES SHS									
SBEC PDB - S4 - Ouverture en Arts	1	Ecrit et/ou oral	UFR/départements	CCI	Exercice(s) d'application ou devoir réflexif pour Arts et société uniquement	N	N	1	N

Semestre 5

BCC1 Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales

UE1 Transversalité des arts

1. Théâtre et performance - CM

Enseignant : Sotirios HAVIARAS

Prérequis : Maîtrise de la langue française

Objectif : Présentation des arts performatifs et de leur porosité avec le théâtre

Compétences visées : Savoir définir et identifier ce qui relève de la performance ou pas. Cerner les dialogues entre théâtre et performance.

Contenus de formation : Née dans les marges des Beaux-Arts entre Europe et USA, la performance, parce qu'elle met en jeu le corps de l'interprète-performeur et nécessite la présence d'un « regardeur » dans un temps et un espace partagé, possède certaines frontières communes avec le théâtre dans sa définition minimale. Dans ce cours, nous proposerons un ensemble de repères historiques, théoriques et esthétiques permettant de saisir les porosités et les lignes de fractures entre ces deux arts frères. Les démarches de Tadeusz Kantor, Jan Fabre, Romeo Castellucci ou Angelica Liddell seront étudiées entre autres et permettront de travailler, aussi, sur le plateau « à la manière de ».

Code d'accès au cours Moodle : 3jfwk3

Bibliographie succincte :

ASLAN, Odette, *Le corps en jeu*, Paris, CNRS éditions, Coll. Les Voies de la création théâtrale, 1993

GOLDBERG, RoseLee, *La Performance : du futurisme à nos jours*, Paris, Thames & Hudson, 2012

LEHMANN, Hans-Thies, *Le Théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002

SCHECHNER, Richard, *Performance : expérimentation et théorie du théâtre aux USA*, Paris, Éditions Théâtrales, Coll. Sur le théâtre, 2008

2. Musicologie et technologie 1 - TD

Enseignant : João Fernandes

Prérequis : Connaissances basiques d'informatique

Compétences visées : Utilisation des outils informatiques pour la recherche musicologique.

Descriptif du contenu : Les technologies actuelles peuvent aider le musicologue dans plusieurs tâches. Ce cours propose de présenter les différents logiciels d'aide à la recherche musicologique. Nous aborderons des outils informatiques dédiés à l'analyse musicale assistée par ordinateur, mais aussi des logiciels dédiés à la composition assistée par ordinateur. Il s'agira de produire des résultats musicologiques à l'aide de ces outils.

UE2 Initiation à la recherche

Introduction à la recherche en études théâtrales (CM-TD)

Enseignant.es : Maxence CAMBRON (CM) ; Guillaume COT & Alexandra GAUDECHAUX (TD)

Objectif : Initier les étudiant.es aux spécificités de la recherche en études théâtrales

Compétences visées : Identifier les différentes approches et méthodes de la recherche en études théâtrales / Effectuer un travail de recherche documentaire / Écrire des références bibliographiques selon les normes en vigueur / Élaborer une réflexion critique à partir de lectures scientifiques.

Contenus de formation : Ce cours ambitionne d'initier les étudiant.es aux spécificités de la recherche en études théâtrales. Après une définition de la recherche et de ses enjeux contemporains, particulièrement dans les domaines artistiques, le cours proposera des rencontres avec des chercheurs.euses (jeunes et confirmé.es) puis différents exercices pratiques dans une optique méthodologique (lectures d'ouvrages et d'articles scientifiques, recherches bibliographiques...). Les étudiant.es seront amené.es à l'identification d'un sujet de recherche personnel, en relation avec leurs lectures critiques.

Code d'accès au cours Moodle (CM) : cdy8j9

Bibliographie succincte :

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

BRUN Catherine, GUÉRIN Jeanyves, MERVANT-ROUX Marie-Madeleine, *Genèses des études théâtrales en France, XIXe-XXe siècles*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019.

DAUTREY, Jehanne (dir.), *La recherche en art(s)*, Paris, éditions MF, 2010.

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

UE3 Langue vivante

Anglais - TD

Langues au choix : Anglais ; pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

Responsable : Claire HELIE

Enseignants en attente

Prérequis : niveau B1 (CECRL)

Objectif : consolider le niveau B2

Compétences visées : pratique de l'anglais dans le cadre d'études en arts de la scène (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation : Méthode : exploration de documents authentiques sur les arts de la scène pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

BCC2 Pratiquer la création théâtrale et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux

UE1 Histoire

1. Histoire du théâtre de 1945 à nos jours - CM

Enseignante : Ariane MARTINEZ

Objectif : Connaître les grandes mutations sociales et esthétiques du théâtre de 1945 à nos jours.

Compétences visées : Analyser des images et des textes théoriques en les mettant en perspective avec des connaissances historiques.

Contenus de formation : Au XXe et XXIe siècles, la place du théâtre dans la société évolue. Avec l'avènement du cinéma, puis de la télévision, et enfin d'internet, la scène perd le monopole de la fiction représentée. C'est la coprésence entre acteurs et spectateurs qui devient l'essence du théâtre. En France, la croissance économique et la stabilité politique de l'après-guerre engendrent des transformations d'ordre social et politique (décentralisation, évolution de la relation avec les spectateurs) et esthétiques (confirmation et contestation du règne du metteur en scène, émergence des collectifs). Après un rapide balayage chronologique de la période, seront abordées les grandes lignes du théâtre occidental au XXe siècle, qui influencent encore notre vision actuelle de la scène : les théâtres populaires, les théâtres d'art, les mouvements d'avant-garde, les formes scéniques politiques (didactique, d'agit-prop, documentaire), les pédagogies et la lignée de l'acteur-créateur (Copeau, Lecoq, Grotowski, Mnouchkine, Brook), les scènes interartistiques (danse-théâtre et cirque contemporain).

Le cours abordera quelques artistes ou mouvements de la période de l'entre-deux-guerres qui n'ont pu être traités l'an dernier faute de temps (les avant-gardes des années 1910-20), ou dont les œuvres se trouvent à cheval entre les années 30, 40 et 50 (Artaud et Brecht).

DEUX SPECTACLES SONT À VOIR IMPÉRATIVEMENT DANS LE CADRE DE CE COURS

- 1) *Deal*, d'après *Dans la solitude des champs de coton*, de Bernard-Marie Koltès, avec Jean-Baptiste André et Dimitri Jourde, au Prato.

20 places samedi 9 octobre à 19h ; 20 places lundi 11 octobre à 20h

(Vous vous inscrirez le soir de votre choix sur une liste distribuée lors du premier cours, et achèterez ensuite directement votre place au Prato). Le jeudi 7 octobre, les places non-achetées seront libérées.

2) *Contes et légendes*, Joël Pommerat, Théâtre du Nord

7-12 décembre : options à définir à la rentrée.

Bibliographie succincte :

ABIRACHED Robert (sld.), *Le Théâtre français du XXe siècle, histoire, textes choisis, mises en scène*, Paris, L'Avant-Scène Théâtre, 2011.

FOLCO Alice, BOISSON Bénédicte, MARTINEZ Ariane, *La Mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, Paris, PUF, 2010.

JOMARON Jacqueline, *Le Théâtre en France*, Paris, Armand Colin, 1992.

2. Étude dramaturgique : textes de 1945 à nos jours - TD

Enseignante : Alexandra GAUDECHAUX

Objectif : Pratiquer l'analyse dramaturgique.

Compétences visées : Être en mesure d'analyser un texte dramatique (fragment ou œuvre intégrale) dans une perspective dramaturgique.

Contenus de formation : La lecture du texte de théâtre et les enjeux relatifs au passage d'un texte au plateau occuperont le centre de réflexion de ce cours. A partir de quatre œuvres du répertoire dramatique européen, et à l'appui de textes critiques, nous travaillerons sur les grands enjeux de l'écriture théâtrale moderne et contemporaine.

Œuvres au programme :

BRECHT, Bertolt, *Le Cercle de craie caucasien*, Paris, L'Arche, 1998.

BECKETT, Samuel, *Oh les beaux jours*, Paris, Les Editions de Minuit, 2019.

KANE, Sarah, *Manque*, Paris, L'Arche, 2007.

NOVARINA, Valère, *L'Acte inconnu*, annotations de Michel Corvin, Paris, Gallimard, Folio Classique, 2009.

Il est demandé que le texte de Brecht soit lu pour la première séance du cours.

Pour l'achat des ouvrages, pensez à la librairie L'Affranchie (Place Sébastopol à Lille) ou en libre accès en format numérique sur le site *zlibrary*

Bibliographie succincte :

DANAN, Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?* Arles, Actes Sud-Papiers, Coll. Apprendre, 2010

Entre théâtre et performance : la question du texte, Paris, Actes Sud, 2013

RYNGAERT, Jean-Pierre, *Écritures dramatiques contemporaines*, Paris, Armand Colin, Coll. Lettres Sup, 2011

RYNGAERT, Jean-Pierre, *Introduction à l'analyse du théâtre*, Paris, Armand Colin, Coll. Cursus, 2014
SARRAZAC, Jean-Pierre, *L'Avenir du drame*, Belfort, Circé, Coll. Penser le théâtre, 1999
SARRAZAC, Jean-Pierre (dir.), *Lexique du drame moderne et contemporain*, Belfort, Circé, 2010
SZONDI, Peter, *Théorie du drame moderne*, Belfort, Circé, Coll. Penser le théâtre, 2006
UBERSFELD, Anne, *Lire le théâtre* (tome 1), Paris, Belin, 1996

UE2 Théorie

1. Analyse critique du théâtre - CM

Enseignante : Véronique PERRUCHON Professeure des Universités en Arts de la scène

Directrice du programme de recherche « Lumière de Spectacle » du Centre d'Etude des Arts Contemporains <https://ceac.univ-lille.fr/axes-et-programmes/programmes/lumiere-de-spectacle/>

Prérequis : Avoir une activité de spectateur

Objectif : Développer une réflexion esthétique sur les spectacles afin d'en mener une étude critique universitaire.

Contenus de formation : Ce cours apportera les outils nécessaires à une approche critique du spectacle vivant. Il permettra de distinguer la critique universitaire de la critique journalistique. Une approche épistémologique permettra d'appréhender historiquement les différents mouvements qui ont théorisé et construit les méthodes critiques. Parallèlement, ce cours sera l'occasion de parcourir le paysage des esthétiques et des particularismes du spectacle vivant. Ainsi seront abordés, du point de vue critique, aussi bien la mise en scène de texte que les spectacles sans textes préexistants, mais aussi, des problématiques spécifiques comme la représentation de la violence, les spectacles de magie nouvelle, ou la performance qui nécessitent des outils spécifiques.

Bibliographie succincte pour se familiariser avec les différentes approches et accompagner le CM :

Les ouvrages de Patrice Pavis concernant l'analyse de spectacle, Jacques Rancière, notamment *Le Spectateur émancipé*, des critiques journalistiques dans les revues spécialisées ou non, mais ayant une rubrique culturelles reconnue, comme Le Monde, Télérama, Libération, les critiques de Jean-Pierre Léonardini et son livre *Qu'il crèvent les critiques !* de Yannick Butel *Regard Critique*, de Rabatel *Spectateurs sidérés*, Carole Talon-Hugon, Avignon 2005, *Le conflit des héritages*.

Modalités de contrôle : Session 1 : Contrôle Continu intégral

Code cours Moodle : 4f7d9w

2. Pédagogie du spectacle 1 - CM et Atelier de pédagogie 1 - TD

Enseignants : Sotirios HAVIARAS (Pédagogie du spectacle 1 - CM)

Hélène ROUTIER (Atelier de pédagogie 1 - TD)

Prérequis : Participation aux ateliers pratiques des quatre premiers semestres

Objectif :

Pédagogie du spectacle 1 - CM : Mener une réflexion critique sur la mise en place d'un atelier de pratique artistique.

Atelier de pédagogie 1 - TD : Apprendre à constituer un groupe artistique, organiser un atelier théâtral et mener des exercices scéniques, pratiques et théoriques.

Compétences visées : Développer la créativité et l'esprit critique face à l'œuvre théâtrale

Contenus de formation :

Pédagogie du spectacle 1 - CM : Les premières séances seront consacrées aux diverses façons de constituer un groupe. Nous étudierons la fonction et le rôle du « meneur », de l'animateur et la différence avec celui de directeur d'acteur voire de metteur en scène.

Atelier de pédagogie 1 - TD : L'improvisation sera au cœur du travail, car c'est là où se situe l'écart entre ces diverses fonctions. Après cette période d'exploration préliminaire, nous choisirons des passages de pièces du répertoire pour constituer le matériau de base du cours.

Ce cours se poursuivra au semestre suivant.

Bibliographie succincte :

STANISLAVSKI Constantin, *Ma vie dans l'art*, Lausanne, L'Âge d'homme, 1990

BANU Georges, *Exercices d'accompagnement*, Saint-Jean-de-Védas, L'Entretiens éd., 2002

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

UE3 Pratique :

1. Théâtre gestuel - TD

Enseignant : Esther MOLLO

Prérequis : Aucun

Objectif : Prendre conscience de la place du corps dans la création théâtrale depuis le début du XXe siècle.

Compétences visées : Connaître les bases de la théâtralité du corps en scène, et de sa dramaturgie.

Contenus de formation : Nous travaillerons spécialement l'écriture scénique « à partir du corps ». Nous allons aborder, par la pratique, le statut du corps de l'interprète en scène. En partant du contexte artistique de la première moitié du 20ème siècle, via l'étude d'Etienne Decroux en relation à ses

contemporains et notamment à Edward Gordon Craig. Nous allons ensuite mettre en perspective les principes du mime corporel de Decroux avec les notions de performance et de théâtre gestuel.

Bibliographie succincte :

Etienne Decroux, *Paroles sur le mime*, Librairie Théâtrale, Paris, 1963

Patrick Pezin, *Étienne Decroux, mime corporel*, Saint-Jean-de-Védas, L'Entretemps, coll. « Les Voies de l'acteur », 2003.

Odette Aslan *Le corps en jeu* "CNRS Éditions"

Eugenio Barba et Nicola Savarese, *L'Énergie qui danse, Dictionnaire d'anthropologie théâtrale*, éditions L'Entretemps 2008

Kleist, *Sur le théâtre de marionnettes*

Aurore Després - *Gestes En Éclats Art, Danse Et Performance*, Les Presses Du Réel – 2016

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

Michel Corvin, -*Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, éditions Bordas, 2008

2. Atelier de mise en scène - TD

Enseignant.es : Sotirios HAVIARAS & Hélène ROUTIER

Prérequis : Participation aux ateliers pratiques des quatre premiers semestres

Objectif : Professionnalisation des acquis

Compétences visées : Se familiariser et s'ouvrir au monde du spectacle vivant dans la multiplicité de ses fonctions.

Contenus de formation :

L'actualité sociale, politique et culturelle servira d'axe autour duquel évoluera cet atelier, qui sera nourri de réflexions critiques des grands metteurs en scène du XXe siècle. Nous allons étudier, pratiquer et mener une réflexion critique sur les étapes successives qui vont de l'écriture du texte à la création d'un spectacle.

Bibliographie succincte :

BANU Georges, *Exercices d'accompagnement*, Saint-Jean-de-Védas, L'Entretemps éd., 2002

BIET Christian, TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?* Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, 2006

DONNELLAN, Declan, *L'Acteur et la cible : Règles et outils pour le jeu*, Paris, L'Entretemps, 2004

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

STANISLAVSKI Constantin, *Ma vie dans l'art*, Lausanne, L'Âge d'homme, 1990

VITEZ, Antoine, *Écrits sur le théâtre : L'école*, t.1, Paris, P.O.L., 1994

UE1 Métiers

1. Économie et droit du spectacle - CM

Enseignante : Jenny BERNARDI

Prérequis : Maîtrise de la langue française.

Objectif : Acquérir une connaissance générale et concrète du spectacle vivant d'un point de vue économique et juridique et favoriser ainsi une meilleure insertion professionnelle.

Compétences visées : Pouvoir transcrire des politiques culturelles en projet, savoir monter une compagnie, respecter les obligations sociales et budgéter ses projets.

Contenu de la formation : Cet enseignement propose de prendre connaissance dans leur contexte historique en France des réalités administratives, économiques et juridiques de la gestion d'un lieu culturel ou d'une compagnie. Aussi sera-t-il question des politiques culturelles, des labels et réseaux, des différentes structures juridiques dans le spectacle vivant (modalités de création d'une compagnie théâtrale ou chorégraphique ou d'un groupe de musique), des licences d'entrepreneurs de spectacle, des possibles financeurs du spectacle vivant et des budgets.

Bibliographie succincte :

L'économie du spectacle vivant – Que sais-je ? Isabelle Barberis et Martial Poirson

CENTRE NATIONAL DU THÉÂTRE, Guide-annuaire du spectacle vivant en ligne

Revue de théâtre spécialisées (La Scène...) et sites à consulter (Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC, Centre national

2. Enseigner au primaire

Enseignant : Elise Mélard

Prérequis : Aucun

Compétences visées :

- connaissances du système éducatif
- pédagogie/didactique
- déontologie, carrière, examens et concours

Descriptif du contenu :

Ce cours consiste à une approche tant théorique que pratique de l'enseignement dans le premier degré.

UE2 projet de l'étudiant :

3.2 Approche anglophone des arts

Enseignant : poste non-pourvu

Prérequis : bases de la langue anglaise

Compétences visées : compréhension et expression

Résumé du cours : Pratique de la langue anglaise à partir de questionnements et d'analyses d'œuvres d'art

3.2 Approche hispanophone des arts

Enseignant : Marie-Pierre Lassus

Prérequis : bases de la langue espagnole (minimum requis pour pouvoir s'exprimer à l'oral)

Objectifs : l'expression orale sera privilégiée dans ce cours afin de favoriser l'échange avec et entre les étudiants qui devront présenter en espagnol un élément de la culture hispanophone de leur choix (en cinéma, théâtre, peinture, musique) et le partager avec les autres.

Compétences visées : acquisition d'un vocabulaire spécifique à la culture hispanophone et travail de l'expression orale afin de faciliter une éventuelle mobilité de l'étudiant en Espagne ou en Amérique Latine.

Résumé du cours :

Il s'agit de familiariser les étudiants avec la culture hispanophone des arts (Espagne et Amérique Latine) à partir de textes fondateurs dans lesquels des notions spécifiques sont abordées (Lorca, *théorie et jeu du Duende* ; Les sons noirs (*sonidos negros*) du *cante jondo* andalou, les peintures noires de Goya; la notion d' « art analphabète » de l'écrivain, dramaturge et poète espagnol José Bergamín ; le théâtre de l'Opprimé d'Augusto Boal et la pédagogie de l'opprimé de Paulo Freire; Les orchestres sociaux du Venezuela ; La notion du *buen vivir* et le projet du Chiapas (Mexique) depuis 1994 pour le mettre en oeuvre.

3.2 Pratique chorale et direction de chœur

Enseignant : Grégory Guéant

Prérequis : Savoir lire la musique (Clés de Sol et de Fa).

Objectifs : Le cours consiste en une pratique vocale collective et un perfectionnement des techniques de direction de chœur. Participer à une manifestation culturelle et diriger une œuvre polyphonique à trois ou quatre voix en public.

Compétences visées : Pratique du chant polyphonique et perfectionnement des techniques de direction de chœur, être capable de diriger en public une œuvre de trois ou quatre voix.

Résumé du cours : Le cours propose une pratique de chants polyphonique sur un répertoire allant du Moyen-âge à nos jours ainsi que de perfectionner la technique de direction de chœur. Ce cours offre la possibilité de participer à une manifestation culturelle et de diriger en public

3.2 Pratique de la musique traditionnelle irlandaise

Enseignant : En attente

Objectifs : Le cours vise à sensibiliser les étudiants à la transmission orale du savoir musical, sans autre support écrit, à partir de l'exemple de la pratique de la musique traditionnelle irlandaise.

Compétences visées : Développer les capacités d'écoute, d'imitation, de mémorisation auditive, de pratique musicale collective, à travers l'acquisition d'un nouveau répertoire s'inscrivant dans la trajectoire de l'étudiant et de son projet professionnel.

Résumé du cours : Il s'agit d'acquérir une pratique et un répertoire de musique irlandaise, transmise oralement, soit en complément de sa formation musicale, dans le cadre de son projet de professionnalisation.

3.2 Réflexions sur et avec les arts

Enseignante : Biliانا Fouilhoux

Contenu : Dans ce cours nous allons découvrir, en théorie et en pratique, comment l'art de la performance donne priorité à l'éphémère, la fragilité de la notion d'œuvre d'art et la nécessité d'en élargir la définition et de décloisonner les disciplines, par valeurs données à :

- non-spécialisation de l'artiste,
- processus ouvert,
- recours au hasard,
- déstabilisation des cadres normatifs,
- expérimentation, participation active du public,
- pratique guidée par une relation très étroite entre l'art et la vie.

Nous allons articuler lectures (Richard Marctel sur le « performatif », Victor Turner sur le « jeu »), avec l'élaboration de nos propres expérimentations artistiques sur les principes de radicalité, bricolage, etc.

3.2 Musique d'ensemble et improvisation générative

Enseignant : Jacques Schab

Prérequis : Avoir une pratique instrumentale

Objectifs : Le cours consiste en une pratique instrumentale collective.

Compétences visées : Pratiquer dans un collectif instrumental, améliorer ses compétences individuelles : déchiffrer, lire, jeu instrumental, interagir avec le groupe.

Résumé du cours : Le cours propose une pratique instrumentale collective sur un répertoire arrangé selon les effectifs, ou improvisé.

3.2 Art et société

Enseignant : Marie-Pierre Lassus

Prérequis : Une pratique artistique est conseillée.

Objectifs : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Elle s'adresse à des étudiants désireux de réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui tout en ayant la possibilité de s'impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

Compétences visées : Réflexion sur la relation entre « art, imaginaire, société ». Préparation à une mise en action sur le terrain.

Résumé du cours : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique.

Elle s'adresse à des étudiants désireux de réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui tout en ayant la possibilité de s'impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

3.2 Pratique de la musique en Allemand

Enseignant : Grégory Guéant

Prérequis : Avoir appris l'Allemand au Collège ou au Lycée. Savoir lire et écrire la musique (Clés de Sol et de Fa)

Objectifs : Le cours vise à préparer l'étudiant à une mobilité dans un pays germanophone par des mises en situation pratiques.

Compétences visées : Acquisition de vocabulaire musicologique spécifique germanique et utilisation de celui-ci lors de mises en situation de cours : chant, pratique instrumentale, écriture musicale, analyse, théorie de la musique (système germanique), histoire de la musique.

Résumé du cours : Il s'agit d'une préparation de mobilité d'études à caractère musicologique à destination des pays germanophones. Le but est de se mettre en situation de cours en Allemand, s'enrichissant d'un vocabulaire spécifique de manière pratique : chant, pratique instrumentale, écriture musicale, analyse, théorie de la musique (système germanique), histoire de la musique.

3.2 Stage

Enseignant référent : Grégory Guéant

Prérequis : aucun

Compétences visées : Stage d'observation et/ou de pratique autour des métiers de la musique (artisanat, entreprise TPE/PME, structure d'apprentissage (école de musique, Collège...)).

Descriptif du contenu :

-réalisation d'un stage de 20 à 30 heures

-rédaction d'un rapport de stage d'une dizaine de pages

Semestre 6									
Libellé	Bess.	Nature	Str. org.	Type	Type ex.	Tir.	Comm.	Durée	Doc.
BCC 1 Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales									
UE 1 Transversalité des Arts									
ET-5-Théâtre et performance									
Théâtre et performance (CM)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départementa	CC	Devoir sur table, QCM; devoir maison; oral individuel ou de groupe; participation; proposition artistique, etc.	N	N	2	N
Théâtre et performance (CM)	2	Ecrit	Relex Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
MM-5-Musique et technologie 1									
Musique et technologie 1(TD)	1	Ecrit	UF/R/départementa	CC	Question de cours	N	N	1	N
Musique et technologie 1(TD)	2	Ecrit	Relex Pont de Bois	CT	Question de cours	N	N	2	N
UE 2 Initiation à la recherche (3 ECTS) [Choix:1]									
ET-5-Introduction à la recherche en Etudes théâtrales									
Introduction à la recherche en Etudes théâtrales (CM)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départementa	CCI	Devoir sur table, QCM; devoir maison; oral individuel ou de groupe; participation; proposition artistique, etc.	N	N	2	N
ET-5-Introduction à la recherche en Etudes théâtrales									
Introduction à la recherche en Etudes théâtrales (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départementa	CCI	Devoir sur table, QCM; devoir maison; oral individuel ou de groupe; participation; proposition artistique, etc.	N	N	2	N
UE 3 Langue vivante									
SB S5 Anglais									
	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départementa	CC	Ecrit et/ou oral et/ou dossier oral	N	N	2	N
	2	Oral	UF/R/départementa	CT		N	N	0,25	N
SB S5 Langue Débutant A2									
	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départementa	CC	Ecrit et/ou oral et/ou dossier oral	N	N	2	N
	2	Oral	UF/R/départementa	CT		N	N	0,25	N
SB S5 Langue Non-Débutant									
	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départementa	CC	ECRIT ET/OU ORAL ET/OU DOSSIER	N	N	2	N
	2	Oral	UF/R/départementa	CT	ORAL	N	N	0,25	N
BCC 2 Pratiquer la création littéraire et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux									
UE 1 Histoire									
ET-5-Histoire du théâtre de 1945 à nos jours									
Histoire du théâtre de 1945 à nos jours (CM)	1	Ecrit	Relex Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
Histoire du théâtre de 1945 à nos jours (CM)	2	Ecrit	Relex Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
ET-5-Etude dramaturgique : textes de 1945 à nos jours									
Etude dramaturgique : textes de 1945 à nos jours (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départementa	CC	Devoir sur table, QCM; devoir maison; oral individuel ou de groupe; participation; proposition artistique, etc.	N	N	2	N
Etude dramaturgique : textes de 1945 à nos jours (TD)	2	Ecrit	Relex Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
UE 2 Théorie									
ET-5-Analyse critique du théâtre									
Analyse critique du théâtre (CM)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départementa	CCI	Devoir sur table, QCM; devoir maison; oral individuel ou de groupe; participation; proposition artistique, etc.	N	N	2	N
ET-5-Pédagogie du spectacle 1									
Pédagogie du spectacle 1(CM)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départementa	CCI	Devoir sur table, QCM; devoir maison; oral individuel ou de groupe; participation; proposition artistique, etc.	N	N	2	N
ET-5-Atelier de pédagogie 1									
Atelier de pédagogie 1(TD)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départementa	CCI	Devoir sur table, QCM; devoir maison; oral individuel ou de groupe; participation; proposition artistique, etc.	N	N	2	N
UE 3 Pratique (4 ECTS) [Choix:1]									
ET-5-Théâtre gestuel									
Théâtre gestuel (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départementa	CCI	Devoir sur table, QCM; devoir maison; oral individuel ou de groupe; participation; proposition artistique, etc.	N	N	2	N
ET-5-Atelier de mise en scène									
Atelier de mise en scène (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départementa	CCI	Devoir sur table, QCM; devoir maison; oral individuel ou de groupe; participation; proposition artistique, etc.	N	N	2	N
BCC 3 Construire son projet personnel et professionnel									
UE 1 Métiers									
ET-5-Economie et droit du spectacle									
Economie et droit du spectacle (CM)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départementa	CC	Devoir sur table, QCM; devoir maison; oral individuel ou de groupe; participation; proposition artistique, etc.	N	N	2	N
Economie et droit du spectacle (CM)	2	Ecrit	Relex Pont de Bois	CT	Devoir sur table et/ou QCM	N	N	2	N
MM-3-Enseigner au primaire									
Enseigner au primaire (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départementa	CC	Exercice(s) d'application	N	N	1	N
Enseigner au primaire (TD)	2	Ecrit et/ou oral	Relex Pont de Bois	CT	Exercice(s) d'application	N	N	2	N
UE 2 Projet de l'étudiant									
SB PE Spécifiques Arts									
ET-5-Stage									
Stage (TD)	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départementa	CCI	Devoir sur table, QCM; devoir maison; oral individuel ou de groupe; participation; proposition artistique, etc.	N	N	2	N
SB UE PE OUVERTES SHS									
SBCE PDB - S5 - Ouverture en Arts	1	Ecrit et/ou oral	UF/R/départementa	CCI	Exercice(s) d'application ou devoir réflexif pour Arts et société uniquement	N	N	1	N

BCC1 Acquérir des outils méthodologiques et des connaissances disciplinaires et transversales

UE1 Transversalité des arts

1. Dramaturgies de la lumière - CM

Enseignante : Véronique PERRUCHON Professeure des Universités en Arts de la scène

Directrice du programme de recherche « Lumière de Spectacle » du Centre d'Etude des Arts Contemporains

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

Le cours Dramaturgie de la lumière est un CM de 24h (V. Perruchon). Il est associé à un TD au choix Projet de l'étudiant où la pratique de la lumière sera enseignée (A. Palermo)

Il se déroulera sur 8 semaines à raison de 3h par séance

Code Moodle du cours : 65d4q3

Objectif : Développer une réflexion esthétique sur la lumière.

Contenus de formation : Apprendre à voir la lumière et la nommer. Tel est l'enjeu de ce cours qui apportera les outils nécessaires à une approche esthétique de la lumière du spectacle vivant mais aussi des autres arts représentatifs où la lumière occupe une place majeure. En outre, une clarification de la notion de dramaturgie permettra d'aborder celle de la lumière.

Bibliographie succincte :

Véronique Perruchon, *Noir. Lumière et théâtralité*, Presses universitaires du Septentrion, 2016

Henri Alekan, *Des lumières et des ombres*, (épuisé, consultable en bibliothèque)

Max Milner, *L'envers du visible, essai sur l'ombre*, éditions du Seuil, 2005

2. Musicologie et technologie 2 – TD

Enseignant : Florent Berthault

Prérequis : Aucun

Compétences visées :

- Prise en main d'un langage de programmation sonore : PureData
- Synthèse et du contrôle sonore temps-réel

- Conception et évaluation d'instruments de musique numériques

Descriptif du contenu : L'objectif de cette UE est l'initiation à la conception d'instruments de musique numériques à l'aide du logiciel de programmation visuelle PureData. Les bases de la programmation visuelle seront tout d'abord données. Puis nous nous intéresserons à la synthèse et manipulation sonore temps-réel, aux dispositifs d'interaction (captation directe type boutons et touchpads et indirecte par captation audio, protocoles de communication) et à la notion de mapping (les liens entre paramètres des gestes captés et paramètres sonores). Chaque concept fera l'objet d'un cours et d'exercices.

L'évaluation se fera sur la base d'un projet individuel à rendre, sous la forme d'un dispositif interactif avec une interface fournie. Il faudra ainsi composer des modules pour définir le résultat sonore, et choisir puis évaluer plusieurs jeux de mappings gestes-son.

Liens : Logiciel Pure Data : <http://puredata.info/>

Bibliographie:

- Puckette, Miller S. "Pure Data." *International Conference on Music Computer*. 1997.

- Jensenius, Alexander Refsum, and Michael J. Lyons, eds. *A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression*. Vol. 3. Springer, 2017 (sources disponibles sur <https://github.com/alexarje/A-NIME-Reader> et articles directement via <http://www.nime.org/archives/>)

UE2 Initiation à la recherche

1. Projet de recherche - TD

Enseignant : Maxence CAMBRON

Objectif : Initier les étudiant.es aux spécificités de la recherche en Etudes Théâtrales

Compétences visées : Identifier les différentes approches et méthodes de la recherche en Etudes théâtrales / Effectuer un travail de recherche documentaire / Écrire des références bibliographiques selon les normes en vigueur / Élaborer une réflexion critique à partir de lectures scientifiques.

Contenus de formation : Le cours s'inscrit dans la continuité de l'UE "Introduction à la recherche en études théâtrales" (semestre 5). L'objectif sera d'accompagner les étudiant.es dans la construction d'un dossier de candidature en Master.

Bibliographie succincte :

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

BRUN Catherine, GUÉRIN Jeanyves, MERVANT-ROUX Marie-Madeleine, *Genèses des études théâtrales en France, XIXe-XXe siècles*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019.

DAUTREY, Jehanne (dir.), *La recherche en art(s)*, Paris, éditions MF, 2010.

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

2. Projet professionnel - TD

Enseignantes : Jenny BERNARDI & Alexandra GAUDECHAUX

Prérequis : Aucun

Objectif : Pouvoir faire un état des lieux en fin de Licence et être amené à penser un projet professionnel

Compétences visées : Analyser ses études et expériences pour pouvoir les mettre en perspective et construire son projet professionnel sur du plus long terme.

Contenus de formation : Cette initiation à la recherche permettra aux étudiants de faire un bilan de leurs études, de leurs différentes expériences (professionnelles, stages, bénévolats...), associé à de la recherche sur les formations et métiers possibles (entretiens, rencontres...) afin de mieux s'orienter et de pouvoir mettre en place une stratégie sur du long terme pour avoir un emploi dans le secteur du spectacle vivant.

Bibliographie succincte :

Répertoire Opérationnel des Métiers et des emplois sur le Site de Pôle Emploi

UE3 Langue vivante

Anglais - TD

Langues au choix : Anglais ; pour les autres langues, renseignez-vous auprès du CLIL (CENTRE DE LANGUES)

Responsable : Claire HELIE

Enseignants en attente

Prérequis : niveau B1 (CECRL)

Objectif : consolider le niveau B2

Compétences visées : pratique de l'anglais dans le cadre d'études en arts de la scène (initiation aux arts et à la culture du monde anglophone, entretiens avec des professionnels, rédaction de comptes rendus de performances, recherches en vue de l'élaboration d'un agenda culturel, mise en place de projets artistiques...).

Contenus de formation : Méthode : exploration de documents authentiques sur les arts de la scène pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

BCC2 Pratiquer la création théâtrale et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux

UE1 Théâtres du monde

Théâtre du monde – CM

Enseignante : Sophie PROUST

Prérequis : Maîtrise de la langue française.

Objectif : Sensibilisation à des traditions théâtrales non-occidentales et européennes – plus particulièrement le théâtre japonais traditionnel – pour développer ses connaissances en histoire du théâtre.

Compétences visées : Avoir une connaissance générale des différentes formes du théâtre traditionnel japonais (Nô, Kyôgen, Kabuki, Bunraku).

Contenus de formation : Parmi les différentes formes de théâtres dans le monde dont font notamment partie le théâtre indien, le théâtre japonais et le théâtre en Chine avec des traditions ancestrales toujours visibles aujourd'hui, il sera particulièrement question cette année de s'intéresser aux théâtres nô, kyôgen, bunraku et kabuki.

Bibliographie succincte :

BARBA, Eugenio, SAVARESE Nicola, *L'Énergie qui danse. Dictionnaire d'anthropologie théâtrale*, 2e éd. rev. et aug., Montpellier, L'Entretemps, 2008.

DE VOS, Patrick, « Jouer et vivre en femme : statut corporel de l'onagata du kabuki », in Odette Aslan (textes et témoignages réunis et présentés par). *Le Corps en jeu*, Paris, CNRS Editions, 1993. (Coll. Arts du Spectacle), p. 133-140.

ZÉAMI, *La tradition secrète du nô*, suivie de : *Une journée de nô*, traduction et commentaires de René Sieffert, Paris, Gallimard/Unesco, 1960.

UE2 Théorie

1. Penser la mise en scène contemporaine - CM

Enseignante : Sophie PROUST

Objectif : Présenter les principaux courants esthétiques de la mise en scène contemporaine occidentale

Compétences visées : Savoir se repérer dans la création scénique contemporaine.

Contenus de formation : Le cours proposera aux étudiants un ensemble de points de repère sur les grands courants de la mise en scène et de la création scénique occidentale de ces trente dernières années dans une double perspective, esthétique et pratique.

Bibliographie succincte :

BIET, Christian, TRIAU, Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?* Paris, Gallimard, Coll. Folio essais, 2006

LEHMANN, Hans-Thies, *Le théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002

PAVIS, Patrice, *La Mise en scène contemporaine*, 2ème éd., Paris, Armand Colin, 2019

RANCIERE, Jacques, *Le Spectateur émancipé*, Paris, La Fabrique, 2008

RYNGAERT, Jean-Pierre, SERMON, Julie, *Théâtres du XXIe siècle : commencements*, Paris, Armand Colin, 2012

Revue *Théâtre/Public*, *Alternatives Théâtrales*...

2. Pédagogie du spectacle 2 – CM

3. Atelier de pédagogie 2 – TD

Enseignant.es : Sotirios HAVIARAS (Pédagogie du spectacle 2 – CM)

Hélène ROUTIER (Atelier de pédagogie 2 – TD)

Prérequis : Participation aux ateliers pratiques des cinq premiers semestres

Objectif :

Pédagogie du spectacle 2 - CM : Mener une réflexion critique sur la mise en place d'un atelier de pratique artistique.

Atelier de pédagogie 2 - TD : Apprendre à constituer un groupe artistique, organiser un atelier théâtral et mener des exercices scéniques, pratiques et théoriques.

Compétences visées : Développer la créativité et l'esprit critique face à l'œuvre théâtrale

Contenus de formation :

Pédagogie du spectacle 2 - CM : Consolidation de l'apprentissage de la fonction et du rôle du « meneur » d'un groupe de pratique théâtrale. Approfondissement de la différence entre un « animateur » et un directeur d'acteur, voire un metteur en scène.

Atelier de pédagogie 2 - TD : L'improvisation sera toujours au cœur du travail, car c'est là où se situe l'écart entre les diverses fonctions au sein d'un groupe de travail théâtral. Nous choisirons des passages de pièces du répertoire pour constituer le matériau de base du cours.

Ce cours en deux semestres est une introduction au séminaire du Master « Jeu et Didactique »

Bibliographie succincte :

STANISLAVSKI Constantin, *Ma vie dans l'art*, Lausanne, L'Âge d'homme, 1990

BANU Georges, *Exercices d'accompagnement*, Saint-Jean-de-Védas, L'Entretemps éd., 2002

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

UE3 Pratique

1. Corps en scène - TD

Enseignante : Ariane MARTINEZ

Compétences visées : Développer la conscience corporelle en jeu, ancrer la voix dans le corps, produire une brève forme scénique solo.

Contenus de formation : Dans ce cours, à la fois pratique et théorique, les fondamentaux de la présence scénique seront étudiés. Les premières séances seront consacrées à explorer la façon dont les postures les plus simples du corps peuvent induire des attitudes au monde : mobilité/immobilité, face/dos/profil, verticalité/position assise/horizontalité. Dans un deuxième temps, on introduira la voix, inarticulée et articulée, en relation avec le mouvement et le rythme, pour arriver à un travail de partition physique et sonore individuelle. Au fil des exercices physiques seront convoquées des notions importantes empruntées à l'histoire du jeu (Artaud, le Roy Hart, le mouvement authentique), et aux pratiques contemporaines de la pédagogie théâtrale (Claire Heggen, Yves Marc, Alexandre Del Perugia, David Noir).

Bibliographie succincte :

BARBA Eugenio, SAVARESE Nicola (sld), *L'Énergie qui danse*, dictionnaire d'anthropologie théâtrale, Montpellier, L'Entretemps, 2008.

HEGGEN Claire et MARC Yves, *Théâtre du Mouvement*, Montpellier, Deuxième époque, 2017.

GINSBOURGER Marianne, *Voix de l'Inouï, le travail de la voix au Roy Hart*, Barret-le-bas, Le Souffle d'or, 1996.

GLON Marie et LAUNAY Isabelle, *Histoires de gestes*, Arles, Actes Sud, 2012.

2. Atelier de mise en scène - TD

Enseignant.es : Sotirios HAVIARAS & Hélène ROUTIER

Prérequis : Participation aux ateliers pratiques des cinq premiers semestres

Objectif : Professionnalisation des acquis

Compétences visées : Se familiariser et s'ouvrir au monde du spectacle vivant dans la multiplicité de ses fonctions

Contenus de formation :

L'actualité sociale, politique et culturelle servira d'axe autour duquel évoluera cet atelier, qui sera nourri de réflexions critiques des grands metteurs en scène du XXe siècle. Bien entendu, dans la continuité de l'*atelier de mise en scène* du semestre précédent, nous allons étudier, pratiquer et mener une réflexion critique sur les étapes successives qui vont de l'écriture du texte à la création d'un spectacle.

Bibliographie succincte :

BANU Georges, *Exercices d'accompagnement*, Saint-Jean-de-Védas, L'Entretemps éd., 2002

BIET Christian, TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?* Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, 2006

DONNELLAN, Declan, *L'Acteur et la cible : Règles et outils pour le jeu*, Paris, L'Entretemps, 2004

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

STANISLAVSKI Constantin, *Ma vie dans l'art*, Lausanne, L'Âge d'homme, 1990

VITEZ, Antoine, *Écrits sur le théâtre : L'école*, t.1, Paris, P.O.L., 1994

BCC3 Construire son projet personnel et professionnel

UE1 Métiers

1. Économie et droit du spectacle 2 - CM

Enseignante : Jenny BERNARDI

Prérequis : Il est conseillé d'avoir suivi le cours Économie et droit du spectacle au 1er semestre

Objectif : Acquérir une connaissance générale et concrète des obligations légales dans le spectacle vivant (salariés, sécurité...) et de la question complexe des droits d'auteur.

Compétences visées : Connaître les droits d'auteurs, les droits voisins et les sociétés de perception, bien comprendre l'ensemble des obligations légales pour une compagnie ou une structure.

Contenu de la formation : Après une introduction générale dont le contenu fera l'objet du développement du cours au premier semestre (structures juridiques dans le spectacle vivant, licences d'entrepreneurs de spectacle...), il sera question d'analyser les autres obligations auxquelles sont soumises une structure culturelle ou une compagnie de théâtre ou de danse (droits du travail, intermittence, sécurité des publics...). Seront évidemment évoqués les questions de droits d'auteur, de domaine public et les différentes sociétés de perception de ces droits.

Bibliographie succincte :

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

TRICOIRE, Agnès, *Petit traité de la liberté artistique*, Paris, La Découverte, 2011.

2. Enseigner au primaire

Enseignant : Elise Mélard

Prérequis : Aucun

Compétences visées :

-connaissances du système éducatif

-pédagogie/didactique

-déontologie, carrière, examens et concours

Descriptif du contenu :

Ce cours consiste à une approche tant théorique que pratique de l'enseignement dans le premier degré.

UE2 Projet de l'étudiant (spécifiques parcours)

1. Stage

2. Atelier lumière - TD

Enseignant : Antonio PALERMO

Prérequis : aucun

Objectif : Initiation à la compréhension des enjeux et à la pratique de la Lumière de Spectacle. Acquisition de connaissances théoriques et pratiques.

Compétences visées : Être capable de décrire, analyser la Lumière de Spectacle. Proposer une problématique et savoir la développer dans un contexte pratique.

Contenus de formation : La moitié de chaque séance sera consacrée à la présentation des différentes typologies de projecteurs, et des notions de qualité et quantité de lumière.

L'autre moitié de chaque séance sera consacrée à la manipulation et à l'expérimentation de différentes sources de lumière dans un but sensible et créatif.

Bibliographie succincte :

V. PERRUCHON, Noir, lumière et théâtralité, PUS, 2016.

F.-E. VALENTIN : Lumière pour le spectacle, Librairie Théâtrale 1982-1994.

UE2 Projet de l'étudiant (ouverture en Arts)

Atelier prise de parole en public – TD

Enseignante : Anne-Frédérique BOURGET

Prérequis : aucun

Objectif : Persuader et convaincre en entretien individuel comme en parole publique

Compétences visées : Maîtriser les outils de la communication verbale et non verbale. Être au présent. Développer une écoute active

Contenus de formation : Il s'agit de mobiliser les ressorts du jeu dramatique au service de l'efficacité de l'expression personnelle. Il s'agit d'expérimenter la pertinence des outils du plateau dans les enjeux de communication interpersonnelle. Par des exercices pratiques individuels et des mises en situation collective, la progression sera accompagnée avec exigence et bienveillance afin que chaque étudiante et étudiant puisse acquérir les bases d'aisance nécessaires à la prise de parole en public.

3.2 Pratique chorale et direction de chœur

Enseignant : Grégory Guéant

Prérequis : Savoir lire la musique (Clés de Sol et de Fa).

Objectifs : Le cours consiste en une pratique vocale collective et un perfectionnement des techniques de direction de chœur. Participer à une manifestation culturelle et diriger une œuvre polyphonique à trois ou quatre voix en public.

Compétences visées : Pratique du chant polyphonique et perfectionnement des techniques de direction de chœur, être capable de diriger en public une œuvre de trois ou quatre voix.

Résumé du cours : Le cours propose une pratique de chants polyphonique sur un répertoire allant du Moyen-âge à nos jours ainsi que de perfectionner la technique de direction de chœur. Ce cours offre la possibilité de participer à une manifestation culturelle et de diriger en public.

3.2 Pratique de la musique traditionnelle irlandaise

Enseignant : En attente

Objectifs : Le cours vise à sensibiliser les étudiants à la transmission orale du savoir musical, sans autre support écrit, à partir de l'exemple de la pratique de la musique traditionnelle irlandaise.

Compétences visées : Développer les capacités d'écoute, d'imitation, de mémorisation auditive, de pratique musicale collective, à travers l'acquisition d'un nouveau répertoire s'inscrivant dans la trajectoire de l'étudiant et de son projet professionnel.

Résumé du cours : Il s'agit d'acquérir une pratique et un répertoire de musique irlandaise, transmise oralement, soit en complément de sa formation musicale, dans le cadre de son projet de professionnalisation.

3.2 Réflexions sur et avec les arts

Enseignante : *Biliana Fouilhoux*

Titre du cours : Initiation aux pratiques performatives au croisement des arts

Contenu : Dans ce cours nous allons découvrir, en théorie et en pratique, comment l'art de la performance donne priorité à l'éphémère, la fragilité de la notion d'œuvre d'art et la nécessité d'en élargir la définition et de décloisonner les disciplines, par valeurs données à :

- non-spécialisation de l'artiste,
- processus ouvert,
- recours au hasard,
- déstabilisation des cadres normatifs,
- expérimentation, participation active du public,
- pratique guidée par une relation très étroite entre l'art et la vie.

Nous allons articuler lectures (Richard Marctel sur le « performatif », Victor Turner sur le « jeu »), avec l'élaboration de nos propres expérimentations artistiques sur les principes de radicalité, bricolage, etc.

Évaluation : Modalité de contrôle continu par rendu écrit, dossier thématique ou création artistique.

3.2 Musique d'ensemble et improvisation générative

Enseignant : Jacques Schab

Prérequis : Avoir une pratique instrumentale

Objectifs : Le cours consiste en une pratique instrumentale collective.

Compétences visées : Pratiquer dans un collectif instrumental, améliorer ses compétences individuelles : déchiffrer, lire, jeu instrumental, interagir avec le groupe.

Résumé du cours : Le cours propose une pratique instrumentale collective sur un répertoire arrangé selon les effectifs, ou improvisé.

3.2 Art et société

Enseignant : Marie-Pierre Lassus

Prérequis : Une pratique artistique est conseillée.

Objectifs : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Elle s'adresse à des étudiants désireux de réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui tout en ayant la possibilité de s'impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

Compétences visées : Réflexion sur la relation entre « art, imaginaire, société ». Préparation à une mise en action sur le terrain.

Résumé du cours : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Elle s'adresse à des étudiants désireux de réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui tout en ayant la possibilité de s'impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

Faculté
des Humanités
Université de Lille

<https://humanites.univ-lille.fr/arts>
dpt-arts@univ-lille.fr