

Guide *des études* 2022 - 2023

LICENCE

Mention

ARTS

Parcours

ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES

Construisez votre parcours de formation

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

Venir étudier à l'Université de Lille, c'est faire le choix d'une formation de qualité, correspondant à ses goûts, ses aspirations, son projet personnel et choisir parmi une offre de formation très large. Toutes les formations sont organisées en blocs de connaissance et de compétences (BCC) pour faciliter votre insertion professionnelle. Au sein de toutes les mentions de licence et de master, des enseignements sont dédiés à la construction du projet personnel et professionnel de l'étudiant. Les méthodes pédagogiques favorisent l'acquisition des « softskills » (salles d'immersion, serious games, jeux de rôles, travaux de groupes, mises en situation, etc.) et l'ouverture à la pluri- et l'interdisciplinarité

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 (Unité d'Enseignement « Projet de l'Étudiant ») « intégration » qui est conçue pour les aider à bien démarrer leurs études universitaires. Les étudiants sont :

- familiarisés aux lieux (salles de cours, espaces de restauration, salles de co-working, etc.) et aux outils (Moodle).
- informés des modalités d'organisation des études et découvrent les services supports (learning center, centres ressources langues, salles de sports, relais santé, secrétariats pédagogiques, etc.), tout ce qui est mis à leur disposition pour favoriser leur qualité de vie et leur réussite dans les études.

Aux semestres qui suivent, les étudiants peuvent choisir une Unité d'Enseignement « projet étudiant » (UE PE). L'UE « Projet de l'étudiant », c'est votre part de liberté, un bloc (BCC) ou une partie d'un BCC plus large auquel vous devrez vous inscrire à chaque semestre de la Licence.

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

Comment choisir ses UE PE ?

Pour vous laisser 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 vos trois années de Licence).

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 TRANSVERSALITÉ

Le pôle transversalité a en charge la mise en place des enseignements transversaux, à l'exception de ceux portés par la DAPI (UE PE Intégration), 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 est 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

Vous trouverez toutes les informations utiles (calendrier, choix des enseignements, mode pédagogique, emplois du temps, modalités de contrôles de connaissances, etc.) sur les 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

Contacts par campus :

dif-transversalité-cs@univ-lille.fr

dif-transversalité-lmr@univ-lille.fr

dif-transversalité-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.

Identité numérique

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.

Vous pouvez ensuite gérer vos informations dans l'application "Mon Identité numérique" disponible dans l'ENT.

Se connecter au réseau sans fil - wifi

Pour vous connecter au réseau sans fil, choisissez le réseau wifi sécurisé eduroam avec authentification (identifiant : votre adresse électronique ULille complète). En cas de difficulté, une documentation Eduroam est accessible sur le wifi ULille – accueil ainsi qu’un tutoriel sur Infotuto.

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 numérique de travail (ENT) : applications, actualités 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 À 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 ligne : découvrir, apprendre, comprendre, réviser

Pour apprendre ou réviser vos cours, les Universités Numériques Thématiques (UNT) 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. Ces UNT, au nombre de huit, couvrent l'ensemble de nos champs disciplinaires et 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 – Auneg.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/>) et vous offrent la possibilité d'explorer les connaissances avec le MOOCs, ou d'accéder à des parcours avec : <http://univ-numerique.fr/ressources/fun-ressources/>.

PACTEs

C'est un portail régional qui vous permettra dès à présent de :

- vous 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 sont mises en ligne en cours d'année pour vous permettre 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.

Big Blue Button

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.

Accéder À ces outils

ENT > toutes mes applications > bureau virtuel

Infotuto, des ressources pour les services numériques

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.), ainsi que des documentations utilisateurs pour les services précédemment cités (messagerie, btravail collaboratif...).

infotuto.univ-lille.fr

Le règlement des Études

Tout étudiant de l'Université de Lille est invité à consulter le règlement des études. Ce dernier contient deux parties :

- une partie commune 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 (dont le BUT) et master. Cette partie « commune » est diffusée sur l'intranet étudiant et sur le site internet de l'université : <https://intranet.univ-lille.fr/etu/scolarité/accueil/> et <https://www.univ-lille.fr/formation/boite-a-outils-rentree>
- une partie spécifique, rédigée le cas échéant au niveau de chaque composante, décrivant en particulier les Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) de chaque mention de formation. Cette partie "spécifique" est diffusée par chaque composante en fonction des outils qui sont à sa disposition (intranet, moodle).

CLIL : CENTRE DE LANGUES DE L'UNIVERSITÉ DE LILLE

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 Étrangère) 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'Études 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>.

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'Éducation), 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.

Si vous pouvez changer de langue vivante entre le semestre 1 et le semestre 2, à partir du semestre 2, ce n'est plus possible : la même langue doit être suivie ensuite, tout au long du parcours de licence, afin de permettre une progression réelle (sauf dérogation sur projet de mobilité spécifique).

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

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.

Certifications proposées

- CNaVT - Certification des compétences en néerlandais (Contact : sarah.pekelder@univ-lille.fr)
- GOETHE - Certification des compétences en allemand (Contact : beatrix.hoffmann@univ-lille.fr)
- TOCFL - Certification des compétences en chinois (Contact : philippe.chevalerias@univ-lille.fr)
- TOEIC - Test de compétences en anglais (Contact : certifications@univ-lille.fr)
- CLES – Certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur

Pour plus de précisions : <https://clil.univ-lille.fr/certifications>

La passation de ces certifications est possible et nécessite une inscription. La certification CLES est prise en charge par l'établissement pour les étudiants inscrits à l'Université de Lille, à raison d'une inscription par année universitaire.

Le CLES est une certification :

- 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

Contact : cles@univ-lille.fr

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

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, le 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 télétandem, les cafés langues...

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.

Pour plus de précisions : <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.

La maison de la médiation est associée aux cellules harcèlement (sexuel et moral) et au médiateur (réfèrent 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, réfèrent 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 d'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".

Maison de la médiation

maison-mediation@univ-lille.fr

03.62.26.91.16

CAMPUS ROUBAIX-TOURCOING

Le campus de Roubaix-Tourcoing ne possède pas de relais pour la plupart des services cités ci-dessous. Les étudiants de l'IAE, site Roubaix et de l'IUT de Lille, site de Roubaix sont invités à se rapprocher du campus Moulins-Lille et ceux des départements LEA, infocom et arts plastiques du campus Pont-de-Bois

- Faculté des langues, cultures et sociétés (département des langues étrangères appliquées)
- IAE Lille University School of Management (site Roubaix)
- IUT de Lille, site de Tourcoing
- IUT de Lille, site de Roubaix
- Département infocom
- Faculté des humanités, pôle arts plastiques

CAMPUS PONT-DE-BOIS

SCOLARITÉ (BATIMENT A)

Inscription administrative, activation de l'identité numérique, réédition de la carte multi-services, transfert de dossier, annulation, remboursement, etc

Relais scolarité Pont-de-Bois

- 03.20.41.60.35
- <https://assistance.univ-lille.fr/scolarite/etudiant>
- IUT de Lille, site de tourcoing : 03 20 76 25 97

Service universitaire d'accompagnement, d'information et d'orientation - SUAIO (BATIMENT A)

(Conseils en orientation / Information sur les parcours d'études / Accompagnement Parcoursup...)

- 03.20.41.62.46
- orientation@univ-lille.fr

Bureau d'aide à l'insertion professionnelle - BAIP (BATIMENT A)

Retrouver toutes les modalités du dispositif d'accompagnement à distance : @BAIPlille

- 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)

Pépîte (entrepreneuriat)

- 03.20.41.60.95
- <https://pepите-nord.pepitizy.fr/fr>

VIE ÉTUDIANTE

Bureau de la vie étudiante et du handicap (BATIMENT A)

Accompagnement aux projets étudiants / Handicap & accessibilité / Aides financières / Associations étudiantes / Animation des campus

- 03.20.41.73.26 | bveh.pdb@univ-lille.fr

SUAPS (sports)

- 03.20.41.62.69
- sport.univ-lille.fr

SANTÉ

Centre de santé de l'étudiant

- 03 62 26 93 00

INTERNATIONAL - Service des relations internationales

Donner une dimension internationale à vos études / Valoriser votre mobilité avec le Label International / Découvrir la Maison Internationale

- 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

Des questions sur ta mobilité ? ULillGo est là pour t'accompagner ! Disponible sur App Store et en version web : <https://ulillgo.univ-lille.fr/#/>

Mot du Doyen

Chères étudiantes, chers étudiants,

Votre génération est parvenue à l'âge adulte dans un monde qui traverse des bouleversements inédits. Face à ces derniers, se former est essentiel pour faire advenir les transformations nécessaires, de manière raisonnée et sans rien céder à des instincts mortifères.

Les Humanités, ces disciplines construites autour de la compréhension au sens large, jouent un rôle crucial dans ce processus. La technologie ne peut pas, à elle seule, fixer le cap de nos communautés humaines. Pour défendre voire construire des valeurs communes, il nous faut être capables de saisir les différences qui nous distinguent, de connaître les émotions qui nous singularisent pour construire un dialogue qui nous rassemble.

Quelle que soit la discipline que vous avez choisie, vous apprendrez à construire un sens commun. Cela passe par un travail rigoureux d'acquisition de connaissances sans lequel il n'y a pas de véritable compétence. Cela nécessite donc un engagement entier dans vos études que les équipes pédagogiques et administratives de la Faculté auront à cœur de favoriser.

Ce guide des études en témoigne. Sa lecture attentive vous permettra de bien comprendre votre environnement, le fonctionnement de la Faculté et de ses départements, les attentes en matière d'évaluation, etc. Il vous permettra d'identifier vos interlocutrices et vos interlocuteurs. Il vous aidera à vous impliquer pleinement dans votre formation.

Nous mesurons tous la responsabilité qui est la nôtre pour vous mener à bien dans votre parcours.

C'est dans cet esprit que je vous souhaite une excellente année universitaire.

Gabriel GALVEZ-BEHAR

Professeur des Universités

Doyen de la Faculté des Humanités

Présentation Département Arts

Directeur : Philippe Guisgand

03.20.41.63.21 – philippe.guisgand@univ-lille.fr

Responsable administrative : Samira Sadi

03.20.41.60.30 - samira.sadi@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-midis

- **Licence Arts - Études cinématographiques**
Julie Le Goff – 03.20.41.67.62 - arts-cinema@univ-lille.fr
- **Licence Arts - Études théâtrales**
Licence Arts Comédien professionnel et auteur dramatique conventionnée Ecole du Nord
Julia Couturier - 03.62.26.96.73 - arts-theatre@univ-lille.fr
- **Licence Arts - Études en Danse**
- **Licence Arts Enseignement de la danse conventionnée ESMD**
Marie Hinnebo – 03.20.41.60.49 - arts-danse@univ-lille.fr

- **Licence Arts - Musique et Musicologie**
- **Licence Arts Formation du Musicien interprète créateur conventionnée ESMD**
Blandine Bonte – 03.20.41.63.25 arts-musique@univ-lille.fr

- **Masters MEEF Etudes Musicales et Arts Plastiques**
Stéphanie Brunin : ☎ 03.20.41.62.97 arts-masters-meef@univ-lille.fr

- **Masters Arts**
- **DU Médiation-Production**
Stéphanie Brunin : ☎ 03.20.41.62.97 - arts-masters@univ-lille.fr

Secrétariat pédagogique Pôle Arts-Arts plastiques

Site délocalisé - 29-31 rue Leverrier -Tourcoing

- **Licence Arts plastiques et visuels**

Coralie Magne : 03.20.41.74.92 coralie.magne@univ-lille.fr

Nadia Belkebir : 03.20.41.74.90 nadia.belkebir@univ-lille.fr

Licence arts

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

PARCOURS CONVENTIONNES

- Enseignement de la danse (ESMD)
- Formation du musicien interprète créateur (ESMD)
- Formation du comédien professionnel et auteur dramatique (Ecole du Nord)

Master arts

- Études cinématographiques
- Art et responsabilité sociale-international
- Pratiques critiques en Danse
- Musique, interprétation et invention
- 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

MASTER METIERS DE L'ENSEIGNEMENT

- Master MEEF Education Musicale
- Master MEEF Arts plastiques

Enseignants Responsables pédagogiques

Responsable Mention Licence Arts : Valérie Boudier

- Arts Plastiques et Visuels : Aurélien Maillard
 - Études théâtrales : Sotirios Haviaras / Maxence Cambron
 - Études cinématographiques : Licence 1 : Sonny Walbrou
Licence 2 et Licence 3 : Joséphine Jibokji
 - Musique et musicologie : Grégory Guéant
 - Études en danse : Marie Glon
-
- Enseignement de la danse : Marie Glon
 - Formation du musicien interprète créateur : Grégory Guéant
 - Formation comédien professionnel auteur dramatique : Véronique Perruchon

Responsable Mention Master Arts : Ariane Martinez

- Études Cinématographiques : Géraldine Sfez/Laurent Guido
- 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 : Grégory Guéant

DU Médiation-Production des œuvres d'art contemporain

- Amanda Crabtree

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

Arts plastiques et Visuels

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

Études Cinématographiques

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

Musique, Interprétation, Invention

- Francis COURTOT francis.courtot@univ-lille.fr (Analyse de la musique contemporaine, nouvelle complexité et musique figurale) - Maître de conférences
- Anis FARIJI anis.fariji@univ-lille.fr – Maître de conférences
- João FERNANDES joao.fernandes@univ-lille.fr - Maître de conférences
- Grégory GUEANT : gregory.gueant@univ-lille.fr – Professeur agrégé
- Christian HAUER christian.hauer@univ-lille.fr, (Herméneutique, musique sérielle) - Professeur des universités
- Marie-Pierre LASSUS : marie-pierre.lassus@univ-lille.fr - Maîtresse de conférences

Etudes en Danse

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

Etudes Théâtrales

- Maxence CAMBRON : maxence.cambron@univ-lille.fr - Maître de conférences
- Sotirios HAVIARAS sotirios.haviaras@univ-lille.fr (Analyse de la mise en scène et du spectacle vivant, organisation et administration des institutions culturelles) - Maître de conférences
- 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) - Maîtresse de conférences HDR
- Véronique PERRUCHON veronique.perruchon@univ-lille.fr (Esthétique de la représentation théâtrale, scénographie, lumière, enjeux avec le public) - Professeure des universités
- Sophie PROUST sophie.proust@univ-lille.fr (processus de création théâtrale, direction d'acteurs) - Maîtresse de conférences

CENTRE DE RECHERCHE - CEAC

(Centre d'étude des arts contemporains)

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

Responsable administratif : Thibaut Foutreyn 03.20.41.71.87 thibaut.foutreyn@univ-lille.fr

Gestionnaire : Isabelle Dupont : isabelle.dupont@univ-lille.fr

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

Études Cinématographiques

Licence 1 - Semestre 1

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

UE 1 Approche des Arts

CM Introduction aux arts 1 - Benjamin Barbier

À partir de l'étude de deux « genres » cinématographiques que sont le Film Noir et le burlesque, il s'agira de proposer une première approche des études cinématographiques en privilégiant les rapports que ce dernier entretient avec d'autres arts, en particulier la littérature, la photographie, la danse et la peinture.

-Le Burlesque :

Les Monty Python, Charles Chaplin, Buster Keaton, Jim Carrey ou encore le duo Abel et Gordon... autant de noms rattachés à un cinéma dit *burlesque*.

Genre majeur du cinéma muet et reflet d'une époque moderne dont il pastiche la frénésie, le burlesque a su se renouveler à l'orée du parlant et semble même, depuis quelques années, revenir sur le devant de la scène, notamment par le biais de la télévision et d'internet.

L'étude de ce genre de la performance nous permettra non seulement d'aborder l'histoire du cinéma, mais aussi, et surtout, de tisser de nombreux liens avec la danse et le théâtre, en particulier autour de la question du corps.

-Le Film noir :

Au début des années quarante, un cycle de films policiers à l'esthétique et à l'ambiance très sombres s'impose sur les écrans... Ces « films noirs », comme allait les désigner la critique française, connaîtront leurs heures dans les années 40 et 50, mais continuent d'être une source d'inspiration pour de nombreux cinéastes (Coen, Tarantino...) et pour la télévision (*Twin Peaks*...).

C'est pourtant avant tout vers la littérature qu'il faut se tourner pour trouver les origines de ce cinéma si particulier.

Dashiell Hammet, Raymond Chandler et plus globalement les auteurs « *hardboiled* » seront parmi les premières sources d'influence de ce cinéma.

Si nous définissons le roman et le film noir, notre étude proposera également une approche plus générale du genre « policier » à travers certains auteurs canoniques (Poe, Doyle, Ranpo...), ses déclinaisons ainsi que ses thèmes

caractéristiques (l'enquête, le secret et l'énigme, la ville, le fait divers et *nonfiction novel* de Truman Capote...).

Notre parcours dans le « polar » sera également l'occasion de nombreux rapprochements avec la peinture (Hopper), la photographie (Weegee, Brassä...), mais aussi la bande dessinée (Eisner, Gould, Miller).

Bibliographie : Des bibliographies et filmographies seront mises à disposition des étudiants sur la plateforme Moodle.

UE 2 TD Méthodologie

TD Méthodologie appliquée à un art – Benjamin Barbier, Benjamin Campion, Guillaume Colpaert

En lien avec le CM « Approche des arts », il s'agira d'interroger le rapport que le cinéma entretient avec les autres arts (peinture, théâtre, danse, musique, photographie...) à partir de corpus ou de questionnements spécifiques. L'objectif de ce cours est d'acquérir une culture cinématographique et plus largement artistique, en lien avec la Mention.

Une bibliographie sera distribuée en début de semestre par les enseignants.

UE 3 Langue vivante

Anglais – Denise Hunter, Jackie Lindores, Mark Lindores

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

Responsable: Claire Hélie

Pré-requis: niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en cinéma (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 CR.

BCC 2 – Maitriser l'histoire et les enjeux théoriques et esthétiques du cinéma

UE 1 – Esthétique

CM Esthétique de l'image fixe et animée – Joséphine Jibokji

Ce cours a pour objectif l'apprentissage des notions fondamentales pour analyser les images, au cinéma mais aussi dans les autres arts visuels, notamment la peinture et la photographie, afin de servir d'introduction à l'analyse transversale entre les arts. À partir de l'étude de la notion de cadre — cette frontière qui délimite l'image mais qui, en même temps, la rend possible — nous questionnerons ce qui fait une représentation et en quoi consiste son analyse, afin de comprendre que toute image résulte d'une série de choix qui permettent de l'interpréter. Nous étudierons les effets de surcadrage, la perspective et le point de vue, ainsi que la présence du hors-champ et de l'invisible dans le cadre, autrement dit de la part d'imagination nécessaire pour voir toute image.

Bibliographie sélective :

Étienne Souriau, *Vocabulaire d'Esthétique*, Paris, Presses Universitaires de France, 1990.

Jean Bessalel, André Gardies (dir.), *200 mots-clés de la théorie du cinéma*, Paris, Cerf, 1992.

André Gardies, *Le récit filmique*, Paris, Hachette, 1993.

Jessie Martin, *Décrire le film de cinéma. Au départ de l'analyse*, Paris, Presses Sorbonne nouvelle, 2011.

Louis Marin, *De la Représentation*, Paris, Seuil, 1994.

UE 2 – Histoire

CM Parcours dans l'Histoire du cinéma – Géraldine Sfez

« La figure du peintre au cinéma »

Objectif : Questionner la nature des relations entre peinture et cinéma et procéder à une analyse croisée des images fixes et des images en mouvement.

À partir d'une réflexion sur la « figure de l'artiste » et sur les lieux communs qui lui sont associés (génie, mélancolie, folie, marginalité), nous questionnerons cette figure telle qu'elle est représentée au cinéma, notamment sous la forme des biopics. Nous nous intéresserons en particulier aux films portant sur Van Gogh, Pollock et Basquiat.

Éléments de bibliographie :

Aumont, Jacques, *L'œil interminable : cinéma et peinture*, Séguier éditions, 1995.

Thivat, Patricia-Laure (dir.), *Biographies de peintres à l'écran*, PUR, 2011.

Wittkower, Rudolf et Margot, *Les Enfants de Saturne*, Editions Macula, 2000.

Revue *Ligéia*, n°77-78-79-80, « Peinture et cinéma », juillet-décembre 2007.

UE 3 Étude des formes

CM Etudes des formes visuelles et sonores – Jessie Martin

Le cours abordera quelques formes cinématographiques, parmi lesquelles le hors-champ, la profondeur de champ, le gros plan, le travelling et le panoramique. On envisagera chacune des formes tout au long de l'histoire du cinéma : du cinéma des premiers temps au cinéma muet, du cinéma classique au cinéma moderne jusqu'au cinéma contemporain. On s'intéressera notamment à leur histoire (comment elles ont évolué), leur esthétique (ce qu'elle suscite), leur théorie (ce qui en a été dit) en examinant quelques textes théoriques tels que ceux d'Epstein, de Balasz, d'Eisenstein, de Bonitzer ou encore de Deleuze.

Les textes abordés dans le cours seront déposés sur le cours moodle.

Bibliographie sélective :

André Bazin, *Qu'est-ce que le cinéma*, Le Cerf, 1997

David Bordwell et Kristin Thompson, *L'Art du film. Une introduction*, traduit de l'américain par C. Beghin, Coll. *Arts et cinéma*, De Boeck Université, Bruxelles, 1999, 2ème édition, 2009

Michel Chion, *Un art sonore, le cinéma. Histoire, esthétique, poétique*, Cahiers du Cinéma, 2003

UE 4 – Analyse

TD Description et analyse filmique - Benjamin Florès, Raphaël Nieuwjaer, Vincent Baudard, Matthieu Péchenet

Il s'agira, dans ce cours, d'acquérir le vocabulaire et les outils ainsi que les gestes (description, interprétation) de l'analyse à partir de séquences de films sans restriction à une période, un genre ou un type. Ce cours montrera les différentes manières d'argumenter une analyse de films en évitant les écueils de la grille interprétative et de la lecture impressionniste.

Bibliographie sélective :

Jacques Aumont, *A quoi pensent les films*, Séguier, 1996.

Jacques Aumont, Marie Michel, *L'Analyse des films* [1988], Paris, Nathan, rééd. Armand Colin, 2004.

Raymond Bellour, *L'Analyse du film*, Paris, Albatros, 1979.

Anne Goliot-Lété, Francis Vanoye, *Précis d'analyse filmique*, Armand Colin, 2009.

UE 5 – Théorie

TD Étude de textes théoriques – Matthieu Péchenet, Benjamin Léon, Pierre Jendrysiak

Ce cours se propose un double objectif : se familiariser dès la première année de Licence avec des textes théoriques fondamentaux (Arnheim, Bazin, Epstein ...) et apprendre d'une part à en dégager les principaux enjeux, et d'autre part à articuler et réinvestir les problématiques qui y sont exposées dans le cadre d'une analyse de film.

La liste des textes étudiés pendant le semestre sera distribuée à la rentrée.

UE 1 – Méthodologie

TD Approche de la méthodologie universitaire - Matthieu Péchenet, Vincent Baudard et Benjamin Florès

Il s'agira d'acquérir les bases d'un travail universitaire - méthode d'argumentation et de rédaction, de lecture commentée et d'analyse critique de textes - afin de les exercer dans le champ des études cinématographiques. Il s'agira également d'acquérir les méthodes de la recherche documentaire et d'en maîtriser les outils.

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

SB Module d'intégration à distance - Campus Pont-de-Bois SB S1 - Pratiquer des activités physiques ou sportives - Campus Pont-de-Bois

Études Cinématographiques

Licence 1 - Semestre 2

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

UE 1 - Approche des arts

CM Introduction aux arts 2 – Benjamin Léon, Jessie Martin

Le cinéma photographié : entre fixité et mouvement, arrêt sur images

Ce CM traite des relations entre fixité et mouvement qui se sont nouées tout au long de l'histoire de l'image optique, depuis ses origines jusqu'à ses formes les plus récentes. Nous proposerons une analyse d'images au statut ambigu puisque partagé entre fixité et mouvement, de même que nous étudierons les liens paradoxaux de la photographie au mouvement et de l'image animée à la fixité. De façon plus précise, il ne s'agira pas d'étudier la présence de la photographie comme thématique dans un film mais d'interroger la nature du médium photographique dans son rapport à l'image en mouvement.

Une bibliographie détaillée sera distribuée lors de la première séance.

UE 2 – Méthodologie

TD Méthodologie appliquée à un art - Benjamin Barbier, Benjamin Florès

En lien avec le CM « Approche des arts », il s'agira d'interroger le rapport que le cinéma entretient avec les autres arts (peinture, théâtre, danse, musique, photographie...) à partir de corpus ou de questionnements spécifiques. L'objectif de ce cours est d'acquérir une culture cinématographique et plus largement artistique, en lien avec la Mention.

Une bibliographie sera distribuée en début de semestre par les enseignants.

UE 3 - Langue vivante

Anglais - Denise Hunter, Jackie Lindores, Mark Lindores

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

Responsable: Claire Hélie

Pré-requis: niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en cinéma (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 le cinéma 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 – Maitriser l'histoire et les enjeux théoriques et esthétiques du cinéma

UE 1 – Analyse filmique

CM Analyse filmique – Jessie Martin

Le cours initiera les étudiants aux principaux gestes de l'analyse de films et d'images. On commencera par présenter ce qu'est l'analyse, ce qu'elle peut et dans quels différents cadres elle se pratique. Puis on se concentrera sur les gestes fondamentaux qui permettent de la réaliser et enfin on se penchera sur des analyses déjà élaborées afin de comprendre comment elles sont construites, quelles démarches, quelles perspectives elles ont adoptées, pour quelle finalité.

Bibliographie sélective :

Aumont Jacques, Marie Michel, *L'Analyse des films* [1988], Paris, Nathan, rééd. Armand Colin, 2004.

Bellour Raymond, *L'Analyse du film*, Paris, Albatros, 1979.

Brenez Nicole, « "La plus complète autonomie" (Sur l'analyse des images, principes introductifs), Paris, *Rencontres, croisements, emprunts. Méthodologie de l'analyse d'images*, Université de Provence, 1996.

Esquenazi Jean-Pierre, « L'interprétation du film », *Cinémas : revue d'études cinématographiques*, vol. 23, n° 1, 2012, p. 35-54.

Goliot-Lété Anne, « L'image de film inventée par l'analyse », in J. Nacache (dir.), *L'Analyse de film en question. Regards, champs, lectures*, Paris, L'Harmattan, 2006.

Le Maître Barbara, « L'intuition analytique » dans Nacache J. (dir.), *L'Analyse de film en question. Regards, champs, lectures*, Paris, L'Harmattan, 2006.

Martin Jessie, *Décrire le film de cinéma. Au départ de l'analyse*, Presses de la Sorbonne-Nouvelle, 2011.

UE 2 – Histoire

CM Histoire du pré-cinéma et du cinéma des premiers temps – Mélissa Gignac

Contrairement à l'idée communément admise, le cinéma n'est pas le fruit de l'ingéniosité des frères Lumière, pas plus qu'il n'a vu le jour le 28 décembre 1895 au Salon indien du Grand Café à Paris. Son histoire est beaucoup plus ancienne et ne peut se concevoir qu'à partir de l'étude de pratiques scientifiques et ludiques mais aussi de diverses formes de spectacles qui ont précédé de loin l'invention du cinématographe.

Des spectacles d'ombres à la lanterne magique, en passant par l'inquiétante fantasmagorie, il s'agira donc d'explorer ces différentes pratiques qui ont marqué de leur empreinte toute la période du cinéma des premiers temps. Plusieurs approches complémentaires permettront d'aborder la période étudiée (industrielle, esthétique, théorique et technique).

Bibliographie succincte (extrait):

ABEL Richard, *Encyclopedia of Early Cinema*, Londres: Routledge, 2005.

BANDA Daniel et MOURE José, *Avant le cinéma. L'œil et l'image*, Paris: Armand Colin, 2012.

BURCH Noël, *La Lucarne de l'infini. Naissance du langage cinématographique*, Paris: Nathan, 1991.

GAUDREAUULT André, *Cinéma et attraction. Pour une nouvelle histoire du cinématographe*, Paris: CNRS, 2008.

MANNONI Laurent, *Le grand art de la lumière et de l'ombre: archéologie du cinéma*, Paris: Nathan, 1994.

UE 3 – Esthétique

CM Cinématographies, genres, mouvements : Cartographier Los Angeles au cinéma (trajet, ambiance et atmosphère) – Benjamin Léon

Ce CM se propose d'établir une cartographie filmique de Los Angeles en établissant un trajet urbain permettant de mieux saisir certains aspects (l'espace, les sons, les mouvements, le rythme). Le corpus, riche et multiple, proposera une traversée dans l'histoire du cinéma. En tant que ville de l'hyperréel, on prendra soin de mettre en perspective la question de l'artifice ce qui nous amènera à réfléchir aux rapports qu'entretiennent l'image avec le concept de simulacre.

UE 4 - Description et analyse

TD Description et analyse filmique – Hugo Duquennoy, Matthieu Péchenet et Vincent Baudart

Dans la continuité du premier semestre, il s'agira d'acquérir le vocabulaire et les outils ainsi que les gestes (description, interprétation) de l'analyse à partir de séquences de films sans restriction à une période, un genre ou un type. Ce cours montrera les différentes manières d'argumenter une analyse de films en évitant les écueils de la grille interprétative et de la lecture impressionniste.

Jacques Aumont, *A quoi pensent les films*, Séguier, 1996.

Jacques Aumont, Marie Michel, *L'Analyse des films* [1988], Paris, Nathan, rééd. Armand Colin, 2004.

Raymond Bellour, *L'Analyse du film*, Paris, Albatros, 1979.

Anne Goliot-Lété, Francis Vanoye, *Précis d'analyse filmique*, Armand Colin, 2009.

UE 5 – Théorie

TD Étude de textes théoriques_– Mathilde Lejeune, Benjamin Léon et Hugo Jordan

Dans la continuité du premier semestre, ce cours se propose un double objectif : se familiariser dès la première année de Licence avec des textes théoriques fondamentaux (Arnheim, Bazin, Epstein ...) en apprenant d'une part à en dégager les principaux enjeux, et d'autre part à articuler et réinvestir les problématiques qui y sont exposées dans le cadre d'une analyse de film.

La liste des textes étudiés pendant le semestre sera distribuée à la rentrée.

BCC 3 – Construire son projet personnel et professionnel

UE 1 – Méthodologie

TD Approche de la méthodologie universitaire_– Mathilde Lejeune, Hugo Duquennoy et Benjamin Florès

Il s'agira d'acquérir les bases d'un travail universitaire - méthode d'argumentation et de rédaction, de lecture commentée et d'analyse critique de textes - afin de les exercer dans le champ des études cinématographiques. Il s'agira également d'acquérir les méthodes de la recherche documentaire et d'en maîtriser les outils.

UE 2 - Projet de l'étudiant

SB Culture numérique (Obligatoire pour tous les étudiants) SB Culture et compétences numériques et Remédiation

Études Cinématographiques

Licence 2 - Semestre 3

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

UE 1 – Dialogue entre les arts

CM Approche des Arts – Édouard Arnoldy

« *Cinéma et...* » : la question du dispositif cinématographique (dans les films de Jean Renoir, Gus Van Sant et Lars Von Trier)

Dans ce cours abordant le cinéma dans ses liens à d'autres arts et d'autres médias, il va s'agir d'articuler la réflexion autour de quelques films de Jean Renoir. Sa production des années 1950 sera plus particulièrement étudiée, précisément parce qu'elle semble d'abord déterminée par les questions que Renoir pose au cinéma au regard d'autres arts et d'autres médias (la peinture, le théâtre, le roman, la télévision). Il conviendra ainsi de préciser les choix opérés par Jean Renoir dans certains de ses films, et de prendre en considération ses questionnements sur le dispositif cinématographique. Entre films et écrits, une place importante sera accordée aux textes du cinéaste, qui seront régulièrement commentés au prisme de ses choix de mise en scène et d'une hypothétique spécificité cinématographique éprouvée dans ses films. Dans cette foulée, des films de Wim Wenders, Gus Van Sant et Lars Von Trier, entre autres, seront abordés parce qu'eux aussi s'interrogent sur la dimension intermédiaire du cinéma (à la croisée des arts et de la télévision, mais également de la vidéo ou encore du jeu vidéo).

Bibliographie indicative :

Édouard Arnoldy (dir.), *Histoires croisées des images*, CINÉMAS, vol. 14, n° 23, Montréal, automne 2004.

Édouard Arnoldy, *Gus Van Sant – Le cinéma entre les nuages*, Crisnée, Éditions Yellow Now, coll. « Côté Cinéma », 2009.

Édouard Arnoldy, « Cinéma [et] télévision », dans Mireille Berton et AnneKatrin Weber (dir.), *La télévision du Téléphonoscope à Youtube*, Lausanne, Éditions Antipodes, coll. « Médias et histoire », 2009, pp. 289-302.

André Bazin, *Jean Renoir*, Paris, Édition Champ Libre, 1971.

André Bazin, « Cinéma et télévision. Entretien d'André Bazin avec Jean Renoir et Roberto Rossellini » [1958], dans Alain Bergala (textes préfacés et réunis par), *Roberto Rossellini. Le cinéma révélé*, Paris, Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, 1990, pp. 167-186.

CLAIRE CHATELET, « DOGME 95 : UN MOUVEMENT AMBIGU, ENTRE IDEALISME ET PRAGMATISME, IRONIE ET SERIEUX, ENGAGEMENT ET OPPORTUNISME », PARIS, 1895, AFRHC ED., N° 48, 2006, PP. 46-73.
<https://doi.org/10.4000/1895.341>

Philippe Dubois, « Effraction et interférences : le montage des supports dans deux films 'mixtes' de Jean-Luc Godard et Wim Wenders », dans *La question vidéo. Entre cinéma et art contemporain*, Crisnée, Yellow Now, coll. « Côté cinéma », 2011, pp. 164-177.

Moodle : Un recueil de textes sera disponible dès les premières semaines de cours.

UE 2 – Méthodologie

TD Méthodologie appliquée à un art – Malik Habi et Vincent Baudart

Il s'agira d'acquérir et de développer ses compétences en matière d'expression aussi bien écrite qu'orale, afin d'être capable de construire une réflexion argumentée, précise et cohérente sur un choix varié d'extraits filmiques. Le cours se veut en outre une préparation aux épreuves d'analyse de films aux concours d'entrée des écoles de cinéma. Il nécessitera en conséquence une participation active de la part de l'étudiant, aussi bien à travers des travaux écrits qu'une série de sollicitations orales en relation avec les séquences filmiques proposées.

Une bibliographie sera proposée par les enseignants en fonction des analyses qui accompagneront le cours tout au long du semestre.

UE 3 - Langues vivante

Anglais -Denise Hunter, Jackie Lindores, Mark Lindores

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

Responsable: Claire Hélie

Pré-requis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: consolider le niveau B1

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en cinéma (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 le cinéma 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.

BCC 2 – Maitriser l'histoire et les enjeux théoriques et esthétiques du cinéma

UE 1 – Esthétique

CM Esthétique des images audiovisuelles – Géraldine Sfez

« *L'image-affect* »

Objectif : Analyser le rapport de l'image (picturale, photographique, cinématographique) aux affects ainsi que les procédés et les formes visuelles qu'une telle image, qu'on appellera « image-affect », met en œuvre.

Que *font* les images ? Dans quelle mesure nous affectent-elles ? Pourquoi telle image nous affecte-t-elle plus qu'une autre ? A partir d'une analyse des formes visuelles (picturales, photographiques, cinématographiques), ce cours se propose de questionner le rapport de l'image à l'affect et ce qui fait à proprement parler d'une image une image-affect. Parmi les trois types d'images-mouvement que distingue Deleuze dans *L'Image-mouvement* - l'image perception, l'image action et l'image affection - cette dernière se caractérise, selon lui, par le rapport étroit qu'elle entretient au visage et au gros-plan. On s'interrogera donc sur cette forme, mais aussi sur d'autres procédés propres aux arts visuels : couleur, cadrage, décadrage, surimpression... Afin de saisir concrètement les enjeux d'une telle image, ce cours s'attachera à articuler précisément textes théoriques et analyses

d'œuvres et de séquences de films (Bergman, Godard, Antonioni, Cassavetes seront, entre autres, les cinéastes étudiés).

Éléments de bibliographie :

Bellour, Raymond, *Le Corps du cinéma. Hypnoses, émotions, animalités*, Paris, P.O.L., 2009.

Deleuze, Gilles, *Cinéma 1. L'Image-mouvement*, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1983.

Didi-Huberman, Georges, *Quelle émotion ! Quelle émotion ?*, Paris, Bayard, « Les Petites conférences », 2013.

UE 2 – Histoire

CM Questions d'histoire du cinéma : le cinéma muet – Laurent Guido

Au travers de quelques problématiques transversales, ce cours se concentre sur la production cinématographique des années 1910-1920. L'objectif est de montrer que, loin de proposer un langage spécifique, cette période dite « muette » a vu se mettre en place certaines structures normatives et alternatives tout à fait caractéristiques des médias audiovisuels de l'époque moderne. Ainsi abordera-t-on l'institutionnalisation de formes narratives « dominantes » (qui touchent aussi bien au montage alterné qu'au jeu d'acteur) ; l'apparition de grands modes de représentation sociaux et politiques, voire idéologiques ; le rôle crucial attribué à l'accompagnement musical ; la constitution de tendances d'« avant-garde » – de l'abstraction au documentaire – ayant concentré leur propos sur la dimension rythmique du cinéma, ou encore sur son statut emblématique d'un monde désormais gouverné par la technologie.

Bibliographie:

Un dossier de textes essentiels (articles, chapitres d'ouvrage) sera distribué sous une forme électronique aux participants.

UE 3 – Histoire et Esthétique

CM Question approfondie d'histoire et d'esthétique – Mélissa Gignac

Ce cours traitera d'un genre typiquement américain, le western, sur une période vaste qui s'étend des vues Edison jusqu'aux années 2010. Seront abordés la constitution et l'évolution du genre, ses origines et emprunts à d'autres formes antérieures (peinture, *dime-novels*, etc.), ses structures

narratives et personnages-types, mais aussi son renouvellement, notamment par le biais des progrès techniques (éclairage, passage du muet au parlant, changements de format – 70 mm, cinémascope -, apparition de la couleur, etc.). Il s'agira également de mettre en perspective le caractère historique du genre, et de s'interroger sur sa portée idéologique.

Bibliographie:

Rick Altman, *Film/Genre*, London, British Film Institute, 1999.

André Bazin, « Le western ou le cinéma américain par excellence », suivi de « Evolution du western », suivi de « Un western exemplaire: sept hommes à abattre », dans *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, Ed. du Cerf, 7ème art, 1985, p. 217-247.

Philippe Jacquin, Daniel Royot, *Go West ! Histoire de l'Ouest américain d'hier à aujourd'hui*, Paris, Flammarion, 2002.

Jean-Louis Leutrat, Suzanne Liandrat-Guigues, *Les cartes de l'Ouest. Un genre cinématographique: le western*, Paris, A. Colin, 1990.

Gilles Menegaldo, Lauric Guillaud (dir.), *Le Western et les mythes de l'Ouest : littérature et arts de l'image*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015.

UE 4 - Analyse

TD Analyse d'œuvres filmiques – Benjamin Barbier et Benjamin Léon

Le cours aura pour but de développer les capacités d'analyse des étudiants. Il privilégiera l'étude des films issus du « cinéma muet », en lien avec l'UE 2.2.

UE 5 – Théorie

TD Étude de textes théoriques – Mathilde Lejeune, Malik Habi et Matthieu Péchenet

Il s'agira de s'intéresser aux différentes théories du cinéma, en prenant en compte non seulement l'historicité de ces théories, mais aussi les formes esthétiques particulières auxquelles elles renvoient. Chaque TD cherchera à agencer la lecture de textes à l'exercice de l'analyse filmique, dans un va-et-vient fécond en vue de mettre en évidence la multiplicité des rencontres possibles entre le cinéma et d'autres types d'images en mouvement.

Une bibliographie sera proposée par les enseignants à la rentrée.

UE 1 Techniques et Métiers 1.1 TD Techniques et métiers du cinéma – Benjamin Léon et Sylvie Dubois

Le cinéma convoque un grand nombre de métiers, de la première étape de la production, en passant par le scénario, la décoration, la réalisation, le montage jusqu'aux dernières étapes de la post-production aux différentes formes de diffusion du film (programmation en festival). Il s'agira de présenter un ou plusieurs de ces métiers.

1.2 Enseigner au primaire

Enseignement non proposé ce semestre, faute d'enseignants

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.

UE 2 Projet de l'étudiant

2.1 Compte-rendu de film et discours critiques – Pierre Jendrysiak

Ce cours aura pour but de tracer une filiation entre l'œuvre critique d'André Bazin, de Jacques Rivette et de Serge Daney. En confrontant l'œuvre de ces trois critiques de cinéma, il s'agira d'envisager une vision possible de la critique, son rôle, ses limites, ainsi que sa fonction politique et esthétique. Le cours aura également pour but d'amener les étudiants à se poser eux-mêmes la question de la critique de cinéma en faisant un premier pas vers l'écriture critique.

2.2 Visite d'exposition en lien aux autres arts – Benjamin Léon

Fonctions de présentation et architecture muséale

Comment la muséographie a-t-elle évolué en regard des réflexions menées en muséologie ? L'historique des différents critères d'analyse de l'objet dans son environnement intra et extra muséal sera fourni afin de disposer d'outils essentiels pour la compréhension d'une exposition (conception, structure). De même, un point important sera consacré à l'évolution de l'architecture des musées au fil du temps : s'agit-il d'une architecture spécifique ? Et quelles sont les tendances actuelles de l'architecture muséale ? Les étudiants seront invités à prendre part à deux visites d'exposition encadrées par l'enseignant.

Bibliographie sélective :

Elena Biserna et Precious Brown (dir.), *Cinéma, Architecture, Dispositif*, Udine, Campanotto, 2011.

François Mairesse et André Desvallées (dir.), *Vers une redéfinition du musée*, Paris, L'Harmattan, 2007.

André Malraux, *Le Musée imaginaire*, Paris, Gallimard, 1965 (1947).

2.3 Pratique chorale et direction de chœur-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.

2.4 Pratique de la musique traditionnelle irlandaise-Goeffroy Colson

Prérequis : Pratiquer un instrument de musique.

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.

2.5 Réflexions sur et avec les arts-Biliana Fouilloux et Benjamin Barbier

Cours Benjamin Barbier

Pré-requis : Ouvert aux étudiants dès la Licence 2.

Objectif : Proposer aux étudiant.e.s des pistes de réflexion autour du rapprochement entre danse et cinéma, et plus particulièrement à travers la question de la mise en scène audiovisuelle du corps et de la chorégraphie.

Compétences visées : Méthodologie de la recherche, investir un savoir pratique et/ou théorique d'une ou plusieurs disciplines artistiques en vue de la réalisation d'un projet de type pédagogique (exposé, réalisation audiovisuelle).

Contenu : Ce TD sera tout d'abord consacré à la méthodologie de l'analyse filmique à partir d'extraits empruntés à toute l'histoire du cinéma ainsi qu'à un maximum de « genres » – fiction, animation, documentaire, clip, série, etc. - et de pays différents, dont l'Inde. Tous ces extraits auront en commun de mettre en avant et/ou de questionner la mise en scène du corps, notamment dansant.

Nous aborderons ensuite plus spécifiquement les enjeux et problématiques liés à la rencontre entre ces deux arts à travers l'étude de textes théoriques et l'analyse de « danses filmiques » (Maya Deren, Norman McLaren...).

In fine, il s'agit donc avant tout d'inviter les étudiant.e.s à interroger leur propre savoir et/ou pratique d'une discipline au regard d'autres arts, dont le cinéma en particulier.

Si le sujet est destiné en particulier à des étudiant.e.s de la licence étude en danse, il cependant est ouvert à tous à partir de la licence 2, sans prérequis.

Bibliographie : La bibliographie sera transmise en début de semestre

Évaluation : réutilisation, face à de nouveaux objets, des savoirs et outils transmis en cours (restitution performative) et recherches personnelles visant à approfondir le cours (exposé et/ou dossier)

2.6 Art et société-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.).

2.7 Pratique de la musique en Allemand-Grégory Guéant

Prérequis: Bases de 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.

2.8 Stage

Etudes Cinématographiques

Licence 2 - Semestre 4

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

UE 1 – Dialogue entre les Arts

CM Approche des Arts – Laurent Guido

A partir d'une considération du dispositif cinématographique de l'horreur – que l'on retrouve dans différents genres que l'on peut regrouper sous l'étiquette de « fantastique » –, ce cours a pour objectif de montrer que les films marqués par les traditions littéraires et théâtrales ancrées dans l'étrange, le merveilleux scientifique et/ou le surnaturel renvoient en fait à des préoccupations esthétiques, sociales et culturelles caractéristiques du monde moderne. Ainsi la problématique de l'horreur a-t-elle marqué en profondeur les mises en scènes du corps sous forme d'images animées, des fantasmagories propres au tournant du 19e siècle jusqu'au genre très populaire du *slasher movie*. Ou encore la science-fiction a-t-elle problématisé le rapport de l'humain à la technologie, notamment au travers du motif de la « science folle » qui a pris son essor dans l'entre-deux-guerres avant de devenir l'un des traits marquants de la production cinématographique à grand spectacle contemporaine.

Bibliographie:

Un dossier de textes essentiels (articles, chapitres d'ouvrage) sera distribué sous une forme électronique aux participants.

UE2 – Méthodologie

TD Méthodologie appliquée à un art – Malik Habi, Benjamin Florès, Vincent Baudart

Il s'agira d'acquérir et de développer ses compétences en matière d'expression aussi bien écrite qu'orale, afin d'être capable de construire une réflexion argumentée, précise et cohérente sur un choix varié d'extraits filmiques. Le cours se veut en outre une préparation aux épreuves d'analyse de films aux concours d'entrée des écoles de cinéma. Il nécessitera en conséquence une participation active de la part de l'étudiant, aussi bien à travers des travaux écrits qu'une série de sollicitations orales en relation avec les séquences filmiques proposées.

Une bibliographie sera proposée par les enseignants en fonction des analyses qui rythmeront le cours tout au long du semestre.

UE 3 Langues

Anglais – Denise Hunter, Jackie Lindores, Mark Lindores

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

Responsable: Claire Hélie

Pré-requis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: consolider le niveau B1 et préparer le niveau B2

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en cinéma (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 le cinéma 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.

BCC 2 – Maitriser l'histoire et les enjeux théoriques et esthétiques du cinéma

UE 1 - Epistémologie

CM Historiographie des images – Sonny Walbrou

Ce cours a pour objectif de revenir sur la diversité des approches en études cinématographiques. En effet, les études universitaires ne consistent pas en un rapport immodéré à des objets d'étude, mais se caractérisent par des manières particulières et renouvelées de les découvrir et/ou de les aborder. En ce sens, nous interrogerons la multiplicité des rapports aux sources du cinéma des premiers temps, s'agissant par exemple du renouvellement de l'historiographie du cinéma depuis les années 1970, des pratiques du cinéma expérimental, ou de l'étude de motifs spécifiques relatifs au corpus des films de voyage et des films scientifiques.

Bibliographie : Des textes seront fournis via Moodle tout au long du semestre.

UE 2 - Histoire

CM Questions d'histoire : le cinéma classique-Édouard Arnoldy

Refusant une histoire du cinéma artificiellement « bornée » par des dates repères, le cours ne manquera pas de conduire ce parcours dans l'histoire du cinéma « classique » sans jamais se limiter à son âge d'or des années 1930-50. Le cinéma classique ne sera jamais abordé comme une production de films d'une époque donnée, précisément datée, et limitée aux seuls États-Unis. Il s'agira bien de s'arrêter sur la mise en place et la perpétuation jusqu'à nos jours du « système hollywoodien » (logiques de production, du star-system et des genres). Ouvrant le cours, le « passage au parlant » de la fin des années 1920 sera l'occasion d'interroger le passage au parlant comme un moment sans doute déterminant dans l'affirmation de « formes classiques ». À cette occasion, il s'agira de revenir sur plusieurs expériences sonores à l'époque du muet et de comprendre la mise en place du cinéma parlant. Privilégiant des « questions d'histoire du cinéma » à une forme encyclopédique additionnant les faits et accumulant les dates, ce cours consistera en plusieurs haltes abordant des genres (la comédie musicale, le film noir, le fantastique) et des films (*Le Jour se lève*, *Gilda*, *Fenêtre sur cour*, ...), des réalisateurs (Alfred Hitchcock, Marcel Carné, Orson Welles, ...) et des « mouvements » ou des « écoles » (le réalisme poétique français par exemple), comme autant de *morceaux choisis* d'une histoire du cinéma essentiellement articulée autour des cinémas français et américain.

Bibliographie :

Rick Altman, *La comédie musicale hollywoodienne*, Paris, Armand Colin, 1992.

Édouard Arnoldy, *Pour une histoire culturelle du cinéma. Au-devant de « scènes filmées », de « films chantants et parlants » et de comédies musicales*, Liège, éd. Du Céfal, 2004.

David Bordwell, Janet Staiger, Kristin Thompson (dir.), *The Classical Hollywood Cinema*, Londres, Routledge, 1998

David Bordwell et Kristin Thompson, *L'Art du film. Une introduction*, ParisBruxelles, de Boeck, coll. « Arts et cinéma », 2009 (2e édition).

Moodle : Un recueil de textes sera disponible dès les premières semaines de cours.

UE 3 Histoire et esthétique

CM Question approfondie d'histoire et d'esthétique, Jessie Martin

Le cinéma d'animation

Il s'agira d'envisager l'histoire et l'esthétique du cinéma d'animation dans la diversité de ses formes, de ses techniques et de ses propositions. On examinera les premiers pas de l'animation en les confrontant avec ceux du cinéma en prise de vues réelles, puis on s'intéressera à différentes propositions qui nous permettront d'envisager l'animation à partir de quelques problématiques telles que la question de l'humain, les libertés formelles de la figuration, la distance critique et politique, le rapport au réalisme.

Bibliographie sélective :

Patrick BARRES, *Le Cinéma d'animation, un cinéma d'expériences plastiques*, L'Harmattan, 2006.

Sébastien DENIS, *Le cinéma d'animation*, Armand Colin, 2007.

Sergueï EISENSTEIN, *Walt Disney, Circé*, 1991.

Marcel JEAN, *Le Langage des lignes et autres essais sur le cinéma d'animation*, Laval (Québec), Les 400 Coups.

Hervé JOUBERT-LAURENCIN, *La Lettre volante : quatre essais sur le cinéma d'animation*, Presse de la Sorbonne Nouvelle, 1997.

Sébastien ROFFAT, *Animation et propagande, Les dessins animés pendant la Seconde Guerre Mondiale*, L'Harmattan, 2005.

Dick TOMASOVIC, *Le corps en abîme : sur la figurine et le cinéma d'animation*, Rouge profond, 2006.

Pascal VIMENET, Michel ROUDEVITCH (dir.), *Le Cinéma d'animation*, CinémAction-Corlet-Télérama, CinémAction n° 51, 1989.

UE 4 – Analyse

TD Analyse d'œuvres filmiques – Benjamin Barbier et Benjamin Léon

Le cours aura pour but de développer les capacités d'analyse des étudiants. Il privilégiera l'étude des films issus du cinéma des années 30 à 50 en lien avec l'UE 2.2.

La bibliographie sera donnée dans le CM de l'UE 2.2 associée.

UE 5 Théorie

TD Étude de textes théoriques – Malik Habi et Matthieu Péchenet

Dans le prolongement du cours du 1er semestre, il s'agira d'explorer plus spécifiquement plusieurs théories inscrivant le cinéma dans une perspective plus large qui est celle des arts de l'image (photographie, peinture...). Le corpus proposé interrogera notamment les ruptures et les continuités existant entre le cinéma et ces mêmes arts de l'image qui lui sont antérieurs.

Une bibliographie sera proposée par les enseignants à la rentrée.

BCC 3 - Construire son projet personnel et professionnel

UE 1 – Métiers

1.1 TD Techniques et métiers du cinéma – Matthieu Péchenet et Sylvie Dubois

Le cinéma convoque un grand nombre de métiers, de la première étape de la production, en passant par le scénario, la décoration, la réalisation, le montage jusqu'aux dernières étapes de la post-production aux différentes formes de diffusion du film. Il s'agira de présenter un ou plusieurs de ces métiers.

Le cours de Matthieu Péchenet s'intéresse à la représentation des métiers du cinéma dans des films réalisés entre les années 1950 et nos jours - entre autres *The Bad and the Beautiful* (Minnelli, 1952), *The Errand Boy* (Lewis, 1961), *La Nuit américaine* (Truffaut, 1973), *The Player* (Altman, 1992), *Tropic Thunder* (Stiller, 2008).

Le cours de Sylvie Dubois tente de retracer une histoire des métiers du cinéma par le biais de quatre thèmes. Le premier s'intéressera aux opérateurs. Le deuxième thème abordera plus en détails la période de la démocratisation du cinéma dit "parlant/sonore" en étudiant le rôle de l'ingénieur du son et son histoire. Le troisième thème analysera ensuite la place de ces ingénieurs par rapport à l'esthétique et la démarche des réalisateurs qu'ils accompagnent, et

comment ces interactions ont aussi conduit à des recherches d'évolutions technologiques. Enfin le dernier thème s'intéressera davantage à l'ère du numérique.

1.2 TD Enseigner au primaire :

Enseignant : recrutement en cours

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.

UE 2 Projet Etudiant

1. Stage conventionné (2 à 4 semaines)
2. UEPE ouvertes sur le campus Pont-de-bois

Ouverture en Arts

2.1 Visite d'exposition en lien aux autres arts – Pierre Jendrysiak

En nous intéressant à l'exposition organisée par Jean-Luc Godard au Centre Pompidou en 2006 intitulée « Voyage(s) en utopie », ainsi qu'aux films consacrés à cette exposition, nous nous intéresserons à la possibilité d'exposer au musée des formes artistiques qui ne relèvent pas de la tradition muséale : cinéma, littérature, théâtre... Les étudiants prépareront une exposition fictive consacrée à un artiste ou une œuvre de leur choix, et devront envisager une manière de l'exposer. Une visite d'exposition dans la métropole lilloise pourra être envisagée en fonction de l'actualité artistique et muséale.

2.2 Écriture et réalisation – Pierre Jendrysiak

Cet atelier se basera sur les relations entre littérature et cinéma. Les étudiants, en petit groupe, mettront en œuvre la réalisation de court-métrages de quelques minutes basés sur des lectures d'œuvres littéraires. En s'intéressant à des films prenant pour base des œuvres littéraires, ainsi qu'à des écrits théoriques et critiques sur le rapport entre littérature et cinéma, il s'agira de dépasser la simple question de « l'adaptation » pour réfléchir à des formes cinématographiques entretenant un rapport complexe et profond avec la littérature.

2.3 Pratique chorale et direction de chœur-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.

2.4 Pratique de la musique traditionnelle irlandaise-Geoffroy Colson

Prérequis : Pratiquer un instrument de musique.

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.

2.5 Réflexions sur et avec les arts -Biliana Fouilloux et Benjamin Barbier

Pré-requis : Ouvert aux étudiants dès la Licence 2.

Objectif : Accompagner les étudiant.e.s dans la réalisation d'un projet (création, exposition, ciné-débat) autour de la question de la mise en scène audiovisuelle du corps et de la chorégraphie.

Compétences visées : Méthodologie de la recherche, investir un savoir pratique et/ou théorique d'une ou plusieurs disciplines artistiques en vue de la réalisation d'un projet de type pédagogique.

Contenu : En prenant appui sur le vidéoclip et la comédie musicale, ce TD vise à accompagner les étudiant.e.s dans la réalisation d'un projet de création, d'exposition et/ou de présentation d'œuvres ayant trait à la question de la représentation audiovisuelle du corps et de la chorégraphie. Si le sujet est destiné en particulier à des étudiant.e.s de la licence étude en danse, il cependant est ouvert à tous à partir de la licence 2, sans prérequis. Le cours, qui prendra avant tout la forme d'un atelier pratique et de réflexion, sera également composé de séances consacrées à la méthodologie de l'analyse filmique et à l'étude du vidéoclip et de la comédie musicale. In fine, il s'agit donc avant tout d'inviter les étudiant.e.s à interroger leur propre savoir et/ou pratique d'une discipline au regard d'autres arts, dont le cinéma en particulier.

Bibliographie : La bibliographie sera transmise en début de semestre

Evaluation : réutilisation, face à de nouveaux objets, des savoirs et outils transmis en cours (restitution performative) et recherches personnelles visant à approfondir le cours (exposé et/ou dossier)

2.6 Musique d'ensemble et improvisation générative-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.

2.7 Art et société-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.).

Études Cinématographiques

Licence 3 - Semestre 5

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

UE 1 - Transversalité des arts

CM Transversalité des Arts – Laurent Guido

« *Musique et cinéma* »

A partir du tournant vers l'institutionnalisation du film, autour de 1910, la musique a progressivement servi les impératifs narratifs comme spectaculaires du cinéma. Ce cours propose d'interroger plus spécifiquement l'existence d'un modèle « classique » de musique de film, fondé sur certains procédés (thèmes récurrents et variés, soulignement rythmique des actions) destinés non seulement à accompagner, mais également à renforcer, mettre en évidence, ou encore expliciter les actions montrées à l'écran. Si ce modèle a marqué plus particulièrement le cinéma hollywoodien des années 1930-1950 (qu'on abordera donc de manière privilégiée), il a conditionné en profondeur les pratiques et les réflexions des compositeurs et des cinéastes, jusqu'à aujourd'hui.

On étudiera par ailleurs les possibles « contre-modèles » à cette conception dominante de la musique au cinéma, ainsi que la question du film musical (appelé en France « comédie musicale »), un genre qui sera abordé sous l'angle esthétique comme sous celui des enjeux socio-culturels qu'il soulève.

Bibliographie:

Un dossier de textes essentiels (articles, chapitres d'ouvrage) sera distribué sous une forme électronique aux participants.

UE 2 – Méthodologie

TD Méthodologie appliquée à un art – Mathilde Lejeune et Vincent Baudart

Il s'agira, dans ce cours, de s'initier à la recherche universitaire en apprenant à construire une problématique et à développer une argumentation en s'appuyant sur des analyses précises d'œuvres ou de séquences de films. Les questionnements et les corpus seront à dessein variés et mettront l'accent sur des questions d'intermédialité. Une attention particulière sera portée à l'expression écrite.

UE 3 - Langue vivante

Anglais-Laurence Ledru

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

Responsable: Claire Hélie

Pré-requis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B2

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en cinéma (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 le cinéma 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.

BCC 2 – Maitriser l’histoire et les enjeux théoriques et esthétiques du cinéma

UE 1 – Théorie et Esthétique

CM Théorie des images : fiction et documentaire – Édouard Arnoldy

Sans jamais proposer une histoire encyclopédique ou prétendument exhaustive du « genre », le cours va envisager quelques moments choisis de l’histoire du cinéma documentaire. Le fil conducteur sera constitué de films et de textes qui s’interrogent sur la forme documentaire, sur ses liens à la fiction, sur ses impératifs politiques, sur l’importance de la « technique », etc. Dans ce cadre, le cours va s’attarder sur des formes particulières d’expérimentation documentaire, comme le travail de cinéastes qui pratiquent le « remploi » d’images (« found footage ») ou la pratique de l’autoportrait cinématographique. Dans tous les cas, les films qui seront abordés auront tous en commun de poser des questions au cinéma et à son histoire. Parmi les réalisateurs et les artistes étudiés en cours, on peut relever : Chantal Akerman, Martin Arnold, Ken Jacobs, Johan van der Keuken, Wim Wenders ou encore Agnès Varda.

Bibliographie :

Chantal Akerman, *Chantal Akerman, autoportrait*, Paris, Cahiers du Cinéma/Centre Pompidou, 2004.

Christa Blümlinger, *Cinéma de seconde main*, Paris, Klincksieck, 2013.

Nicole Brenez, « Montage intertextuel et formes contemporaines du remploi dans le cinéma expérimental », dans Elena Dagrada (dir.) *Limite(s) du montage*, Montréal, CINÉMAS, Automne 2002, pp. 49-68.

Séverine Graff (dir.), *Mario Ruspoli et le « cinéma direct »*, Lausanne, *Décadrages, Cinéma, à travers champs*, n°18, 2011. URL : <http://journals.openedition.org/decadrages/215>; DOI : 10.4000/decadrages.215.

Séverine Graff, *Le cinéma-vérité. Films et controverses*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014.

SIEGFRIED KRACAUER, THEORIE DU FILM [1960], TRAD. [Daniel Blanchard](#), [Claude Orsoni](#), PARIS, FLAMMARION, 2010.

Muriel Tinel, « L'autoportrait du cinéaste au travail », *ETC*, n° 68, 2004-2005, p. 25-28. <http://id.erudit.org/iderudit/35163ac>.

Muriel Tinel, « Cocteau, Wenders, Akerman, Kramer... Le cinéma et l'autoportrait : de l'expression de soi à l'expérience d'un support », 26 avril 2006, revue en ligne *Hors Champ*:
<http://www.horschamp.qc.ca/spip.php?auteur50>.

Moodle : Un recueil de textes sera disponible dès les premières semaines de cours.

UE 2 – Histoire

CM Questions d'histoire du cinéma : cinémas modernes – Jessie Martin

Ce cours tentera d'éclairer les enjeux esthétiques, narratifs et historiques que les œuvres des années 60 ont impliqués. Il faudra pour cela partir un peu en amont (1953 avec *Monika* et *Voyage en Italie*) pour explorer ce qui a constitué la modernité cinématographique, en termes de récit, de narration et de formes, autour des grandes figures de cinéastes européens de l'ouest (Rouch, Antonioni, Bergman, Godard, Resnais, Polet...) et dans une moindre mesure américains (Cassavetes, Lewis, Perrault ...) ainsi que des mouvements ou écoles (Nouvelle-Vague, cinéma direct). On abordera des questions aussi diverses que la représentation de l'individu et de sa place dans la société moderne et le monde, le rapport au corps et à la parole, la recherche de nouvelles modalités narratives, la réflexivité.

Bibliographie Sélective :

Jacques AUMONT, *Moderne ?*, Cahiers du cinéma, coll. 21e siècle, 2007.

Alain BERGALA, *Roberto Rossellini. Le Cinéma révélé*, Cahiers du cinéma / L'Etoile, 1984.

Jean-Luc GODARD, *Godard par Godard. Les Années Karina*, Champs, Flammarion, 1985

Annie GOLDMAN, *Cinéma et Société moderne*, Ed. Anthropos, 1971.

Michel MARIE, *La Nouvelle vague*, Armand Colin, 2005.

Gilles MARSOLAIS, *L'Aventure du cinéma direct revisitée*, 400 coups, Montréal, 1997.

UE 3 – Histoire et Esthétique

CM Art, technologie et dispositifs – Sonny Walbrou

Cinéma, machine et machinisme

A de nombreux égards, au cours du XXe siècle le cinéma constitue un cas exemplaire d'assimilation artistique et culturelle de la machine et du machinisme. Non seulement le cinéma est un art dépendant de la science et de la technique moderne, mais il ne manque pas de réfléchir ce rapport et d'interroger dans son prolongement la place de l'homme dans un monde dont la technicisation se fait toujours plus pressante. Dans une perspective à la fois théorique et esthétique, nous nous intéresserons à la place de la machine dans les films et dans les textes consacrés au cinéma, allant de Dziga Vertov à Harun Farocki, des réflexions de Faure et de Benjamin jusqu'à celles de Shane Denson. Entre le cinéma des premiers temps et la pratique des *machinimas*, ce cours entend réaffirmer la place de la machine dans l'étude du cinéma et des médias. C'est dans ce cadre général que nous orienterons progressivement notre attention vers le concept critique de réification.

Bibliographie :

Walter Benjamin, « L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique » (Première version de 1935 et version de 1939), *Œuvres III*, Paris, Gallimard, 2000.

Walter Benjamin, « Sur Quelques thèmes baudelairiens » (1939), *Œuvres III*, Paris, Gallimard, 2000.

Shane Denson, *Discorrelated images*, Durham and London, Duke University press, 2000.

Harun Farocki, « Le point de vue de la guerre », traduit de l'allemand par Pierre Rusch, dans *Trafic*, n° 50, été 2004.

Elie Faure, *Pour le septième art*, Lausanne, L'Âge d'Homme, 2015.

Lewis Mumford, *Technique et civilisation* (1934), traduit de l'anglais par Natacha Cauvin et Anne-Lise Thomasson, Marseille, Parenthèses, 2016.

Dziga Vertov, *Le ciné-œil de la révolution. Ecrits sur le cinéma*, Dijon, Les presses du réel, 2018.

UE 4 – Analyse

TD Analyse d'œuvres et de documents – Matthieu Péchenet, Arnaud Widendaele

Le cours aura pour but de développer les capacités d'analyse des étudiants. Il privilégiera l'étude de documents et de films en lien avec le cours de l'UE 2.1 « Théorie des images : fiction et documentaire ».

UE 5 – Atelier

TD Écriture de scénario – Frédéric Pelle

Cet atelier se propose d'encadrer l'écriture d'un scénario écrit en trinôme à partir d'une nouvelle littéraire, choisie parmi quatre. Pour information, les écrivains concernés, en 2017/18, étaient Raymond Carver, Anton Tchekhov, André Vers et Pierre Autin Grenier. Un scénario par groupe sera choisi puis réalisé en équipe au second semestre.

BCC 3 – Construire son projet personnel et professionnel

UE 1 – Métiers

1.1 TD Pratique du cinéma – Augustin Gimel

Atelier de création cinématographique. À partir d'un thème, création individuelle ou en petite équipe d'un court-métrage. Il s'agira en travaillant tôt dans le semestre à la collecte d'images et de sons, puis à leur agencement, d'expérimenter, de construire avec la matière cinématographique. Réalisation au premier semestre d'une maquette/esquisse du film.

1.2 Enseigner au primaire :

Enseignement non proposé ce semestre, faute d'enseignants

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.

UE 2 – Projet Etudiant

- 1. Stage conventionné (2 à 6 semaines)**
- 2. UEPE ouvertes SHS - Ouverture en Arts**

2.1 Visite d'exposition en relation aux autres arts – Benjamin Léon

Exposer l'image en mouvement

Le cours se propose de réfléchir à des questions de muséographie – conception intellectuelle et technique d'une exposition – dans une perspective résolument interdisciplinaire (cinéma, art numérique, peinture, architecture, performance...). On s'intéressera aux liens qui unissent le muséographe (définir les contenus, les objets exposés) du scénographe (la réalisation effective, l'aspect formel) en s'attachant à quelques études de cas. Un point important sera accordé à l'organisation spatiale du musée et à l'exposition de l'image en mouvement dans l'espace muséal. Les étudiants seront invités à prendre part à deux visites d'exposition encadrées par l'enseignant.

Bibliographie sélective :

Raymond Bellour, *La Querelle des dispositifs. Cinéma – Installations, expositions*, Paris, P.O.L., 2012.

Philippe Dubois, *La question vidéo. Entre cinéma et art contemporain*, Crisnée, Yellow Now, 2011.

Brian O'Doherty, *White Cube, L'espace de la galerie et son idéologie*, Zurich/Paris, JRP Ringier/La maison Rouge, 2008 (1970).

Dominique Païni, *Le Temps exposé. Le cinéma de la salle au musée*, Paris, Cahiers du cinéma, 2002.

2.2 Programmation et festivals (images en mouvement) – Mélissa Gignac

Ce cours a pour but de comprendre les enjeux de la programmation du cinéma de patrimoine à l'heure du numérique. Plusieurs programmeurs viendront présenter leur métier et les pratiques rattachées aux institutions ou associations pour lesquelles ils travaillent.

2.3 Pratique chorale et direction de chœur-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 polyphoniques 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.

2.4 Pratique de la musique traditionnelle irlandaise-Geoffroy Colson

Prérequis : Pratiquer un instrument de musique.

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.

2.5 Réflexions sur et avec les arts- Biliانا Fouilhoux et Benjamin

Barbier Pré-requis : Ouvert aux étudiants dès la Licence 2.

Objectif : Accompagner les étudiant.e.s dans la réalisation d'un projet (création, exposition, ciné-débat) autour de la question de la mise en scène audiovisuelle du corps et de la chorégraphie.

Compétences visées : Méthodologie de la recherche, investir un savoir pratique et/ou théorique d'une ou plusieurs disciplines artistiques en vue de la réalisation d'un projet de type pédagogique.

Contenu : En prenant appui sur le vidéoclip et la comédie musicale, ce TD vise à accompagner les étudiant.e.s dans la réalisation d'un projet de création, d'exposition et/ou de présentation d'œuvres ayant trait à la question de la représentation audiovisuelle du corps et de la chorégraphie. Si le sujet est destiné en particulier à des étudiant.e.s de la licence étude en danse, il cependant est ouvert à tous à partir de la licence 2, sans prérequis. Le cours, qui prendra avant tout la forme d'un atelier pratique et de réflexion, sera également composé de séances consacrées à la méthodologie de l'analyse filmique et à l'étude du vidéoclip et de la comédie musicale. In fine, il s'agit donc avant tout d'inviter les étudiant.e.s à interroger leur propre savoir et/ou pratique d'une discipline au regard d'autres arts, dont le cinéma en particulier.

2.6 Art et société-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.).

2.7 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.

Études Cinématographiques

Licence 3 - Semestre 6

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

UE 1 - Transversalité des arts

CM Transversalité des arts – Géraldine Sfez

« *Cinéma et peinture* »

Objectif : Procéder à une analyse croisée des images fixes et des images en mouvement et s'interroger sur la nature du rapport que le cinéma entretient avec la peinture.

« Avec Edouard Manet commence la peinture moderne, c'est-à-dire le cinématographe ». En prononçant ces mots dans ses *Histoire(s) du cinéma*, Jean-Luc Godard trace explicitement une généalogie entre peinture et cinéma. C'est cette généalogie que ce cours se propose d'interroger. On s'intéressera pour cela à la présence de la peinture au cinéma ; à la façon dont le cinéma s'approprie et retravaille certains motifs picturaux ; mais aussi, dans un mouvement inverse, à la façon dont le cinéma - ses figures comme ses procédures - a pu constituer un matériau pour les peintres et les artistes tout au long du 20e siècle. Pour cela, nous nous intéresserons tout particulièrement aux relations entre Godard et Manet ; Hopper, Hitchcock et Wenders ; Antonioni et l'art abstrait.

Éléments de Bibliographie :

Aumont, Jacques, *L'œil interminable : cinéma et peinture*, Paris, Séguier, 1995.

Aumont, Jacques, *Matière d'images*, Paris, Images modernes, 2005.

Bonfand, Alain, *Le cinéma saturé. Essai sur les relations de la peinture et des images en mouvement*, Paris, Vrin, 2011.

Ligéïa, n°77-78-79-80, Dossier thématique « Peinture et cinéma », juillet-décembre 2007.

UE 2 – Méthodologie

TD Méthodologie appliquée à un art – Benjamin Barbier et Matthieu Péchenet

Il s'agira, dans ce cours, de s'initier à la recherche universitaire en apprenant à construire une problématique et à développer une argumentation en s'appuyant sur des analyses précises d'œuvres ou de séquences de films. Les questionnements et les corpus seront à dessein variés et mettront l'accent sur des questions d'intermédialité. Une attention particulière sera portée à l'expression écrite.

UE 3 - Langue vivante Anglais-Laurence Ledru

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

Responsable: Claire Hélie

Pré-requis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: consolider le niveau B2

Compétences visées: pratique de l'anglais dans le cadre d'études en cinéma (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 le cinéma 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.

BCC 2 – Maitriser l’histoire et les enjeux théoriques et esthétiques du cinéma

UE 1 – Théorie et Esthétique

CM Théorie des images : fiction et documentaire – Sonny Walbrou

Ce cours entend poser comme point de départ l’étude approfondie des interférences productives entre fiction et documentaire. Plutôt que de chercher à souligner des différences irréductibles entre ces deux aspects du cinéma, nous verrons au contraire qu’ils sont au cœur d’une des indéterminations fondamentales de l’image photo-cinématographique (Comolli). Le cours se propose donc de parcourir cette ligne de tension au contact d’œuvres du cinéma documentaire contemporain, tout en opérant des retours vers des films et des textes importants dans le cadre d’une réflexion sur les jeux de la fiction et du documentaire. Loin d’être univoque, l’interférence fiction/documentaire arbore une multitude de formes possibles qui participe, tantôt de la déconstruction des catégories, tantôt du dévoilement d’une notion comme celle d’objectivité. Depuis le cinéma de Robert Flaherty en passant par le néoréalisme et jusqu’aux films plus récents de Ritty Panh ou de Joshua Oppenheimer, nous nous intéresserons plus spécifiquement au concept de fabulation afin de mieux appréhender les enjeux d’une réflexion théorique à la croisée de la fiction et du documentaire.

Bibliographie

Jean-Louis Comolli, *Voir et pouvoir. L’innocence perdue : cinéma, télévision, fiction, documentaire*, Verdier, 2004.

Jean-Louis Comolli, *Corps et cadre : cinéma, éthique, politique*, Verdier, 2012.

François Niney, *L’Épreuve du réel à l’écran. Essai sur le principe de réalité documentaire*, Bruxelles, De Boeck, 2000.

Gilles Deleuze, *Cinéma 2. L’image-temps*, Paris, Minuit, 1985.

Des documents et une filmographie seront fournis via Moodle lors des premières séances de cours.

UE 2 – Histoire

CM Questions d'histoire du cinéma : cinémas contemporains – Joséphine Jibokji

Ce cours est consacré à l'histoire de la mise en scène des « nouvelles images », la vidéo puis le numérique, dans les films de fiction depuis les années 1970. À son apparition, la vidéo a bouleversé notre conception de l'image, entre autres en introduisant le temps direct, c'est-à-dire l'enregistrement et la diffusion en simultané sur un moniteur TV. L'on retrouve ces dispositifs dans les films de fiction, tant dans des séquences horribles que dans des scènes intimistes. Steven Soderbergh, Brian de Palma, Michael Haneke, David Cronenberg, Atom Egoyan : nombre de cinéastes ont utilisé la vidéo pour penser les images et leurs effets au sein même de leur film. Outil narratif, accessoire de composition de l'image, objet de questionnements théoriques, la vidéo au cinéma permet en outre de réfléchir à la transition entre les images analogiques et numériques, ce que les changements techniques impliquent dans notre manière de penser les images. Nous comprendrons ainsi que les nouvelles images se définissent moins par leur fonctionnement technique que par les imaginaires (de création et de réception) qu'elles supposent.

Bibliographie indicative :

Raymond Bellour, *L'Entre-Images : Photo. Cinéma. Vidéo*, Paris, La Différence, 1990.

Philippe Dubois, *La question vidéo : entre cinéma et art contemporain*, Crisnée, Yellow Now, 2011.

Sophie-Isabelle Dufour, *L'image vidéo : d'Ovide à Bill Viola*, Paris, Archibooks, 2008.

Florence de Mèredieu, *Arts et nouvelles technologies : art vidéo, art numérique*, Paris, Larousse, 2003.

Françoise Parfait, *Vidéo : un art contemporain*, Paris, Éd. du Regard, 2001.

Michael Rush, *L'art vidéo*, Londres, Thames and Hudson, 2003.

Christine Van Assche (dir.), « Une histoire de vidéo », *Vidéo et après : la collection vidéo du*

Musée national d'art moderne, Paris, Éd. du Centre Georges Pompidou / Carré, 1992.

UE 3 - Epistémologie

CM Epistémologie : approches et méthodes – Édouard Arnoldy

Depuis une trentaine d'années, les liens entre les « médias photographiques » (photo, cinéma) et l'histoire sont au cœur de débats indistinctement animés par des cinéastes, des historiens et des théoriciens de l'histoire et du cinéma. Partant des premiers développements de la photographie et du cinéma, jusqu'à des films pour la télévision, qui prétendent tous relater le plus fidèlement possible des faits d'histoire, le fil conducteur de ce cours sera la confrontation de textes et de films conviant à une réflexion sur les liens entre l'histoire et le cinéma (ou la photographie). Sans prétendre aborder exhaustivement ces discussions, le cours va tenter d'en relever les enjeux principaux. Attentif aux récents développements théoriques sur le sujet, plutôt sensible aux films et aux textes théoriques qui, dans un même élan, considèrent la puissance critique de l'histoire et des médias photographiques, ce cours a bien pour objectif de tracer les contours d'une réflexion sur la photographie et le cinéma face à l'histoire. L'idée directrice est de procéder par allers et par retours successifs, entre histoire et cinéma, entre théorie et film, entre les œuvres photo-cinématographiques et les théories qu'elles suscitent.

Bibliographie :

Édouard Arnoldy, « Le cinéma, outsider de l'histoire ? Propositions en vue d'une histoire en cinéma ? », *1895*, n° 55, 2008, pp. 7-25.

Édouard Arnoldy, « Constellations : les fantômes de l'histoire », dans *Fissures. Théorie critique du film et de l'histoire du cinéma d'après Siegfried Kracauer*, Milan-Paris, Éditions Mimésis, coll. « Images, médiums », 2018, pp. 39-66.

Georges-Didi-Huberman, *Devant le temps*, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 2000.

Georges Didi-Huberman, *Images malgré tout*, Paris, Les éditions de Minuit, 2003.

Arlette Farge, « Le cinéma est la langue maternelle du 20e siècle », *Cahiers du cinéma*, n° Hors-série, Le Siècle du cinéma, novembre 2000, pp. 40-43.

François Hartog, *Régimes d'historicité. Présentisme et expérience du temps*, Paris, Seuil, coll. « La Librairie du XXIe siècle », 2003.

Siegfried Kracauer, *L'Histoire des avant-dernières choses*, Paris, Stock, 2006.

SIEGFRIED KRACAUER, *THEORIE DU FILM* [1960], TRAD. [Daniel Blanchard](#), [Claude Orsoni](#), PARIS, FLAMMARION, 2010.

Sylvie Lindeperg, « Nuit et brouillard ». *Un film dans l'histoire*, Paris, Odile Jacob, 2007.

Moodle : Un recueil de textes sera disponible dès les premières semaines de cours.

UE 4 – Analyse

TD Analyse d'œuvres et de documents – Mélissa Gignac, Sonny Walbrou et Mathilde Lejeune

Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants à l'analyse de documents d'archive de natures diverses (affiches, photographie de tournage et d'exploitation, scénarios, coupures de presse, etc.) pour questionner la fabrique de l'Histoire du cinéma.

Les étudiants devront se familiariser à la synthèse critique de documents d'archives autour de corpus et de problématiques divers.

Bibliographie indicative :

Michel de Certeau, *L'écriture de l'histoire*, Paris, Gallimard, 2002.

Arlette Farge, *Le Goût de l'archive*, Paris, éd. Du Seuil, 1997.

Laurent Le Forestier, « Des procédures historiographiques en cinéma », *Cinémas*, vol. 21, n°2-3, printemps 2011.

UE 5 – Atelier

TD Écriture de scénario – Frédéric Pelle

Cet atelier se propose d'encadrer l'écriture d'un scénario individuel de court-métrage à partir d'un souvenir émotionnel.

BCC3 – Construire son projet personnel et professionnel

UE 1 – Métiers

1.1 Atelier pratique : réalisation – Augustin Gimel

Poursuite de l'atelier de création cinématographique. Finalisation au second semestre de la réalisation du court-métrage.

1.2 Enseigner au primaire : recrutement en cours

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.

UE 2 – Projet Etudiant

1. Spécifiques parcours

1.1 Stage conventionné (2 à 8 semaines)

1.2 Initiation à la recherche en études cinématographiques – Géraldine Sfez

Ce cours s'adresse prioritairement aux étudiant.e.s qui souhaitent poursuivre leur parcours universitaire en Master.

Il s'agira dans un premier temps de présenter les attendus d'une recherche universitaire (élaboration d'un sujet de mémoire et d'une problématique ; constitution d'un corpus et d'une bibliographie ; définition d'un cadre théorique), afin de travailler dans un second temps à l'élaboration d'un projet de recherche personnel qui pourra être poursuivi dans le cadre du Master.

Il est attendu des étudiant.e.s s'inscrivant à ce cours une participation active.

2. Ouverture en Arts

2.1 Pratique chorale et direction de chœur-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.

2.2 Pratique de la musique traditionnelle irlandaise-Geoffroy Colson

Prérequis : Pratiquer un instrument de musique.

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

2.3 Réflexions sur et avec les arts-Biliana Fouilloux et Benjamin Barbier

Pré-requis : Ouvert aux étudiants dès la Licence 2.

Objectif : Accompagner les étudiant.e.s dans la réalisation d'un projet (création, exposition, ciné-débat) autour de la question de la mise en scène audiovisuelle du corps et de la chorégraphie.

Compétences visées : Méthodologie de la recherche, investir un savoir pratique et/ou théorique d'une ou plusieurs disciplines artistiques en vue de la réalisation d'un projet de type pédagogique.

Contenu : En prenant appui sur le vidéoclip et la comédie musicale, ce TD vise à accompagner les étudiant.e.s dans la réalisation d'un projet de création, d'exposition et/ou de présentation d'œuvres ayant trait à la question de la représentation audiovisuelle du corps et de la chorégraphie. Si le sujet est destiné en particulier à des étudiant.e.s de la licence étude en danse, il cependant est ouvert à tous à partir de la licence 2, sans prérequis. Le cours, qui prendra avant tout la forme d'un atelier pratique et de réflexion, sera également composé de séances consacrées à la méthodologie de l'analyse filmique et à l'étude du vidéoclip et de la comédie musicale. In fine, il s'agit donc avant tout d'inviter les étudiant.e.s à interroger leur propre savoir et/ou pratique d'une discipline au regard d'autres arts, dont le cinéma en particulier.

2.4 Art et société-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